ROMA, SIEMPRE ROMA: INFINITAS FORMAS

Mujeres de la Academia de España en Roma en las Artes Visuales

22.07.2023 - 24.09.2023

Organizan

Colaboran

Con el apoyo de

GRETA ALFARO

(Pamplona, 1977)
Residente RAER 2014-2015

El cataclismo nos alcanzará impávidos #4
2015
Fotografía a color, inyección de tintas pigmentadas de conservación s/papel Ilford Smooth Pearl
64 x 94 cm
Colección RAER
Fotografía de Greta Alfaro

El cataclismo nos alcanzará impávidos #5
2015
Fotografía a color, inyección de tintas pigmentadas de conservación s/papel Ilford Smooth Pearl
32 x 46 cm
Colección RAER
Fotografía de Greta Alfaro

Atrapados entre el placer y la repugnancia, somos testigos de la interacción de un hombre desnudo con un ostentoso bodegón barroco. De manera lenta, exquisita y exasperante, las escenas avanzan desde la ambigüedad hasta lo explícitamente sexual. Todos los estratos de la naturaleza, muertos y sometidos al humano, son violentados en un acto sin placer ni conclusión otra que la destrucción.
El cataclismo nos alcanzará impávidos es una alegoría del deseo insaciable que provocan el consumismo y los media, del exceso que caracteriza a la sociedad contemporánea, y de las desigualdades, el abuso de poder y la catástrofe ecológica y humana llevada a cabo por el hombre.
El proyecto consta de una pieza de vídeo de media hora de duración, una instalación con smartphones y una serie de fotografías. Fiel a la tradición de la naturaleza muerta, estas imágenes muestran más de lo que se revela al ojo, puesto que han sido tomadas después de que el actor haya interactuado con ellas.

BIOGRAFÍA

Artista visual, licenciada en BBAA por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Fotografía en el Royal College of Art, Londres.
Ha recibido los premios y becas de Carapelli, Unicaja, Generaciones, El Cultural de Fotografía, o la Fundación BBVA. Ha sido artista residente en Glynn Vivian Art Gallery en Gales, Gobierno de México, Academia de España en Roma, Casa de Velázquez, BilbaoArte y Programa Landarte.
Entre sus exposiciones individuales destacan las celebradas en el ExTeresa en Ciudad de México 2012, Museum of Contemporary Art Hiroshima, Japón 2013, Artium, Vitoria-Gasteiz 2014, Flint Institute of Arts, Michigan 2015, La Gallera (Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana) 2016, Universidad Miguel Hernández, Elche 2020, Galería Cooke-Latham, Londres 2021. Expone regularmente en la Galería Rosa Santos en Valencia y Madrid. Ha realizado proyectos *site-specific* en Londres con Genesis Foundation en 2012 y con Roaming Room en 2019.
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en lugares como Whitechapel Gallery, Institute of Contemporary Art y Saatchi Gallery en Londres, Centro Cultural Banco do Brasil en Brasilia, Bass Museum of Art Miami; La Conciergerie en París, Künstlerhaus Bethanien Berlín, Centre d'Arts Santa Mònica en Barcelona, Museo de Navarra, La Casa Encendida y Centro Conde Duque en Madrid, y en festivales como el International Film Festival Rotterdam 2011.
Actualmente es vocal del Patronato del Centro Huarte de Arte Contemporáneo de Navarra.

IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA

(Gijón, 1978)
Residente RAER 2011-2012

Idea as Model 2 (I)
2020
Cartulina s/cartón
107 x 76 cm
Propiedad de la artista
Cortesía de Luis Adelantado
Valencia
Fotografía de David Zarzoso

Idea as Model 2 (IV)
2020
Cartulina s/cartón
107 x 76 cm
Propiedad de la artista
Cortesía de Luis Adelantado
Valencia
Fotografía de David Zarzoso

Ambas piezas pertenecen al proyecto *Idea as Model*, título tomado de la exposición que en 1976 tuvo lugar en el Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva York; en ella el arquitecto Peter Eisenman presentó su maqueta axonométrica: una investigación teórica sobre el papel de la maqueta como expresión de la arquitectura con independencia de su finalidad en la que «*Eisenman tenía la intención de demostrar la tesis de que la maqueta podía ser algo más que el simple registro de un proyecto y que, al igual que los dibujos de arquitectura, su existencia podía considerarse con independencia del proyecto que representara. Eisenman reivindicaba así la maqueta conceptual con autonomía, como parte del proceso de diseño, en oposición a esta como herramienta*». Concretamente estas dos obras podrían ser el boceto o el trabajo preparatorio de una pieza escultórica de gran formato que constituye el eje central del proyecto; así, ambos collage se componen tomando como referencia los engranajes y piezas de unión de esa escultura para formalizar una especie de mecanos que, como si de un juego se tratara, propone un camino de ida y vuelta del boceto a la obra y de la obra al boceto.

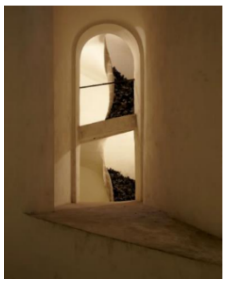
BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, vive y trabaja en Madrid. Su trabajo ha sido exhibido tanto en España como en el resto de Europa, así como en Seúl, EEUU, Puerto Rico o México. Ha sido becada por Cajastur, la Residencia de Estudiantes de Madrid o el Colegio de España en París. En el año 2012, obtiene la beca de la Real Academia de España en Roma y, en 2014, la de la Casa de Velázquez. En 2017, recibe una beca para desarrollo de proyectos artísticos de la Fundación Marcelino Botín; este mismo año, el Ministerio de Cultura francés (Culturefrance) le otorga una beca de Residencia en la Cité Internationale des Arts de París.
Durante el último período ha expuesto individualmente en la Galería Luis Adelantado (Valencia), la Fundación RAC y la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela (Galicia) y en la Fundación Cerezales (León). Este año ha participado en muestras internacionales en el Centre Bel Ordinarie de Pau (Francia), en Estudio 50 de La Habana (Cuba) y en el Centre Pompidou de Málaga. Actualmente prepara una muestra individual para el Museo de BBAA de Asturias.
En su praxis aborda la idea del vacío, concentrándose no sólo en lo que vemos, sino en aquello que no está presente, pero no por eso deja de ser 'visible', y haciendo un especial hincapié en la forma en la que se presenta la obra, así como en la jerarquía misma de los materiales y los sistemas y procesos por los que la obra navega antes de ser vista y entendida como arte. La artista enfoca su mirada no en aquello que vemos como 'terminado' sino en todos esos momentos transitorios del proceso creativo, dando visibilidad a todo lo que suele escondérsele al espectador, logrando así articular obras 'dialécticas', que son en sí mismas pero que, a la vez, contienen todas las narrativas de lo que fueron o de lo que vino antes que ellas.

https://www.irmaalvarezlaviada.com/

PAULA ANTA

(Madrid, 1977)
Residente RAER 2011-2012



Edera 12
2012
Fotografía C-Print, inyección de tintas pigmentadas s/papel RC
145 x 120 cm
Colección RAER
Fotografía de Paula Anta

Edera conforma una serie de fotografías de instalaciones realizadas con hiedras artificiales pintadas con acrílico negro en distintos espacios históricos de la ciudad de Roma, en este caso, en San Carlo alle Quattro Fontane. La serie trata sobre la invasión del espacio por parte de lo sutil de las formas. La invasión de la naturaleza sigue un orden de arquitectura, una forma orgánica de la propia estructura. La elección del color negro tiene su significado. En este caso, no tiene nada que ver con una simbología del color, sino más bien con la relación entre la luz como otorgadora de existencia a los objetos: sin luz, desaparecen. La fotografía igualmente se debe a la deposición de luz sobre una superficie. La no luz, la oscuridad, crea aparentemente la desaparición de la realidad. Es por ello la elección del color negro, mostrando una contradicción entre la existencia y la desaparición de la realidad a través de la naturaleza del medio fotográfico y el fenómeno que la hace existir.

BIOGRAFÍA

Doctora cum laude en Bellas Artes por la UCM, realiza el Doctorado Europeo en colaboración con la Akademie der Künste de Berlín y la Universidad de Saarbrücken. Ha recibido múltiples premios por su notoria trayectoria en el mundo de la producción artística entre los que destaca el XXI Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, el XI Premio de Fotografía Pilar Citoler o el Premio de Fotografía Contemporánea Consell de Mallorca. Dentro de las becas destacan, por la relevancia que han tenido en su producción artística, la beca MAEC-AECID de la Real Academia de España en Roma (2011-2012), la del Colegio de España en París o la Beca Transversia en Senegal de la Fundación Ankaria.

Ha expuesto en la antigua Residencia de los Embajadores de España (Washington D.C. USA), Art D'Egypt (El Cairo, Egipto), Bienal de Dakar (Dakar, Senegal) o en el Nobel Prize Museum (Estocolmo, Suecia). En España, su trabajo se ha mostrado en Tabacalera, CA2M, Real Jardín Botánico, Círculo de Bellas Artes de Madrid, CCCB de Barcelona, Centro Sa Nostra de Palma de Mallorca, Laboral de Gijón, Centro Niemeyer de Avilés o el DA2 de Salamanca, entre otros. Paula Anta combina la imagen fotográfica con la instalación, y suele trabajar en series a partir de argumentos que luego desarrolla *in situ* a modo de escenificaciones. Su obra trata sobre la relación que divide y une a la vez lo natural con lo artificial, llevando la naturaleza más allá de sus posibilidades reales y mostrando el significado de cada paisaje como un hecho cultural en sí mismo.

https://www.paulaanta.com/

ISABEL BANAL

(Castellfollit de la Roma, 1963)
Residente RAER 2013-2014

Tutta Roma. Contemplando instantáneas (Particolare)
2014
Técnica mixta: DM, 5 botes, PET, restos de goma s/DM
50 x 70 x 11,5 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

El proyecto *Tutta Roma* parte de un método de trabajo concreto y pautado: consultar y leer guías turísticas sobre la ciudad, visitar los lugares reseñados, permanecer en ellos y observar realizando dibujos y anotaciones. Posteriormente, una vez en el estudio, se procede a borrar las páginas del bloc y archivar los restos de goma. El resultado son 120 recipientes etiquetados que se muestran en el interior de una pequeña construcción de madera. *Tutta Roma (particolare),* como se indica, es un fragmento de la instalación, donde se concentran los restos de goma, por tanto de las vivencias, de cinco espacios relacionados con la Academia (San Pietro in Montorio, Tempietto di Bramante, Fontana dell'Acqua Paola, Passeggiata del Gianicolo y Trastevere).

BIOGRAFÍA

Artista graduada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, es profesora en la Escuela Massana.
Dentro de su trayectoria artística, destaca la beca MAEC-AECID de la Real Academia de España en Roma (2013- 2014) y las numerosas exposiciones individuales y colectivas que ha realizado tanto en España como en el extranjero. Ejemplo de ello son aquellas realizadas para Chiquita Room, Estrany-de la Mota Art Advisors. Barcelona, Museo de la Mediterrània, Rad-Art/ Bòlit, Fundació Joan Miró, Arts Santa Mònica, Galleria Enrico Fornello, Centro de Arte Contemporain Saint-Cyprien o Espacio Zero1.
Isabel Banal analiza en sus obras la relación entre sus orígenes rurales y la Escuela paisajística de Olot. Para ello, reflexiona sobre distintos soportes en los que la escala, la miniaturización y el uso del blanco en instalaciones son elementos recurrentes de su praxis.

http://www.isabelbanalx.com/

ROSALÍA BANET

(Santiago de Compostela, 1972)
Residente RAER 2016-2017

Las siamesas locas o **Las dos Alicias**
2010
Óleo s/lienzo
180 x 130 cm
Cortesía de la artista
Fotografía de Galería Rafael Pérez Hernando

La pieza pertenece a un proyecto muy narrativo que gira en torno a la vida de dos hermanas siamesas. Las Golosas, que así se hacen llamar, simbolizan, por su doble condición física, lo monstruoso, en el sentido de aquello que no se adapta a la norma, y que por tanto es apartado y marginado. A través de estos personajes la artista reflexiona sobre la construcción de la identidad, explora los límites de lo normativo y se acerca a la deshumanización de las sociedades en la era digital.

La obra *Las siamesas locas* alude a la difamación con que el sistema patriarcal señala a aquellas mujeres cuya conducta o formas no corresponden con el estrecho lugar reservado para ellas. La pieza ha sido pintada con óleo sobre lienzo y, para su ejecución, la artista realizó primero modelos de plastilina, que después fotografió y pintó.

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (1996), donde también obtuvo el título de Doctora en el año 2003, con su tesis doctoral *Arte y SIDA* en España. Un trabajo que se acercaba a la huella dejada por el sida en el arte español a través del cuerpo herido, uno de los temas fundamentales en su obra.
Es artista multidisciplinar, cuya práctica parte siempre del dibujo, para desarrollar proyectos que toman diferentes formas y formatos, desde pinturas o esculturas a instalaciones y piezas audiovisuales. A través de su trabajo analiza y reflexiona sobre los sistemas y patrones que habitamos, abordando temas relativos al territorio, el cuerpo y sus enfermedades, el alimento, la sociedad de consumo y la relación con la naturaleza.
Recientemente, ha sido galardonada con diversos premios y becas, entre los que destaca: Helsinki International Artist Programme (HIAP), beca DKV-Casa de Velázquez, beca de la Real Academia de España en Roma y el primer premio Comunidad de Madrid Estampa.
Respecto a su trayectoria expositiva, cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en instituciones como Centro de Arte Alcobendas, MAS de Santander, galería Espacio Mínimo, galería Rafael Pérez Hernando, Centro de Arte Contemporáneo La Conservera o el Museo de Bellas Artes de Santander.

https://rosaliabanet.com

NATI BERMEJO

(Logroño, 1961)
Residente RAER 2020-2021

Coriandoli I
2021
Dibujo de grafito y gouache s/papel
140 x 109 cm
Colección RAER
Fotografía de Giorgio Benni y Marco Godoy

El dibujo *Coriandoli I*, confeti en carnavales, forma parte de un imaginario que alude a momentos vividos en la ciudad de Roma en tiempo de pandemia. Dadas las circunstancias, el proyecto se configura en torno a aquello que remite a la urgencia de disfrutar de los placeres cotidianos y al duelo por la fragilidad de la existencia, estableciendo referentes con el género del *Vanitas* y el *Carpe diem*. Bermejo busca la confluencia de diferentes temporalidades en un instante. En su proyecto en Roma establece relaciones conceptuales y formales entre las cruces luminosas de las farmacias y las cruces de las iglesias, las carpas para hacer test del covid, las plegarias escritas por los fieles en Santa María del Trastevere, los huesos, las naranjas, los bodegones de Caravaggio, los nimbos de los santos, las nubes de tormenta, las bases doradas para tartas, el Tíber, los mapas, las serpentinas y los confetis.

BIOGRAFÍA

Licenciada en la Facultad de Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, se dedica a la praxis artística y la docencia en la Universidad de Vigo.
Dentro de su trayectoria artística, ha recibido múltiples premios y becas, como la CESIC, la beca Banesto (1991) o la beca MAEC-AECID de la Real Academia de España en Roma, entre otros.
Entre sus últimas exposiciones individuales destacan las realizadas en el CAB de Burgos; Galería Estrany de la Mota, Barcelona; Galería EGAM, Madrid; Galería Rafael Ortiz, Sevilla y Museo del dibujo ABC, Madrid. Dentro de las colectivas más recientes, ha participado para muestras en el MUSAC de León, el MNBA en Buenos Aires, Museo Castagnino y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario; la Fundación Helga de Alvear, Badajoz; el CAB de Burgos; el Centro José Guerrero, Granada; el Instituto Cervantes, Beijing; la Real Academia de España en Roma; la Galería Die Ecke, Santiago de Chile y la Fundación RAC Pontevedra.

https://www.galeriarafaelortiz.com/natividad-bermejo/

GABRIELA BETTINI

(Madrid, 1977)
Residente RAER 2015-2016

Virgin forest in the province of Salta, Argentina
2022
Carboncillo y acrílico s/papel
180 x 122 cm
Cortesía de la artista
Fotografía deGalería Amrani

La obra recrea el grabado homónimo realizado por A. Terington en 1861. Forma parte de un proyecto que analiza la construcción de una mirada hacia el medio natural basada en el conocimiento científico característica de las primeras exploraciones europeas en América, para observar sus herencias en el presente y reflexionar sobre los procesos de desterritorialización, deforestación y modificación de entornos naturales del Sur Global. La imagen se desmonta y resignifica a partir del silenciamiento de una parte del paisaje.

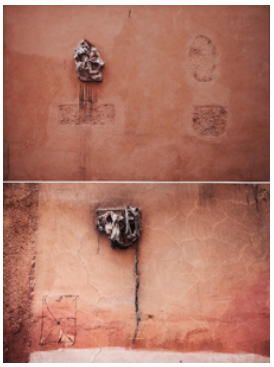
BIOGRAFÍA

Artista visual española de origen argentino, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Master in Fine Arts por la University of East London.
Sus reconocimientos incluyen el premio Derivada de la Fundación Banco Santander, el Premio DKV, la beca MAEC-AECID en la Academia de España en Roma y la beca de la Fundación La Caixa y British Council para Estudios de Posgrado en el Reino Unido. Sus exposiciones individuales más recientes se incluyen dentro del programa de la galería Sabrina Amrani, entre otras muestras nacionales e internacionales.
Desde una perspectiva ecofeminista, sus intereses actuales entrelazan de forma transversal la ecología, la tradición del paisaje en la pintura y el binomio lugar/memoria, en una indagación que asocia las primeras colonizaciones culturales con problemáticas del presente. A partir de una revisión específica de la historia de la pintura y la representación del paisaje y la Naturaleza, observa cómo este medio se ha podido emplear para promulgar las ideas sobre las que se ha construido un pensamiento hegemónico, noratlántico y occidental, en relación con el modelo extractivista actual y la crisis socioambiental que genera. A la vez, busca la forma poética de señalar la relación histórica entre colonialismo y neoliberalismo a través de su propia biografía, marcada por la dictadura militar argentina (1976-1983).

https://www.gabrielabettini.com/

ÁNGELA BONADIES

(Caracas, 1970)
Residente RAER 2017-2018



Canova Casey. De la serie "La Grieta"
2018
Impresión digital s/papel Hahnemüller
121 x 91 cm
Colección RAER
Fotografía de Fernando Maquieira

La pieza surgió de las caminatas de la artista por Roma en el año 2018. Como ella misma relata: «*Hice recorridos para visitar las casas en las que vivieron artistas a los que admiro. Entre ellos, Calvert Casey, escritor cubano-estadounidense que se suicidó en Roma en 1969 y del que había leído relatos y una novela impresionante,* Notas de un simulador*. Fui a la calle donde vivió y murió y allí encontré la pared que vemos en la parte inferior de la pieza expuesta. Una instalación eléctrica se había derretido y se percibía la capacidad que tiene Roma de asimilar la belleza de los accidentes. Antes o después, no lo recuerdo, encontré en mi camino la imagen superior: la fachada del estudio del escultor y pintor neoclásico Antonio Canova.*

Bajo el título La grieta *organicé una serie de imágenes que se relacionaban a partir de accidentes, quiebres y cortes, como aquella herida por la que Casey entró en su amante en el relato* Piazza Margana. *La grieta abre un hilo de luz*».

BIOGRAFÍA

Artista interdisciplinar centrada en el ámbito fotográfico, ha recibido múltiples reconocimientos y becas, entre las que se incluyen, Residencia en Tabakalera, Artist Residency Program Goethe-Institut Salvador-Bahia/Vila Sul, beca Latinoamericana Experimenta-Sur, Residency Award en 18th Street Arts Center otorgada por el LACMA, DomusWeb Best of Architecture and Landscape Projects y la beca MAEC-AECID de la Real Academia de España en Roma.
En referencia a su trayectoria expositiva, ha participado en muestras en instituciones como La Virreina Centre de la Imatge, Los Angeles County Museum of Art (LACMA); 18th Street Arts Center, SiteLines Santa Fe, Abra Caracas, Stanford University, Centre d'Art Santa Mònica, Württembergischer Kunstverein Stuttgart (WKV), Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), After-the-butcher, Es Baluard, Bienal de Cuenca, Bienal de la Habana, Marco Monterrey o el Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), entre otros.
Su trabajo se centra en la memoria, el archivo, la visibilidad e invisibilidad de estructuras culturales, las tensiones entre el espacio urbano y el medio rural y los desplazamientos.

https://www.galeriafreijo.com/es/artistas/colaboradores/angela-bonadies

BERTA CÁCCAMO

(Vigo, 1963 – Coruxo, 2018)
Residente RAER 1992-1993

Sin título (tres elementos)
1993
Técnica mixta s/papel
76 x 54 x 2 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

La obra es ejemplo del interés de la artista por la exploración de la materia, pero analizada a través de la abstracción y lo conceptual, con un marcado carácter simbolista. De influencia informalista, se caracteriza por haber creado un lenguaje plástico propio, basado en correspondencias y contrastes entre formas y colores que tienden a una expansión modulada, como podemos ver en el juego de elementos curvilíneos que se repiten, crecen y se dividen, como si fuesen organismos vivos en constante evolución. El colorido sobrio y la gestualidad contenida de sus inicios va modificándose hacia una paleta mucho más rica y un mayor expresionismo, como puede verse en los trabajos que realiza en sus últimos años.

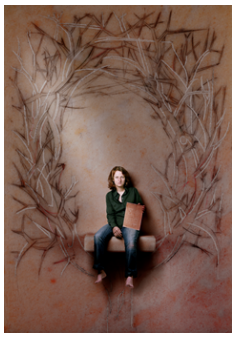
BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Sant Jordi de Barcelona y doctora en Bellas Artes por la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, fue artista visual e investigadora.

Considerada una de las pintoras españolas más importantes de su generación, disfrutó de numerosos premios y distinciones, entre los que destaca el premio de la XXI Bienal de Pontevedra, la estancia en la Cité internationale des arts en París, la beca MAEC-AECID en la Real Academia de España en Roma (1992-1993) o el Premio Cultura Galega das Artes Plásticas. Cáccamo inició su trayectoria en el marco de la corriente renovadora del Grupo Atlántica, realizando múltiples exposiciones tanto en España como en el extranjero. Entre sus últimas individuales podemos citar las realizadas en la Galería Trinta (Santiago de Compostela, 2012), *Verquidos* (comisariada por Miquel Mont) en Casa da Parra (Santiago de Compostela, 2014) y *Expansión ensaio* (comisariada por David Barro) en el Centro Galego de Arte Contemporánea-CGAC (Santiago de Compostela, 2016-2017). En 2019, al cumplirse un año de su prematuro fallecimiento, el CGAC organizó un homenaje en su memoria en el que se presentó la película *Un recorrido con Berta*, de Anne-Marie Cornu (2017-2018).

NAIA DEL CASTILLO

(Bilbao, 1975)
Residente RAER 2006-2007



La virgen del árbol seco
2007
Fotografía s/papel algodón
102 x 70 cm
Colección MAEC
Fotografía de Naia del Castillo

Es una reflexión sobre el paso del tiempo, así como una reconsideración de la Historia del Arte para componer una gemelaridad contemporánea del icono de la virgen en el árbol.

Para esta obra, en primer lugar, se realizaron dos placas en mármol rosa. Una de ellas tiene grabado un plano de un reloj de arena, y la otra, un característico árbol donde se suele representar a la virgen, aunque en este caso sin hojas. Justo encima del tronco, el bloque de mármol tiene un pequeño saliente. Gracias a un fotomontaje una mujer se sienta en este poyete, al contrario de lo que ocurre en las representaciones de las vírgenes que se muestran suspendidas de pie. Desde esta posición nos enseña la placa con el reloj, que como el de la melancolía de Durero vuelve a ser parte de una geometría que nos interroga.

BIOGRAFÍA

Artista multidisciplinar, investigadora y docente en la UPV/EHU.
Su práctica ha ido articulando escultura, acción performativa y fotografía, motivada por examinar el modo en el que los agentes -cuerpo, imagen, representación- reemplazan sus roles, y crean tensiones entre los espacios representacionales compartidos y lo diferencial de su encuentro. En sus últimos trabajos abandona esta estructura reversible para reestructurar diferentes estados de gestación, producción y serialización desde la escultura, interviniendo desde reacciones fisiológicas y neurológicas.
En su trayectoria, cuenta con residencias, como Cité Internationale des Arts, Real Academia de España en Roma, o ISCP NY, entre otros. Exposiciones como *Naia del Castillo* en la Sala Rekalde, *Doce Artistas* en el Museo del Prado, *Take me with you (Loewe 160th aniversary)* en el círculo de Bellas Artes y el Museo Mori, o *Trampas y seducciones* en la sala Alcalá 31, entre otras. Entre los premios y las selecciones sobresalen Gure Artea 2000 y el premio a la Mejor Exposición en el Festival OFF de PHE05.
Su obra forma parte de numerosas colecciones entre las que destacan Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Artium, Maison Européenne de la Photographie Ville de Paris, o Museum of Fine Arts of Houston.

https://naiadelcastillo.com/

PILAR COSSÍO

(Obeso, 1950)
Residente RAER 1991-1992

Dock memories
1992
Acuarela y pastel s/papel
110 x 85 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Esta obra es un homenaje a Italia, país en el que vivió 16 fértiles años. Como la misma artista explica, «*allí construí mi* 'manual de vuelo'*, el primero. Utilizando las claves que ese País me daba para adentrarme en el Arte y sus misterios.* 'El viaje', más allá de cualquier geografía y de cualquier tiempo, formaba parte desde el principio de mi visión del mundo. Pero fue en Roma, donde ese pensamiento encontró su significado, su sentido pleno.

Entre 1991 y 1993, mis años romanos, vivía inmersa en la observación del Arte italiano, especialmente la pintura del *Novecento*. Así nació este dibujo, impregnado por las vivencias y los aprendizajes de aquel tiempo.

La Academia era el sitio adecuado para dar rienda suelta a una infinidad de reflexiones. Para acceder a nuevas rutas del pensamiento».

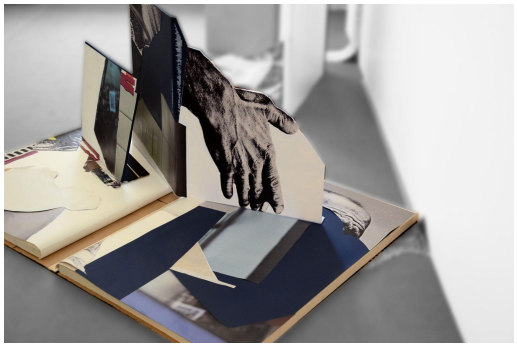
BIOGRAFÍA

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Barcelona. En Pintura por la Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha realizado su tesis en la Universidad de al-Azhar de El Cairo. Su trayectoria artística se ha desarrollado especialmente fuera de España: Residió en Londres de 1989 a 1991 junto a los artistas Txomin Badiola o Darío Urzay, seleccionada por The Delfina Studios Trust Foundation. En 1992: estancia en la Real Academia de España en Roma. Se instala en Turín en 1994: Influenciada por el ambiente intelectual y artístico de la ciudad, su lenguaje se desarrolla y toma un nuevo rumbo: Publica *RiverSide* (con Nadia Fusini y J. Manuel Bonet). Y realiza diversos proyectos musicales con Paolo Fresu. En 1999 deja Turín para instalarse definitivamente en París. Allí, su trabajo se desarrolla plenamente, evidenciando los resultados de su investigación turinesa. Tras su estancia en Líbano en 2010, escribe *Splendor Solis*, libro de artista en francés y árabe. Algunas colecciones en las que se encuentra su obra: Fundación Botín, Santander; Delfina Entrecanales, Londres; Abbadia di Spinetto, Siena; Pinacoteca de Subiaco, Roma; Carol Goldberg Collection, NY; Michel Steinberger, Los Angeles; Miler Tihomir, Lugano; Museo MAS, Santander; Los Bragales. Ministerio de Transporte, Madrid; Amrouche collection, París; etc.

http://pilarcossio.com/

MIREN DOIZ

(Pamplona, 1980)
Residente RAER 2017-2018



Sin título (Reediciones, instalación final, 2012-2013)
2018
Impresión digital, papel, cartón, poliestireno extruido, poliestireno expandido, madera, cinta de doble cara, cinta de papel y cinta adhesiva de tela
171,5 x 112,6 cm
Colección RAER
Fotografía de Miren Doiz

El proyecto *Reediciones* del que forma parte la obra aquí mostrada partía de las publicaciones o catálogos de la Real Academia de España en Roma y planteaba la idoneidad o no de la descontextualización de la obra a través de su reproducción gráfica.

En palabras de la artista: «*Acercarme al trabajo de la propia Academia y al contenido generado por becarios anteriores, pero siempre a través de una especie de continente u objeto residual de estas experiencias como las publicaciones o catálogos, me nutría de material para mi propia obra en un apropiamiento que remitía a una especie de genealogía de los becarios. Así, la reproducibilidad, alteración y ausencia de contexto daban lugar a una obra nueva en la que experimentaba con nuevos modos, formas y relatos.*

En la instalación final del proyecto me centraba en los cinco catálogos anteriores a mi año de residencia, el aquí mostrado es del año 2012-2013, y con un material muy sencillo creaba unos grandes libros que se presentaban como desplegables, evidenciando el trabajo manual y eminentemente procesual».

BIOGRAFÍA

Licenciada en BBAA por la UPV/EHU, completa su formación académica en la Escola Massana d'Art i Disseny de Barcelona, es profesora asociada del Departamento de Pintura de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha recibido premios como Jóvenes Artistas de Pamplona en el 2003, Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra 2005. Premio Estampa DKV 2015 o las ayudas de la Fundación Pollock-Krasner de New York en 2014/2015. Su obra parte de lo pictórico para trascender sus límites, expandiéndose por el espacio e incorporando el suceso y al espectador, en un cuestionamiento continuo de su propia práctica que últimamente la acerca a lo escultórico y a una posición crítica sobre los materiales empleados. Esta ha podido verse entre otros lugares en Tabakalera Centro de Cultura Contemporánea de Donostia, el CA2M, el Centro de España en México, el Museo Villa Croce en Génova, Matadero y Tabacalera de Madrid, Museo Patio Herreriano de Valladolid, así como en galerías de Madrid, Milán o Lisboa, además de encontrarse presente en diversas colecciones públicas y privadas.

LAURA F. GIBELLINI

(Madrid, 1978)
Residente RAER 2016-2017

Leyenda de las obras. Atmósferas e interrupciones. Azul, Rojo, Verde
2017
Grabado al ácido y grabado al chorro de arena s/cristal soplado a mano
70 x 40 cm (c/u)
Colección RAER
Fotografía RAER

La pieza hace referencia directa a *Atmósferas e interrupciones*, el proyecto realizado durante su residencia en la RAER. La artista explica que «*este supuso una investigación acerca de la visibilidad del aire romano a través de la luz (tal y como aparece en el Panteón de Agripa, al filtrarse por los árboles romanos y al manifestarse en las luciérnagas) y de la relación de estos elementos con la medición del tiempo. Para ello estudié el modo en que viaja la luz con el fin de llegar a un modo de dibujar, acorde con el tema de investigación. Llegué así a la idea de trabajar con líneas rectas que se expanden en sentido radial.*

El proyecto completo tiene su expresión final en tres instalaciones de dibujo en gran formato sobre pared, cartón-yeso y cristal, una pieza videográfica y el presente tríptico (formado por tres piezas susceptibles de ser independientes). En la pieza azul del tríptico aparecen las coordenadas topográficas y de altitud del astrolabio del convento de Trinità dei Monti, en la roja el Panteón de Agripa y la verde está constituida por pinos romanos».

BIOGRAFÍA

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2010), es artista plástica e investigadora vinculada al arte contemporáneo desde el mundo de la creación plástica y teórica. Actualmente es profesora en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Universidad Complutense de Madrid.

El trabajo plástico de Gibellini se ha mostrado de forma individual, entre otros, en lugares como NF/Nieves Fernández (Madrid 2021); Espositivo (Madrid, 2019); HilbertRaum (Berlin, 2018); The Banff Centre for Arts & Creativity (Alberta, 2017); CCCB/Centro de Cultura Contemporánea (Barcelona, 2016); la Capella de Sant Roc (Valls, 2016); Museo de Los Sures (NYC, 2015) o Carpe Diem. Arte e Pesquisa (Lisboa, 2015). De manera colectiva, entre otros, en The Bronx Art Space (NYC, 2022), Collar Works (Troy, NY, 2022); la Fundación María José Jové (A Coruña, 2019); Matadero (Madrid, 2018); Fundación Caja de Extremadura (Plasencia y Mérida, 2018) o la Accademia di Belle Arti (Roma, 2017). Entre sus proyectos más recientes destacan *Mayaútica* y *Mayaútica en Azul* (Premio Derivada #5, Fundación Banco Santander 2022).

Su praxis engloba variedad de disciplinas artísticas, véase el dibujo, el vídeo o el site-specific, a través de las que busca representar aquello que carece de forma fija y que resulta casi impensable, reflexionando sobre las problemáticas de la ocupación del espacio, la noción del lugar, el habitar y la energía.

https://www.laurafgibellini.com/

DIANA GARCÍA ROY

(Pamplona, 1972)
Residente RAER 2011-2012

Percorso romano II
2012
Bronce. Fundición a la cera perdida
54,5 x 28,5 x 22,7 cm
Colección MAEC
Fotografía de Laura Lainz

Es uno de los múltiples estudios de ruinas realizados durante su estancia en la Real Academia en Roma. Sus esculturas nacen de vivencias personales durante recorridos arquitectónicos. Analiza lugares y a partir de ellos, surgen ideas que busca plasmar a través de planos, espacios, circuitos escondidos y conexiones construidas por la luz y la sombra. Mediante un lenguaje cargado de fuerza y sensibilidad, intenta transmitir al espectador aquella chispa de lo transcendente que le ha dejado huella: la belleza a través de la arquitectura, el espacio y la luz.

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1999 se dedica a la escultura, contando con numerosa obra pública y exposiciones tanto en España como en el extranjero. En el 2010 realiza una estancia de aprendizaje en el estudio del escultor y Académico Venancio Blanco, que supuso un punto de inflexión en su manera de concebir la escultura y su proceso creativo.

Ha realizado diversas exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas por España, París, Roma y Bruselas. Dentro de su obra pública, encontramos multiplicidad de ejemplos en el territorio nacional, como el monumento Homenaje a Gonzalo de Berceo en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad (La Rioja 2005), el monumento a las Víctimas del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid 2006), los monumentos a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Ermua (Bilbao 2010), Jardines en Madrid (2014) y en Navaridas (Álava 2018). Así como el monumento a la Paternidad en Arrúbal (La Rioja 2011). Becada para la creación artística por instituciones como Domaine de la Roseraie, Bruselas (1999), Barta & Partners (2001), Casa de Velázquez (2006) o Real Academia de España en Roma (2011-2012).

https://www.dianagarciaroy.com/

CARMEN GARRIDO

(Madrid, 1950)
Residente RAER 1980-1981

Sin título (Claustro)
1980
Aguafuerte y aguatinta s/papel
20,5 x 24 cm [huella] / 35 x 48 cm [papel]
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Sin título (Interior)
1980
Aguafuerte y aguatinta s/papel
20,5 x 24 cm [huella] / 35 x 48 cm [papel]
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Sin título (Columna)
1980
Aguafuerte y aguatinta s/papel
21 x 25 cm [huella] / 35 x 48 cm [papel]
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Durante sus dos años de estancia en la Academia, Coca Garrido realizó un curso de grabado experimental en la Calcografia Nazionale, al mismo tiempo que estudiaba la obra de los grandes grabadores presentes en sus fondos, como Piranesi. Esto le permitió aunar en sus grabados una admirable maestría técnica con un estilo alejado del academicismo naturalista, como puede verse en las tres estampas expuestas. El predominio de las líneas marcadas y de la yuxtaposición de los planos espaciales son características de estas obras protagonizadas por diferentes elementos arquitectónicos, que dejando atrás su solidez parecen cobrar vida gracias a la deconstrucción de las formas y a la inclusión de líneas curvas y quebradas que se solapan caprichosamente.

BIOGRAFÍA

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja como artista visual, profesora e investigadora. Se forma técnicamente como grabadora en el taller del "Grupo Quince", y al terminar la licenciatura recibe el premio de Roma para dos años de estancia en la Real Academia de España en Roma (1980-1981).

Desde 1987 imparte clases en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense donde es Profesora Titular desde 1991, además de ser la directora del Gabinete de Estampas desde 2006. Ha impartido cursos de grabado calcográfico, dibujo del natural, elementos básicos de la plástica y análisis de la forma, la técnica de grabado de Rembrandt, de Goya, etc. Es especialista en el grabado de Goya y Rembrandt y en técnicas calcográficas en general.

Ha sido profesora invitada en el International Workshop about Model Drawing and Painting de la Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Ha comisariado exposiciones para la Fundación Carlos de Amberes, Fundación la Caixa de Barcelona, Palma de Mallorca y Oviedo o la Accademia di Belle Arti de Venecia en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte y de la AICA, Asociación Internacional, como crítico desde 1995.

Ha expuesto individualmente en Roma, Madrid, México, Valencia, Almería, entre otros lugares, y en bienales y muestras colectivas en Madrid, Gijón, Burgos, Valparaíso, Roma, Leeds y Tesalónica. Tiene premios de reconocido prestigio y obra en colecciones internacionales.

https://www.ucm.es/dibujo-y-grabado/garrido-sanchez,-m%C2%AA-carmen/

YEYEI GÓMEZ

(Madrid, 1993)
Residente RAER 2020-2021

María Teresa León
2021
Collage s/papel
38,5 x 29,5 cm
Colección RAER
Fotografía de Laura Lainz

La calle de la Ruda
2021
Collage s/papel
38,5 x 29,5 cm
Colección RAER
Fotografía de Laura Lainz

Ambas piezas pertenecen a una serie de collage más amplia, realizados a partir de la documentación gráfica del proyecto. *María Teresa León* es un retrato de la dramaturga burgalesa, y *La calle de la* Ruda una reinterpretación de la fachada del número 19 de la calle Ruda, en Madrid, uno de los edificios destruidos durante los primeros bombardeos en la ciudad durante la Guerra Civil. La fotografía, atribuida a Luís Lladó, se convertiría en icono internacional inspirando carteles, montajes y dibujos para ilustrar la destrucción de la guerra.

Para aproximarse a una vida
2021
Serigrafía s/papel
50 x 70 cm
Colección RAER

Esta pieza es una introducción a María Teresa León a través de lugares y personas que tuvieron una vinculación importante para ella, haciendo hincapié en las mujeres que supusieron una inspiración y modelo a seguir para ella como escritora. Pretende transmitir la idea de que una persona es a su vez el fruto de otras vidas que la preceden, que funcionan como modelos a seguir consciente o inconscientemente. Aparecen también en la obra retratos de personajes femeninos de la literatura y la cultura popular, que conforman un arquetipo de mujer que condiciona la propia escritura y personalidad de la escritora.

Presenta el exterior de la iglesia parroquial de Santa María de la Redonda, el capellán Sabiniano González, la casa familiar y la propia familia de María Teresa León, varios planos detalle de María Teresa de niña con su madre, su niñera y su tía; la dedicatoria que Emilia Pardo Bazán le dedicó el día de su comunión y los retratos de Dulcinea, Jimena Díaz de Vivar y Santa Casilda.

BIOGRAFÍA

Dibujante y viñetista, es graduada en Diseño Gráfico por la ESD, especializada en Grabado y Estampación en Arte10, y máster en formación de profesorado por la UAM.
Su obra se sitúa en el campo de la ilustración editorial, el humor gráfico y el cartelismo para medios como *The New York Times* o *Frankfurter Allgemeine Zeitung.*
En 2016 recibe el premio Injuve con el que publica *Naufragio Universal*, un compendio de sus viñetas reeditado en Francia en 2021 por *Éditions en Apné*, a los que siguen *Guy* (2017), *Cuidado con los dueños* (2023), *El viaje* (2023), y *Spoiled baby* (2023).
Su obra ha sido expuesta en galerías como La Empírica (2017), la Sala Amadís (2017 y 2018) o el Antiguo Hospital de Santa María la Rica (2018). Ha organizado los festivales Lo Hacemos Nosotras (2019) y Autozine (2022 y 2023). También docente, ha desarrollado materiales sobre las capacidades expresivas del cómic (*Cuaderno de clase*, 2019).

https://www.yeyeigomez.es/

BEGOÑA GOYENETXEA

(Barcelona, 1958)
Residente RAER 1995-1996

Sin título
1996
Madera, pigmentos y estuco
48 x 18 x 11 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Compuesta por dos piezas semejantes, esta escultura de pequeño formato pertenece a un grupo de obras en las que está presente la idea del pliegue y el movimiento.

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es artista y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Desde mediados de los ochenta ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, en galerías como Fúcares, Buades, Pedro Pizarro, Espacio Mínimo, Windsor Kulturgintza, Berini, Vanguardia, Xavier Fiol, Depósito 14 y Marta Cervera, y en espacios como el Museo Evaristo Valle, Museo Patio Herreriano, Museo Centro de Arte Reina Sofía y el CA2M. A nivel internacional su obra se ha mostrado en la galería Bie@Vadstrup y en el Kunsthall Charlottenborg en Copenhague, la galería Mario Flecha en Londres y la Galería Zachetta en Varsovia, así como en algunas ediciones de Art Cologne y Art Basel. Ha sido becaria MAEC-AECID en la Real Academia de España en Roma durante 1995 y 1996. Entre otros méritos, ha recibido diversas ayudas a la producción, entre ellas la de la Fundación Banesto.

En referencia a su praxis artística, ésta transita entre la abstracción expresionista y la geométrica, en donde los recursos técnicos y la dialéctica de los materiales son elementos fundacionales de su obra.

https://www.begonagoyenetxea.com/

INMA HERRERA

(1986, Madrid)
Residente RAER 2017-2018

ARAS I
2020
Estampa. Aguafuerte y punta seca s/papel Hahnemühle
234 x 132 cm
Colección RAER
Fotografía de Roberto Ruiz

La artista explica que «*la presencia de un rastro inciso o de una huella fijada por el tiempo en la materia son capaces de revelar un interesante juego de afectos entre dos espacios aparentemente aislados. Queriendo entender las múltiples formas en que una piel es superficie que aprisiona pero, al mismo tiempo, es mensajera, no puedo más que sumergirme en la conversación entre mis acciones y el terreno de los objetos y materiales que me rodean. Esto me impulsa a jugar con múltiples referentes que van desde el gesto más primitivo y sencillo de registrar las huellas de mis manos, a la representación y re-interpretación a escala humana de un grabado clásico del siglo XVII, como es el* Martirio de San Bartolomé *de José de Ribera.*

La imagen –desgarrada, despellejada de su soporte, del cuerpo que le da forma– cuestiona ese entramado de relaciones entre lo que vemos y lo que no hemos tocado, entre lo que proyectamos y lo que queremos comunicar a través del tacto».

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes y máster en Arte Creación e Investigación por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación ha continuado en diversos centros de arte, tales como Kungliga Konsthögskolan en Estocolmo, Suecia, la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico FNMT-RCM, y Kuvataideakatemia, en Helsinki, Finlandia. Vive entre Madrid y Helsinki.

Entre sus reconocimientos artísticos, cabe mencionar el Premio Ducat 2020, premio de arte más antiguo de Finlandia, presentado por la Sociedad de Arte de Finlandia, siendo la primera artista no finlandesa en recibirlo. Herrera también ha estado nominada para The Kjell Nupen Memorial Grant 2017 y The Queen Sonja Print Award 2020, en Noruega. Ha participado en Circuitos de Artes Plásticas 2018, recibido el Premio Pilar Juncosa y Sotheby's de creación artística 2019, ha sido residente de la Academia de España en Roma, e invitada a desarrollar un proyecto específico en ARTICA Svalbard, durante el verano de 2022.

Su trabajo se ha expuesto tanto nacional como internacionalmente en lugares como Museo Barjola, Centro Federico García Lorca, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ARCO Madrid, F2 Galería, Centro Cultural AECID (Managua, México D.F. y El Salvador), International Print Center de Nueva York, B7LG de la Fundación Kamel Lazaar en Túnez, Kunsthalle Exnergasse en Viena, EKA Tallin, Museo Amos Rex, HAM y Forum Box Gallery en Helsinki, entre otros.

https://www.inma-herrera.com/

SUSANNA INGLADA

(Banyeres del Penedés, 1983)
Residente RAER 2019 – 2020

Crowds series
2020
Collage con técnica mixta (papel, carboncillo, grafito, pastel) s/papel
150 x 300 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Una maraña de innumerables brazos y piernas, manos y pies. La enredadera sobre el papel se despliega en una masa de personas luchando, agarrando de la muñeca, flexionando o contorsionando las articulaciones para someter a alguien o liberarse de un agarre, jadeando desesperadamente por respirar en el estrecho espacio entre ellos. Los grupos son fuertes, están interrelacionados con el poder, pero también pueden oprimir, asfixiar o incluso avivar el miedo. Un grupo de personas organizado sistemáticamente se mueve como un solo cuerpo, pero si estalla el caos algunos acaban pisoteados. Uno puede perderse en una multitud, maravillosamente anónimo o supremamente aislado. Se trata de un tema inagotable, que vuelve una y otra vez en los dibujos de Susanna Inglada. Con su paleta de colores apagados y sus acentuados contornos negros, como los impresos de los periódicos antiguos, sus dibujos remiten tanto a situaciones históricas como al presente o al futuro. Una multitud evoca tantas asociaciones y significados -público en actos públicos, manifestaciones organizadas, políticos pendencieros, grupos de población que se lanzan al cuello de otros- que la imagen es universal y puede interpretarse de muchas maneras. Es un tema que está siempre en movimiento.

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido becaria Erasmus en la Willem de Kooning Rotterdam, seguido de una maestría en Frank Mohr Institute Groningen.
Entre sus últimas exposiciones destacan instituciones de renombre como el Museo Coda (NL), el Museo Het Paleis Escher (NL), la Bienal Into Nature Drenthe (NL), Azkuna Zentroa (ES), BOZAR (BE), el Museo Dordrecht (NL), La Casa Encendida Madrid (ES), el Museo Folkwang (DE), Kunsthal Rotterdam (NL), Drawing Now Paris (FR), Centraal Musem Utrecht(NL), Stedelijk Museum Schidam (NL), Museo Kunstencentrum Ten Bogaerde (BE), entre otros.
Ha sido residente en HISK 2017-18, EKWC, Akademie Schloss Solitude (DE), Lottozero (IT), Halle 14 Spinnerei Leipzig (DE), Kunst and Complex (NL), La Embajada en Ciudad de México (MEX), Frans Masarell (BE), 18th Street Los Ángeles (USA) y Dordt Yart (NL).
Recientemente ha recibido el premio Montresso Marrakesh (MAR) Generación 2019 y el premio Scheffer del Museo Dordrecht.
Su praxis se centra en el análisis de las relaciones de poder, autoridad, corrupción, complicidad y desigualdad de género, en las que analiza la cultura y relación política entre Cataluña y España. Trabaja principalmente con instalaciones, configurando escenarios de personajes que se retuercen montados como una escenografía teatral en la que el público se entremezcla con sus actores.

PILAR INSERTIS

(Madrid, 1959)
Residente RAER 1993-1994

Ce ne andiamo via
1994
Óleo, resina y fotografía s/madera
24 x 55 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

La pintura de Pilar Insertis, como escribía F. Calvo Serraller en 1987, «*tiene un fácil encuadre generacional, lo que significa que practica ese paisajismo filo romántico, tratado con técnicas expresionistas al que es tan aficionada últimamente la gran mayoría de los artistas jóvenes de nuestro país.*

Este encuadramiento en un contexto preciso no ha desdibujado su posición personal, que tiene rasgos originales muy seductores. Posee una elegancia innata y unas dotes brillantes para armonizar el color, a lo cual añade un poder de dramatización muy sutil en el tratamiento de los detalles. Es esta combinación de buen gusto en intensos puntos de fuga líricos lo que, a mi modo de ver, potencia la tensión interior que se percibe en la mayor parte de sus cuadros y por la que irremisiblemente sentimos una atracción.

Por lo demás, sus símbolos -cuevas, cráteres, lagunas, etc.- y las agudas líneas, afiladas como cuchillas de los contornos, tanto más punzantes cuanto consiguen atravesar atmósferas cromáticas densas y un materismo bronco, nos llevan a las zonas inquietantes, turbulentas, misteriosas, de las ánimas y los ánimos hirvientes, a un universo pasional».

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece a la generación de artistas que se dieron a conocer tras su participación en la exposición *1981-1986, Pintores y escultores españoles*, celebrada en La Caixa. A partir de entonces fue asidua en numerosas exposiciones individuales y colectivas por Europa y Estados Unidos (Nürnberg Kunsthaus, Zolla Lieberman Gallery, Museo ICO, Fundación P. y J. Miró, J.D. Mooney Foundation, Raab Galerie, etc.), exponiendo con regularidad en la Galería Antonio Machón de Madrid y asistiendo con él a ferias internacionales como ARCO y Art Basel, entre otras.

En 1988 fue becada por la Comisión Fulbright y la Fundación Pollock-Krasner para residir en Nueva York, donde permaneció cuatro años realizando varias exposiciones individuales en Chicago, obteniendo siempre excelentes críticas.

En 1993, después de la experiencia americana, se trasladó a Roma con la beca MAEC-AECID de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes, donde residió un año.

A partir del año 2000 se interesó cada vez más por la tecnología digital y comenzó a incorporar la infografía, el vídeo artístico-documental y la impresión 3D a su producción.

Han prologado sus catálogos prestigiosos escritores y críticos de arte y ha sido galardonada con numerosos premios. Su obra está presente en colecciones tales como Banco de España, Colección AT&T (Chicago), Asamblea de Madrid, Colección Dove (Suiza), Museo ICO (Madrid), Fundación La Caixa (Barcelona), etc.

https://www.pilarinsertis.com/

JANA LEO

(Madrid, 1965)
Residente RAER 2019 – 2020

Autorretrato de la post-ideología. La relación de confianza entre el individuo y el Estado
2020
Fotografía digital
80 x 130 cm
Colección RAER
Fotografía de Jana Leo

Jana Leo explica que «*en el* Villaggio della Solidarietà*, en via di Salone, no hay arquitectura ni paisaje. Voy al campo Nomadi, y en su vertedero hago el pino. Esto llama la atención de los que viven allí que salen y así empezamos a hablar. Nace Salone, una vida de contenedor, en la que una familia que llevaba decenas de años viviendo en Casilino 900, cuentan el antes y el después: la desubicación y el confinamiento. El estado destruyó las casas singulares que ellos se habían hecho y los trasladó en 2009 a contenedores en medio de la nada. Iban a ser seis meses, pero llevan once años en cajas de lata. El Estado, que es paternalista en el asistir, incapacita y resta más que da. La falta de cuidado y la seriación de este programa, que comienza en 2006 contrastan con la dignidad y la vitalidad de los que viven en él. Aún así, el contenedor impone un cambio no sólo en la cultura gitana sino también en los recursos con los que ganarse la vida. La vida no es un mero trámite*».

https://vimeo.com/413992438

BIOGRAFÍA

Doctora en Filosofía y Letras, máster en Teoría del Arte y Estética por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Arquitectura por la Universidad de Princeton, es artista visual. Fue profesora de proyectos y de conceptos avanzados en Cooper Union, Nueva York, y ahora se dedica de forma exclusiva al arte. Es autora de *El viaje sin distancia. Perversiones del tiempo, el espacio y el dinero en la cultura contemporánea* y de *Rape New York* donde dibuja el estado mental de una violación, publicado en UK por Book Works (2009), en EEUU por Feminist Press (2011) y traducido al español como *Violación Nueva York* por Lince en (2007). Ha expuesto en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, en ARCO Madrid y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Jana Leo crea la Fundación MoSis, modelos y sistemas; arte y ciudad en (2008) para analizar lo que considerándose errores son la consecuencia natural del sistema en el que se dan. Su obra muestra cómo la pobreza y el abuso se diseñan. Documenta, con múltiples técnicas: escritura, vídeo creación, fotografía y arquitectura, su impacto en los individuos y el estado emocional que corre paralelo a los hechos.
Su obra de arte va de lo macro a lo micro, de lo factual a lo existencial y toca varios temas: Cuerpos personales y políticos que tiene que ver con la intimidad y las relaciones; contra el sistema, de carácter socio-político, sobre injusticias y corrupciones; y una última sobre la violencia machista.

https://janaleo.com/

ISABEL MARTÍNEZ MARÍN

(Argecilla, 1952)
Residente RAER 1987

Sucesión I
1987
Talla directa de madera de cedro
90 x 45 x 45 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

Forma parte de la serie *Páginas Separadas-Lecturas Encontradas*, que inició en Roma durante el periodo de la beca en 1987. El proyecto de estudio y trabajo propuesto fueron los grupos escultóricos que desarrolló, mayormente en materias previas. Otras esculturas, hermanadas en esa evocación que dio nombre a la serie, se materializaron y así Sucesión I en su concepción de tótem y ejecución en el propio tronco de árbol encontró su forma de emblema y herencia como identidad de concepto.

BIOGRAFÍA

Se forma en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid en Modelado, dibujo, talla y fotograbado (1976-1985). Obtiene la beca de escultura de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma (1987). Equipara su trayectoria como artista plástico obteniendo una Maestría en Bellas Artes, acreditada por Career Consulting International, Sunrise FL (2009).

Le otorgan ayudas y premios como los concedidos por la Diputación de Guadalajara (1980), Ministerio de Cultura (1981), Ayuntamiento de Madrid (1982) y de Toledo (1984) y Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (1986), entre otros.

Ha participado en muestras colectivas y mostrado su obra en exposiciones individuales como *Previo y Perdurable* Galería Chardón, UPRM, Mayagüez, Puerto Rico (2018); *La Carta* - Palabras en el tiempo- Casa de España, San Juan, Puerto Rico (2015); *Intemperies* Galería Víctor Martín, Madrid (1993).

En su trabajo expresa su visión artística desde la escultura, una escultura que narra, en formas abstractas pensamientos y teorías sobre el quehacer humano y su experiencia vital en el relacionarse con otros y en la línea temporal de las emociones. Las emociones, el mensaje, la palabra, los versos, son hilo conductor en su proceder.

https://www.isabelmartinez-escultura.com

LEIRE MAYENDÍA

(Bilbao, 1973)
Residente RAER 2017-2018

Fuimos. Escena "Contratiempo"
2018
Impresión digital s/ Hahnemüller adhesivado en plancha de aluminio
180 x 90 cm
Colección RAER
Fotografía de Leire Mayendía

Fuimos es el título del proyecto realizado por Leire Mayendía durante su residencia en la Real Academia de España en Roma, en el que propone una interpretación poética en torno al tango. El proyecto nace de un suceso fundamental en la crónica de dicho género: la extraordinaria sinergia entre las culturas que atraviesan sus orígenes y su historia, dándose cita en Argentina en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. La cultura italiana dejó en ese proceso una huella fundamental, seguida de cerca por la española. La narrativa recorre siete escenas producidas en el salón de retratos de la Academia, antiguo salón de baile y de conciertos. Las escenas están elaboradas fotográfica y digitalmente en una dimensión de 'puertas de entrada' hacia una versión de pasado y en un espacio compartido. El diálogo con el presente viene de la mano de sus protagonistas, cuya presencia en la comunidad de tango actual es significativa desde alguna de sus facetas: la danza, la música, el baile social, la tradición o la escritura.

BIOGRAFÍA

Artista visual, bailarina y músico de tango. Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura. Becada en *The School of the Art Institute of Chicago y en la École Superieure des Beaux Arts de Paris*. Ha sido artista residente en *La Friche de Marsella* y en *Duende Gueststudio's del Centrum Beeldende Kunst* de Rotterdam.
Tras varios años en residencias artísticas por Europa, se estableció en Madrid en 1999. Concibe la creatividad desde una conexión continua entre áreas, por lo que su estilo de trabajo ha recibido importantes influencias de disciplinas como la música y la danza. Su formación en tango argentino desde el año 2007 ha ido consolidándose hasta integrarse sólidamente en el ámbito profesional. En 2022 fue comisaria de la exposición de partituras *Atriles de tango* en el Museo Casa de Goya (Fuendetodos). En los últimos años ha diseñado, actuado y musicalizado para eventos, pero, ante todo, ha alcanzado un complejo equilibrio entre las distintas formas de expresión por las que ha transitado su carrera artística.

https://leiremayendia.com/

ROSELL MESEGUER

(Orihuela, 1976)
Residente RAER 2004-2005

Hilealeah-OPA Locka-Real Estates/Levels
2010-2014
Impresión fotográfica s/papel de algodón
121 x 146 cm
Obra realizada en colaboración con Adler Guerrier
Propiedad de la artista
Fotografía de Rosell Meseguer y Adler Guerrier

La construcción del mundo que nos rodea, como un panorama de materiales, colores y formas que determinarán cómo será el mismo, es un relato de posibles ficciones.

Para Koselleck la historia de la Modernidad nace junto a una forma particular de experimentar la temporalidad del mundo; nace con la experiencia vivida del campo histórico, es decir, los acontecimientos suelen frustrar las expectativas. Estos fenómenos imprevistos e impredecibles generarán otras expectativas antes frustradas, otras ficciones en potencia, otras realidades en acto.

Mc City es la inesperada y especulativa construcción de la ciudad, en este caso, Miami en contraposición pero también en asociación a la construcción de la ciudad europea, dando visibilidad al exceso frente a lo invisible, y también a los modos de especulación, deseo y oferta del mercado capitalista. El proyecto parte de la creación de archivos locales a partir del periódico miamense: *The Miami Herald* en diálogo con periódicos españoles. Son las noticias -los titulares- que se publican en la prensa, las que nos sitúan en los diversos barrios que construyen la ciudad -marcando a la sociedad que la habita y dotándola de capas de información visual, numérica y conceptual- incluyendo barrios de muy diversa índole e historia entre ellos Opa Locka.

BIOGRAFÍA

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es artista y docente de esta misma universidad. También imparte lecciones universitarias en otras facultades de Latinoamérica, en el Máster de PHotoESPAÑA en el Museo de la Universidad de Navarra.
Dentro de su consolidada trayectoria, ha recibido premios como el Premio Mardel (finalista), Beques per a projectes d'investigació artístic del Consell de Menorca, premio edición Fundació Pilar i Joan Miró, Beca Botín, premio Fotografía Enaire (primer premio), premio Internacional de fotografía Pilar Citoler (finalista) o premio Artes Plásticas Gobierno de Cantabria.
Ha participado en múltiples exposiciones tanto a nivel individual como colectivo, entre las que destacan las instituciones The Photographers' Gallery London, Manifesta8, Casa Encendida, Matadero de Madrid, Galerie im Taxispalais, The Stenersen Museum, Centro Cultural Borges o La Panera, entre otros.
Su praxis promueve la transformación del espacio y del tiempo, así como el concepto defensivo y minero en su campo militar, social o político; todo ello a través de metáforas visuales en donde la fotografía, instalación, dibujos, pintura, vídeo y documentación son medios constantes de su producción artística.

http://www.rosellmeseguer.com

CLARA MONTOYA

(Madrid, 1974)
Residente RAER 2015-2016

Tanto, Roma I
2016
Técnica mixta s/ cuarzo, rosa del desierto, cobre, espejo, aluminio
20 x 20 x 20 cm
Pieza única
Colección RAER
Fotografía de Olivier Dupont

Tanto, Roma es una serie de pequeñas esculturas, Haikus no verbales, que asemejan la estética del wabi-sabi y la filosofía/técnica del Kintsugi con Roma. Asimismo, *Tanto*, además de ser cuantificador indefinido en castellano, hace referencia al arma corta de filo utilizada por los Samurais en la lucha cuerpo a cuerpo.

La impermanencia palpable de esta ciudad invita a una reflexión desde la filosofía Mushin, relacionada con el Kintsugi, y una búsqueda del pathos/empatía del entorno hacia el Mono no aware, la amable tristeza de ver el paso inexorable de las cosas comprendiendo que este estado es una realidad permanente de la vida. El *Tanto* roto y reparado, pero ya inútil, habla de cicatrices y de aprendizaje desde el punto de vista del Samurai.

BIOGRAFÍA

Trabaja con un amplio rango de técnicas y formatos siempre desde el punto de vista escultórico. Investiga las narraciones construidas en la ciencia y en la sociedad, ampliando y modificando la percepción del entorno a través de piezas modulares, acciones colectivas, metamorfosis matéricas. La experimentación es parte indispensable de su práctica artística.
Realizó estudios de BA en el Chelsea College Art y de MA en el Royal College of Art de Londres, donde recibió el galardón Thames and Hudson/RCA a la excelencia en escultura. Ha disfrutado de residencias, becas y premios entre los que destacan la Fundación Marcelino Botín, la Citè Internationale des Arts (París), The Cooper Union (Nueva York), la Real Academia de España en Roma y la Junge Akademie der Kunste (Berlín), propuesta por Mona Hatoum.
Ha expuesto en instituciones como el ADK (Branderburger Tor, Berlín) y el Kunstlerhaus Bethanien (Berlín), La Fundación Antonino y Cinia (Cerezales), CDAN (Huesca), el CCCC (Valencia), etc. Ha trabajado con las galerías F2, Vacio9, Slowtrack, Marta Cervera y colaborado con Formato Cómodo y Nieves Fernández, yendo a ferias como Liste, ALAC, MACO, ARCO, ArtCologne, y otras.
Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía (Madrid), Colección de Arte Contemporáneo del Parlamento Europeo, CA2M (Madrid), Inelcom, Museum of Contemporary Art of Istanbul (Turquía), The Gfzk (Alemania), Seomi & Tuus Collection (Corea del Sur), Fundación Nirox (SA), Colecçao Madeira de dibujo (Portugal), la Colección Nacional de Arte Contemporáneo Español, la Fundación Marcelino Botín, el CAAC (Málaga), etc.
Vive y trabaja en Madrid, tiene su estudio en Proyecto Celesta, lugar que co-dirige.

http://www.claramontoya.com/

RUTH MORÁN

(Badajoz, 1976)
Residente RAER 2011-2012

Psicografías
2012
Temple s/papel
189 x 148 cm
Colección MAEC
Fotografía de Ruth Morán

La serie de *Psicografías*, son obras que están cubiertas por completo de temple negro mate (en un sentido de piel), la densa materia del pigmento reclama más al tacto que a la vista. Superficie, pausadamente construida, aparece la línea trazada con tinta brillante, creando espacios que surgen a modo de pequeños mundos, sobre el oscuro pigmento. Estas obras son rememoración del paisaje en su aspecto más esencial: evocación de la materia (oscura y a la vez fértil, huidiza pero seductora) y construcción de un mundo, de un espacio de acogida.

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha realizado diversos talleres de formación en Andalucía. Ha sido becada en la Real Academia de España en Roma, Artes Plásticas del Ministerio de Cultura en París, Casa Velázquez en Madrid o la Ayuda para Artistas Plásticos de la Junta de Extremadura. Ha realizado exposiciones individuales, entre las que destacan las mostradas en el Museo Barjola (Gijón), Fundación Díaz-Caneja (Palencia), MEIAC (Badajoz), Centro de Arte Alcobendas (Madrid), CAAC (Sevilla) o Sala Parés (Barcelona), así como varias exposiciones colectivas. Igualmente ha participado en distintas ferias de arte con diversas galerías, siendo representada por la Galería Ángeles Baños. Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas como Banco de España en Madrid, CAAC de Sevilla o MEIAC en Badajoz, así como en colecciones privadas como las Fundaciones DKV, Focus-Abengoa o Unicaja, entre otras. Por último, ha recibido premios como el Torres García-Ciudad de Mataró, Parlamento de la Rioja, Internacional de Artes Plásticas de Extremadura, Ciudad de Badajoz, Concurso El Brocense o Pintura Eugenio Hermoso.

En sus obras se dispone a crear una especie de clima emocional, a través de la exacta disposición en el espacio de la línea, creando concentraciones de luz y sombra y generando unos ritmos y energías que tienen una traducción psíquica y emocional en el espectador cuando los contempla.

Todo su trabajo es una reflexión en torno a la escritura, entendida como una suma de signos, el conjunto de todos ellos le permite llevar a cabo una investigación en torno al espacio; no solo entendido como superficie de la obra sino a partir de una visual global del diálogo que establecen las obras entre ellas.

http://www.ruthmoran.es

BLANCA MUÑOZ

(Madrid, 1963)
Residente RAER 1990-1991

Agua (Tíber)
1991
Aguafuerte y gofrado s/papel
80 x 120 cm
Colección RAER
Fotografía de Blanca Muñoz

Blanca Muñoz explica que «*sendas planchas del grabado están abatidas en el plano para que den la sensación de ser dos grandes ventanales por donde se observa desde el aire el recorrido del río Tíber en su paso por Roma y su isla Tiberina. Sus planchas de zinc precisamente las reutilicé para realizar mi primera escultura en 1992*».

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en 1989 continuó su formación en la Calcografia Nazionale del Istituto Centrale per la Grafica de Roma. Prolongó su estancia en Italia becada durante dos años por la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma (1990-1991). De esa época datan sus primeras propuestas a partir de grabados en metal, atraída por las posibilidades poéticas del espacio y la luz, en las que exploraba las relaciones sintácticas entre la escultura y el arte gráfico.

Establecida durante dos años en México, continuó expandiendo los límites de la estampa. Su cada vez más sólida trayectoria en el campo del arte gráfico durante la década de 1990 condujo al reconocimiento de su obra en los principales certámenes y premios de grabado en España: “José de Ribera”, “Carmen Arozena”, “Luis Caruncho”, “Máximo Ramos”; hasta alcanzar en 1999 el Premio Nacional de Grabado, otorgado por la Calcografía Nacional.

La exploración de los volúmenes tuvo continuidad en esculturas de gran formato y obras para el espacio público. Además de continuar con el grabado, sus conceptos escultóricos los reduce para el diseño de joyas, adaptándolos a las formas corporales.

La luz transfiere a las esculturas de Blanca Muñoz una genuina sensación de ligereza. Sus volúmenes flotan en el espacio, manteniendo el sentido poético de la escala frente a la realidad objetiva del tamaño, ya se trate de esculturas, joyas o estampas en tres dimensiones. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

https://www.blancamunoz.com/

SONIA NAVARRO

(Puerto Lumbreras, 1975)
Residente RAER 2011-2012

Infinitas formas I
2012
Collage de fieltro cosido s/ bastidor de madera
200 x 94 cm
Colección MAEC
Fotografía de Sonia Navarro

La artista explica «RECORRIDOS *sobre el plano de la ciudad que me lleva de un lado a otro, comparándolo con el plano de un patrón de costura. La documentación cartográfica en la que se recogen espacios urbanos y rurales donde la escultura y la arquitectura tienen un sentido de referencia y punto clave de quiebro en esos recorridos. Teniendo en cuenta las lindes como frontera.*

La idea de patrón siempre ha estado presente como punto de partida que une mi obra, adquiriendo mil formas dentro de un lenguaje pictórico que se sirve de la costura como elemento principal de expresión. Este discurso no es ajeno a las dialécticas de género y al uso que han hecho éstas del cosido como herramienta formal a la que ligan un pasado de sometimiento doméstico».

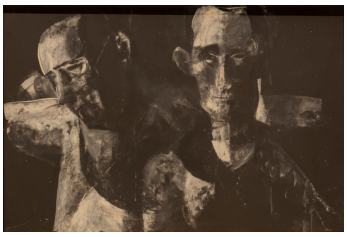
BIOGRAFÍA

Sonia Navarro aprendió costura y sastrería de sus abuelas, antes de obtener una licenciatura en Bellas Artes y un máster en Fotografía.
Ha sido galardonada con varios premios y becas, como la beca MAEC-AECID de la Real Academia de España en Roma y el premio de Artes visuales y Fotografía, concedido por el Ministerio de Cultura. Igualmente, ha presentado su trabajo de forma individual tanto en galerías nacionales como internacionales: T20, Mas Art, Ad Hoc, Ybakatu, Galería Pedro Oliveira y en la Cité de Paris.
Ha trabajado en proyectos específicos para Manifesta 08, Open Studio (Madrid), Puntos en común, Centro Cultural de Guatemala, Fundación Cerezales Antonino y Cinia y La Mar de Músicas.
Desde hace más de una década, y a través de diferentes medios de expresión como la escultura, la instalación, la fotografía y el dibujo, ha creado obras que desafían y confrontan los mecanismos de poder y sus instituciones, especialmente aquellas que han contribuido al establecimiento de una jerarquía entre géneros, relacionando a las mujeres con el trabajo doméstico y la imposibilidad de movilidad, y reflexionando sobre la lucha constante de las mujeres contra las convenciones sociales establecidas.

https://www.sonianavarro.com/

MARÍA TERESA PEÑA ECHEVESTE

(Madrid, 1935 – Entrambasaguas de Mena, Burgos, 2002)
Residente RAER 1965-1968



Jardineros de Roma
1965 - 1968
Dibujo de grafito y témpera s/papel
76 x 109 cm
Colección Museo Teresa Peña, Entrambasaguas
Fotografía de Laura Lainz

La obra, pintada durante su estancia en Roma, presenta la mayor parte de los rasgos estilísticos propios de la pintura que Peña Echeveste desarrollará posteriormente, aunque en este caso no se trate de un asunto de tema religioso: el interés por la figura humana tratada con un marcado acento expresionista, un profundo fondo oscuro del que emergen los jardineros fuertemente iluminados, el recurso a los planos superpuestos que, aunque de eco cubista, han perdido la rotunda nitidez del trazo volviéndose más plásticos, y una cierta monumentalidad en la composición, derivada fundamentalmente del tamaño de las figuras situadas en un primer término muy marcado.

BIOGRAFÍA

Pintora y grabadora formada en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, consiguió en 1965 una plaza de pensionada en la Academia de España, en la especialidad de Pintura de figura, convirtiéndose en la segunda mujer becada de la institución -tras la compositora María de Pablos Cerezo en 1928- y la primera artista plástica. Sus años en Roma fueron años de plenitud, en los que viajó además por Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, abriéndose a las corrientes estéticas de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Si en un primer momento realizó una pintura de raíces cubistas que derivó hacia la abstracción, poco a poco fue orientándose -empujada por su profunda religiosidad- hacia el mundo de la marginación social. Inicia, así, una inexorable evolución estilística hacia el neorrealismo figurativo que llega a desembocar, frecuentemente, en un marcado expresionismo.

Su obra es considerada una perfecta conjunción entre el arte contemporáneo y la fe cristiana. En uno de sus escritos titulado *Mi pintura*, declara: «*Como en el Génesis, me gusta partir de fondos negros, que no los considero pintura, sino vacío y tinieblas. Sobre ese vacío del negro, ausencia de todo, trato de iluminar con la luz las figuras que emergen […]. Esa luz esperanzadora que disipa las tinieblas no es otra cosa que la Luz Absoluta. Es decir, Dios*».

Tras su primera exposición en la Galería Quixote de Madrid en 1965, realizó numerosas muestras en Bilbao, Roma, Zaragoza, Mallorca, San Sebastián, Madrid, Vitoria, etc. Está representada en importantes museos y colecciones, como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Reina Sofía de Madrid, el San Telmo de San Sebastián, el Rodríguez Acosta de Granada, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, las catedrales de Santander y San Sebastián, así como en el Museo María Teresa Peña de Moguer, en Huelva, y el Museo María Teresa Peña de Entrambasaguas (Valle de Mena, Burgos).

ESTHER PIZARRO

(Madrid, 1967)
Residente RAER 1998-1999

Quartiere V
1999
Plomo, madera y cera
35 x 75 x 22 cm
Colección RAER
Fotografía de Esther Pizarro

*«*Construir ciudades *constituye la cartografía de una experiencia, mi estancia en la Academia de España en Roma. La ciudad se dibujaba como una acumulación de estratos, de tiempos, de lugares y de historia; en definitiva, una arqueología de la superposición, una discontinuidad en el tiempo.*

Imaginé un sistema de quartieri *(barrios), receptáculos de experiencias, habitáculos del recuerdo que reflejaran esos vacíos laberínticos y orgánicos de la zona medieval por los que había transitado. Utilicé una piel de cera para el interior de mis contenedores, una ciudad que se pliega sobre sí misma, para volverse más íntima, más humana y accesible. Una epidermis arqueológica que, repitiéndose continuamente, describe en sus variaciones el* tessuto romano*. Aparentemente blanda y frágil, la cera nos describe las entrañas de la ciudad; esa ciudad imaginada en nuestra memoria, delicada y débil, que necesita ser protegida por un caparazón externo, rígido y rotundo, de plomo».*

BIOGRAFÍA

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es Catedrática de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido becada por la Fundación Pollock-Krasner de Nueva York, la Academia de España en Roma y el Colegio de España en París. Entre 1996 y 1997, reside en Estados Unidos con una Beca Posdoctoral de la Comisión Fullbright y del Ministerio de Educación y Cultura.

En el ámbito expositivo, ha desarrollado múltiples muestras en distintas instituciones, entre las que destacan: Euskalduna, Las Cigarreras, Laboral, Tabacalera Madrid, Matadero Madrid, Casa Asia, Museo de San Telmo, Centro de Arte Tomás y Valiente, Museo Barjola, Círculo de Bellas Artes, Bienal de Arquitectura de Venecia, Centro Cultural de España en Lima o Ponce+Robles.

En los últimos años, ha hecho numerosas instalaciones efímeras e intervenciones en espacios públicos: Exposición Universal de Shanghai, Expo Zaragoza, Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida o el West Lake Park de Hangzhou.

Su praxis engloba el interés por la ciudad y por cómo el ser humano percibe, se identifica y se mueve en los espacios urbanos. Sus últimas instalaciones exploran la complejidad de la sociedad contemporánea: movilidad, conexión entre ciudades, sistemas urbanos policéntricos, conexiones físicas y digitales, visualización artística de datos y sostenibilidad medioambiental, son algunos de los temas tratados.

https://estherpizarro.es/

BELÉN RODRÍGUEZ

(Valladolid, 1981)
Residente RAER 2011-2012

Sin título (de la serie "Plástica")
2012
Acuarela y grafito s/papel
100 x 70 cm
Colección RAER

Esta acuarela forma parte del proyecto denominado anteriormente "Plástica", y posteriormente "After Sputnik", basado en la cita de Marshall McLuhan: "*After Sputnik, there´s no nature, only art*". Este proyecto, llevado a cabo en la Academia de España en Roma, reúne ciertas referencias a la Arqueología, la Historia, la Ciencia ficción, el juego, la fiesta y el idealismo de las vanguardias artísticas del s. XX.

Parte de una serie de sedimentos de plástico coleccionados en las playas de Ostia que recuerdan a juguetes triturados y que configuran una suerte de arqueología infantil. Como si de un juego de dados se tratase, la artista tomaba un puñado de los plásticos recolectados y los arrojaba sobre una superficie blanca de papel. Las piezas se distribuían formando composiciones plásticas aleatorias que eran copiadas fielmente en el mismo sitio en el que caían. De esta manera, la generación de formas y colores era delegada a los fenómenos naturales como son la erosión del sol, el mar y la arena, y la ley de la Gravedad.

BIOGRAFÍA

Magíster Art por la Academia de Bellas Artes de Viena, donde estudió con el profesor Heimo Zobernig y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación se ha visto completada por diferentes experiencias en residencias de artista internacionales, como BMUKK en Tokio, GlogauAIR en Berlín, Academia de España en Roma, Hooper Projects en Los Ángeles, Artista x Artista en La Habana y Flora ars natura en Bogotá.

Ha recibido la Beca Staatstipendium y STARTstipendium, ambas del Ministerio de Cultura de Austria, el Primer Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert y el Premio Generaciones entre otros.

Ha expuesto individualmente en el Museo Patio Herreriano, Valladolid, en Josh Lilley, Londres, Alarcón Criado, Sevilla, Das weisse haus, Viena, etc. Su trabajo ha podido verse, además, en instituciones como CA2M, Tabacalera, Matadero y La Casa Encendida en Madrid, Can Felipa y Fabra i Coats en Barcelona, CAAC en Sevilla y la Biennale Internationale d'Art Contemporain d'Anglet, Francia.

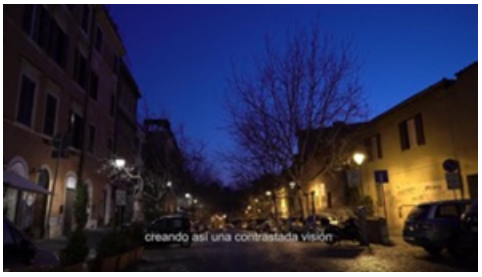
Su obra forma parte de varias colecciones, entre las que pueden citarse TBA21, Perez Museum, Fundación LaCaixa, IVAM, CA2M, CAAC de Sevilla, Banco de España, Abadía Retuerta, Ministerio de Cultura de Austria, Obra social Montemadrid y Real Academia de España en Roma.

Actualmente disfruta de la beca de artes plásticas de la Fundación Marcelino Botín, y puede verse su obra específica para Collegium, Arévalo, en la exposición Doblad mis amores, comisariada por Chus Martínez.

www.belen.news / ig: @belen_who

BEATRIZ RUIBAL

(Pontevedra, 1969)
Residente RAER 2016-2017



Roma 1974
2017
Vídeo con sonido
28’ 01’’
Colección RAER

La beca de la Academia de España en Roma fue la oportunidad para desarrollar un proyecto que la artista tenía en mente desde que heredara una serie de películas en Súper 8 con grabaciones de miembros de la comunidad internacional de artistas e intelectuales que habitaron en el barrio del Trastevere, en Roma, en la década de los setenta.

Las películas las heredó de sus tíos Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas, pintores que tuvieron estudio en el Trastevere y que formaron parte de esa comunidad. A través de fotografías de los lugares, textos, entrevistas a diversos personajes, documentos de la época, testimonios y audiovisuales, Beatriz Ruibal trata de recuperar la memoria de esa comunidad formada por poetas, pintores, cineastas…, que jugaron un papel fundamental en la historia y la cultura italianas. Entre ellos, el poeta Rafael Alberti y la escritora María Teresa León, el pintor Carlo Quattruci, el pintor y escultor Alessandro Kokocinski, el cartero Peppe Militello, sus tíos...

BIOGRAFÍA

Artista visual. Ha recibido distintos premios por su labor artística como las Ayudas para la promoción del Arte contemporáneo español y Ayuda para la investigación, creación y producción artísticas en el campo de las Artes visuales 2022 y 2020 del Ministerio de Cultura; ha sido finalista a las intervenciones artísticas en los edificios del Consejo Europeo 2023; Ayuda a la creación Audiovisual de la Comunidad de Madrid 2019, y Beca Residencia artística Real Academia de España en Roma 2016-2017, entre otras. Ha publicado *MADRE*, Varasek, finalista al Mejor Libro de Fotografía del Año PHotoEspaña 2015, The Photobook Exhibition Athens PhotoFestival 2015; The Project Library, Photoireland 2015.
Actualmente se puede ver su trabajo en el Centre Pompidou Málaga y participará como artista invitada en el XIII Encontro de Artistas Novos: #EAN13 - Cidade da Cultura. Su exposición más reciente Caída libre se ha podido ver en el Panteón de los Hombres Ilustres - Patrimonio Nacional, PhotoEspaña 2022 y en la RAER 2022 *Tomar la Casa*, Sala de Exposiciones del Banco Sabadell en Oviedo, Alnorte 2021. Ha mostrado también su obra en Centros de Arte españoles, como Matadero, PhotoEspaña Real Jardín Botánico, Casa Encendida, Canal de Isabel II, CBA (Madrid), MAC (A Coruña) e internacionales como CCEMiami (Miami), CCMEX (México DF), MNBA y Casa de las Américas (La Habana), Museum of Contemporary Art Ars Aevi (Sarajevo) y numerosos festivales internacionales.
Su obra figura en diferentes colecciones públicas y privadas.

https://www.naveoporto.com/beatriz-ruibal

ESTÍBALIZ SÁDABA

(Bilbao, 1963)
Residente RAER 2016-2017 y 2018-2019

Subversiones domésticas
2019
Vídeo con sonido
+ 29'
Colección RAER

Se trata de un vídeo experimental de 29´, realizado en Roma en 2019, en el que a partir de una serie de *performances* y con las entrevistas realizadas a Silvia Federici y a Mariarosa Dalla Costa, expone en este proyecto cómo el espacio doméstico ha sido tradicionalmente un ámbito de reclusión de la mujer. Para subvertir esta situación es necesario visibilizar el trabajo que permanece oculto, sacarlo a la luz pública. Silvia Federici y Maria Rosa Dalla Costa son, en este sentido, dos importantes referentes a la hora de señalar que los trabajos de cuidados y mantenimiento desarrollados en el espacio doméstico han sido considerados en nuestra sociedad como algo periférico y marginal.

BIOGRAFÍA

Artista y doctora en Bellas Artes por la UPV/EHU, viene desarrollando numerosas actividades artísticas, críticas, editoriales y curatoriales alrededor del cruce entre Arte contemporáneo y Feminismo desde comienzos de los años 90. Ha sido beneficiaria de numerosas becas y ayudas a la producción, entre las que destacan la Beca de la Fundación Arte y Derecho (2019, Madrid), beca y residencia en la fundación Bilbaoarte (2019, Bilbao), beca y residencia en la Academia de España (2016 y 2018, Roma), Beca Multiverso-Fundación BBVA (2017, Madrid), Beca Art I Natura (2017, Lleida), Residencia en La Cité International des Arts (2016, París), así como numerosas ayudas de Eremuak, Gobierno Vasco. Su trabajo ha sido exhibido de forma individual los últimos años en la Fundación BBVA (2019, Madrid), MUSAC (2017, León), Albumarte galería (Roma) y en numerosas muestras colectivas entre las que destacan Centro Centro (2020, Madrid), las exposiciones Processi 144 y Processi 146 (2017 y 2019) en la Academia de España, Roma; Matadero, Madrid (2018), La Panera (2019, Lleida), y exhibiciones de vídeo en numerosos festivales y centros de exhibición de Europa y Latinoamérica. También se ha dedicado a actividades curatoriales, entre las que destacan muestras internacionales videográficas como Reactivando Videografías para la AECID (2020-2022 www.reactivandovideografias.com), o la exposición colectiva Archivos, registros necesarios (Bizkaia Aretoa 2020, Bilbao). Cofundadora del colectivo Erreakzioa-Reacción 1994.

SHIRIN SALEHI

(Teherán 1982)
Residente RAER 2020-2021

El tiempo sin derrota
2021
Aguafuerte y tinta s/ cobre y bases de madera
6 x 130 x 60 cm
Colección RAER
Fotografía de Laura Lainz

Esta obra fue concebida para el espacio del Tempietto di San Pietro in Montorio, partiendo de estos pensamientos:

«*Cómo adentrarse en un lugar donde la belleza abruma al visitante por su excelencia artística y por saberse la materialización de la verdad durante siglos. Cómo adentrarse, una se pregunta, para intervenir en ese espacio 'sagrado' desde otra reflexión, trayendo otros acentos. Ocupar esa sacralidad no con un mensaje de lectura inmediata, unívoca, sino con escrituras imposibles, ocultas a priori. La ilegibilidad entrevista que se desprende de la negrura del material instalado –una matriz incisa en espejo y entintada de negro en hueco y superficie– fue mi invitación a revocar los lenguajes directivos. En su lugar ofrece un espacio sutil, desconocido, aún por definir*.»

BIOGRAFÍA

Shirin Salehi es artista visual iraní-española que vive en España y Nueva York. Con una obra interdisciplinar que explora medios como el dibujo, la gráfica, la escultura, la imagen en movimiento y los libros de artista, investiga la dimensión poética del lenguaje visual partiendo de ideas como el ocultamiento, la materia borrada y la escritura ilegible.

Emigra a España en 1999 y tras algunos años obtiene la ciudadanía española. Con una primera formación en el campo de las ciencias (es ingeniera técnica de telecomunicaciones), abandona su trabajo en 2009 y comienza su formación artística en la Escuela de Arte y Diseño Artediez en Madrid y se gradúa como técnica de grabado. Ha completado sus estudios en el Centro de Estampa Contemporánea CIEC y el Máster en Arte e Investigación de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

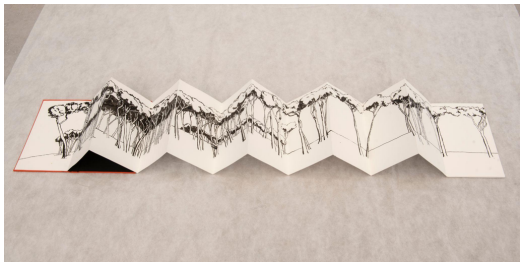
Ha recibido la beca de residencia de la Academia de España en Roma, la Casa de Velázquez en Madrid y la Fondazione Il bisonte en Florencia. Su trabajo ha sido reconocido con el primer premio de la Fundación Ankaria de libros de artista (2015) y el premio bienal Pilar Juncosa y Sotheby's de la Fundación Miró Mallorca (2019). En 2021 fue nominada para The Queen Sonja Print Award en Noruega.

Imparte talleres de libros de artista en el Center for Book Arts (Nueva York) y de razonamiento poético en la Escuela LENS. Y compagina su práctica con la labor de intérprete y mediadora para solicitantes de asilo iraníes y afganos.

www.shirinsalehi.com

ANTONIA SANTOLAYA

(Ribafrecha, 1966)
Residente RAER 2016-2017



Comtinuo
2017
Tinta china s/cuaderno acordeón, papel de 300 g
24 x 16 cm [cerrado]
Colección RAER
Fotografía de Laura Lainz

Sobre esta obra, la artista explica: «*La idea del tiempo. Apremiados por la necesidad de ser vistos en nuestro tiempo empujamos los acontecimientos para llegar a ser protagonistas. Busqué dibujar una línea de pinos romanos, símbolo cultural de la ciudad que se aleja de toda esa urgencia externa. Los árboles permanecen mientras los acontecimientos pasan. Mediante su observación y dibujo, la experiencia tomó distancia de los convulsos acontecimientos*».

BIOGRAFÍA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es dibujante e ilustradora de cuentos e historias para niños, jóvenes y adultos. Posteriormente amplía sus estudios en St. Martins University de Londres.
Comienza en el mundo de la ilustración en el año 2000, después de ganar el premio Apel´les Mestres con *Las damas de la luz*. Obtiene la mención honorífica de Invenciones 2010 de México y el primer premio en el V Concurso Internacional Álbum Ilustrado de Gran Canaria 2011 con *Nada el pensamiento.*
Ha compaginado su trabajo personal con el de la edición, lo que le ha brindado la oportunidad de trabajar con editoriales como Anaya, SM, Santillana y Penguin Random House, entre otras.

De sus múltiples proyectos, destaca: *Del Trastevere al paraíso* (2020) *Feminismo para principiantes, ilustrado* (2018), *Winnipeg, el barco de Neruda* (2014), *Viñetas de vida* (2014), *El apocalipsis según San Juan* (2012) y *Bienvenidos a mi país. One, two, three, viva L'Algérie* (2020).
Como docente imparte la asignatura de Fundamentos de ilustración en la Universidad UDIT Madrid, además de talleres de creatividad con el dibujo en Pamplona, Murcia y Madrid. Su primera incursión en el mundo del cómic la hace a través del libro y la exposición *De ellas*, en el 2006, para el Instituto de la Mujer de Murcia.

https://antonia-santolaya.webnode.es/

ELO VEGA

(Huelva, 1967)
Residente RAER 2020-2021

Spolia (Raptae)
2021
Bordado de hilo blanco s/ lienzo de algodón sobre bastidor de madera
110 x 48 cm
Colección RAER
Fotografía de Elo Vega

Esta obra forma parte de los trabajos realizados en la Academia y que se agrupan bajo el título genérico de *De Sculptura*, abordando el tratamiento tanto de la violencia física contra las mujeres como de aquella de orden simbólico ejecutada sobre los cuerpos femeninos a través de diferentes producciones culturales.

El texto del bordado pertenece al Artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas (48/104 de 20 de diciembre de 1993) en versión inglesa: “States should condemn violence against women and should not invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination”.

Traducción en castellano: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla”.

BIOGRAFÍA

Artista visual e investigadora, doctora en Investigación en Artes y Humanidades.
Su trabajo aborda cuestiones sociales, políticas y de género desde una perspectiva feminista antipatriarcal, a través de proyectos artísticos (producciones audiovisuales, exposiciones, publicaciones, intervenciones en espacios públicos y trabajos en la red) que son a la vez dispositivos de crítica de la cultura como instrumento político. Concibe la práctica artística como un instrumento de investigación experimental que tiene como objetivo fundamental la producción de pensamiento crítico. Forma parte del proyecto i+D *Desnortadas. Territorios del género en la creación artística contemporánea* y del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga IGIUMA.
Ha participado en proyectos de pedagogía colectiva y exposiciones, principalmente en torno a la construcción de la historia, la memoria y las identidades, en numerosas instituciones culturales de Europa y Latinoamérica, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC), el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria (CAAM), el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela (CGAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Museo ICO, Madrid, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, el Museu Picasso de Barcelona, el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia (IVAM), el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Es Baluard, Museo d´Arte Contemporani de Palma de Mallorca o el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile (MAC).

https://elovega.net/

BEGOÑA ZUBERO

(Bilbao, 1962)
Residente RAER 2012-2013

EUR Nº3
Serie Coliseo Cuadrado
2013
Copia Lambda s/papel Fujifilm
100 x 70 cm
Colección RAER
Fotografía de B. Zubero

La fotografía EUR Nº3 es una imagen de uno de los edificios más representativos del EUR, el Palazzo della Civiltà Italiana, construido entre 1938 y 1942 y conocido como el Coliseo Cuadrado, por estar inspirado en el monumento de la antigua Roma imperial.

Se engloba en la serie de fotografías que realiza durante su estancia en la Academia de edificios ligados al periodo fascista, situados en el barrio EUR, construido con el fin de albergar la Esposizione Universale di Roma de 1942 pero que quedó inacabado. Unas arquitecturas proyectadas con el fin propagandístico de comunicar al mundo la potencia de la Italia mussoliniana y sus ideales, que conjugaban tradición clásica y modernidad al servicio del nuevo régimen. En cada imagen consigue reflejar con gran maestría la severidad de las formas y su grandiosidad, captando al mismo tiempo el vacío y la frialdad de estas construcciones que hoy, destinadas a otros usos o abandonadas, continúan siendo símbolo de un poder efímero que produjo solo destrucción, un mensaje que llega directamente al espectador a través de la mirada crítica de B. Zubero.

BIOGRAFÍA

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, se formó como fotógrafa en la School of Visual Arts de Nueva York.
Fascinada por la arquitectura de poder de los regímenes totalitarios europeos del siglo XX, llegó a Roma en 2002, punto de partida de su proyecto “Existenz” (2002-2013). Este proyecto también la llevó a Berlín, Varsovia, concretamente a los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y Majdanek, así como a Moscú y Ereván.
En 2012 regresa a Roma como artista residente en la Real Academia de España en Roma, donde continúa su exploración de la importancia del concepto de memoria a partir del uso ideológico de los espacios arquitectónicos y urbanos.
Tras su paso por Italia, los proyectos de los últimos años han girado en torno a temas directamente relacionados con la cultura y la historia reciente de este país.
Ha realizado residencias artísticas en Cosenza y en los Dolomitas, desarrollando en esta última el proyecto “Villaggio Eni”, expuesto en la Altxerri Galería durante la primera Bienal de Arquitectura de San Sebastián y en la Galería de Arte Luis Burgos de Madrid en el marco de PhotoEspaña 2018.
En sus proyectos, desarrolla una fotografía de tesis con una fractura técnica, formal y estética impecable, en la que la documentación y la investigación le han permitido elaborar imágenes de gran calado intelectual.
https://www.bzubero.es/