

ArtSur 2016

El Festival reúne proyectos en torno al monocromo y los lugares no visibles

Del 3 al 5 de junio, la localidad cordobesa de La Victoria acoge la III edición del Festival de Arte Contemporáneo ArtSur, una apuesta por la cultura y el acercamiento del arte contemporáneo al público en un medio rural.

Desarrollado a lo largo de estas tres jornadas, el evento posee un carácter multidisciplinar, ya que los artistas participantes trabajan la pintura, escultura, fotografía, artes escénicas, lenguaje audiovisual, pintura mural, música, *land art*, arquitectura, *performance*, etc. Sus intervenciones son realizadas en entornos urbanos y rurales, y tienen un carácter formativo que se concreta a través de la implicación de vecinos de la localidad en las prácticas artísticas de los participantes.

En las anteriores ediciones del festival se organizaron más de una cincuenta de actividades, en las que participaron más de doscientas personas; asimismo, durante la última edición -desarrollada en septiembre de 2015-, hubo cinco exposiciones permanentes en las calles y en el centro de exposiciones 'La Victoria vieja'. Además, desde el 15 de diciembre de 2015 ArtSur forma parte del proyecto *Periféricos*.

Objetivos

El Festival de Arte Contemporáneo ArtSur pretende conseguir la convivencia de artistas y vecinos a través de prácticas artísticas conjuntas, acercar el arte contemporáneo a los ciudadanos, explorar el territorio y potenciar el uso de los espacios como salas de arte, estimular el desarrollo cultural de La Victoria y de la zona a través del arte, crear una ruta de arte en relación con la naturaleza y el entorno, crear un patrimonio cultural y artístico, reivindicar la importancia de las zonas rurales y, en definitiva, convertir el pueblo de La Victoria en una ciudad del arte.

El monocromo y los lugares no visibles, leitmotiv de ArtSur 2016

Los proyectos incluidos en el programa de ArtSur 2016 giran en torno a dos conceptos: el monocromo y los lugares no visibles. Estas dos opciones constituyen modos de expresión adecuados para la transmisión de las propias emociones y pensamientos por parte de los artistas.

Con este fin, el monocromo es trabajado en diferentes disciplinas y, en ocasiones, su empleo se lleva al extremo, hasta alcanzar la acromía, si bien el color protagonista de esta tercera edición de ArtSur es el magenta (por otra parte, en las ediciones anteriores se trabajaron el azul cyan y el amarillo, los otros dos colores primarios). Aquí, la intencionalidad y el mensaje llegan al público en relación con los materiales utilizados, los acabados, las texturas, etc. De este modo, tras la simplicidad aparente del empleo de un único color se llevan a cabo planteamientos múltiples llenos de significado social y estético.

Por otro lado, la intención al trabajar con y sobre lugares no visibles es poner en valor determinados espacios en el término municipal de La Victoria, dentro y fuera de los

límites del casco urbano: calles poco transitadas, barrios más inaccesibles a la mayor parte de la población... pero también el interior de un tronco de árbol, corrales y patios situados dentro de las casas, las dimensiones simbólicas en las que podemos instalarnos durante el Carnaval, etc. Además de destacar y descubrir estos territorios escondidos, el trabajo en ellos permite construir una nueva dimensión espacial y nuevos recorridos. Así, un espacio marcado por la participación de personas anónimas, definido como "no visible" de manera cotidiana, adquiere importancia y se reevalúa como espacio creativo y área de convivencia tras su descontextualización por parte de los artistas y de los espectadores.

Historia del festival

La primera edición de ArtSur tuvo lugar del 19 al 21 de junio de 2014, tres jornadas en las que se organizaron más de treinta y cinco actividades en lugares emblemáticos del municipio victoreño, como la dehesa de Tocina, la Torre de Don Lucas, el monte Beneguillas, la Iglesia de San Pedro de Alcántara, el *Minao* o la plaza de España, entre otros. Además, la programación incluyó dos mesas de debate sobre la actividad artística y la historia de La Victoria.

Por otro lado, del 17 al 19 de septiembre de 2015 se celebró la segunda edición del festival. En esta ocasión, el *juego* y la *memoria* fueron las premisas constituyeron el *leitmotiv* del encuentro, "*las premisas que transformaron el tiempo y el espacio para transportar al pueblo de La Victoria hacia el mundo onírico de los sueños*". Para publicitar esta edición de ArtSur, decenas de vecinos de La Victoria se desplazaron al centro de Córdoba capital para llevar a cabo el reparto de 2000 octavillas informativas; para ello, se ataviaron con máscaras, realizando así una acción performativa previa al propio festival pero partiendo de las premisas del mismo. Un total de cincuenta y tres actividades se desarrollaron en la segunda edición, así como tres exposiciones permanentes en las calles de La Victoria (*Juguetes de lata*, de Cristina Pérez; *La arquitectura del cuento*, de Rosario Zafra y María Dolores Alcántara; y otra exposición fotográfica sin título) y dos en el Centro de Exposiciones del pueblo (*Recodo idílico*, de Hisae Yanase; y *Memoria fermentada*, de Antonio I. González). Desde el 15 de diciembre de 2015, ArtSur forma parte del proyecto *Periféricos*, una iniciativa de diversos municipios cordobeses en relación con el arte contemporáneo.

Artistas participantes

Javier Navarro Romero: 'La siesta del botijo'.

Ilustración, Instalación, pintura mural.

La siesta del botijo es una instalación pictórica por medio del collage y la pintura mural que se realizará en diferentes espacios de la vía pública y espacios domésticos como puertas, ventanas o fachadas

"Me gustaría trabajar en torno a la vida doméstica y rural destacando o poniendo en valor algunos vínculos que han sido fundamentales en la vida de las personas de este entorno, que poco a poco se van haciendo invisibles o van cayendo en el olvido, siendo sustituidos por otra serie de uniones.

Por ejemplo, tendríamos el caso del vínculo entre personas y animales, tan fuertemente arraigado en la vida rural del campo, bien como animales de trabajo, bien como animales de compañía.

O, por ejemplo, recuperar algunos elementos de la vida cotidiana, como son el botijo o los utensilios de labranza. Me interesa recuperar toda esa iconografía y vocabulario y reinterpretarlo a través de un medio muy contemporáneo y urbano como son la pintura mural y la acción pictórica.”

Ángel García Roldán: ‘Icaria’.

Videoarte, intervención, taller.

“Intervención en la que se dispondrá una maya de 10.000 puntos de pegatinas de celulosa que quedarán iluminados con un equipo de luz negra. Se incluirá un espacio de proyección en el que se proyectará la pieza de videoarte *After Icarus* (2013). Después de la realización del taller de tres días, que coincidirá con la estancia en La Victoria del artista, la pieza quedará expuesta durante al menos 15 días para la visita del público interesado.”

Miguel Vicente Clager: ‘Ne me quitte pas’

Performance.

“Una antigua nave agrícola es el espacio escogido para crear una performance a través del *alter ego* que encarna el artista. Se trata de un ser transversal que permite a su autor alterar la realidad y navegar en la fantasía, creando un paralelismo entre la realidad y la ficción.

Con tintes surrealistas, suceden una serie de acciones que van ligadas a la historia e identidad del propio lugar. De este modo, estos valores se modifican, se realzan y se perciben, creando nuevas visiones de los mismos. Lo artificioso y el uso de estéticas absurdas son los vehículos que conforman dicha atmósfera. El público es partícipe de una experiencia que completa con su participación de un modo activo o contemplativo.”

Graham Bell Tornado: ‘Histeria natural’

Performance/una visita guiada de La Victoria.

“El trabajo se ubica entre dos campos: los estudios de género y la ecología. Esta performance/instalación forma parte de un proyecto continuo que se llama ‘Histeria natural’, llamado así porque la historia es una ficción que excluye a los que no ostentan el poder en particular (en este caso) las mujeres, los *queers* y los animales. Desde este enfoque individualizado, analizamos el espacio físico del pueblo y el paisaje que lo rodea.

Después de explorar el pueblo y su entorno natural, se elaborará una ruta que visita varios ‘puntos no visibles’ en la que, a través de una serie de mininstalaciones, se creará un recorrido y una visita guiada dando información de la performance y destacando elementos del ecosistema de la zona.”

Solimán López: ‘Host-in’

“Todos estamos en internet, internet somos todos, todos ocupamos un espacio, lo digital es invisible.”

En este momento se encuentra “investigando las connotaciones que tiene la obra de arte en la sociedad de la información y la sociedad digitalizada y cómo esta se desarrolla en lo que llamamos el Tercer Entorno (la convivencia de lo físico con lo digital).

Lo urbano esconde tras de sí espacios de intimidad, connotados a través de la frontera entre lo público y lo privado. Los servidores actúan como percutores de información según las peticiones de los usuarios, pero compartimos la mayor de nuestras intimidades con espacios remotos a los que nunca accederemos, ya que no los tenemos localizados. A través de Host-in se localizarán esos espacios y se pondrán en un lugar seguro y a salvo, no accesible y conmemorativo.

La pieza consta de la documentación tridimensional de determinados espacios físicos y personas del pueblo, que después serán incorporados a un disco duro que a su vez será encapsulado en un cajón de hormigón. El disco quedará en su interior para siempre, quedando como testigo de esta documentación digital e invisible de esos espacios. El artista irá con su dispositivo de captura de 3D por diferentes espacios del pueblo y documentando a los diferentes interesados en formar parte del proyecto.

La documentación de todo el proceso es indispensable para el buen entendimiento de todo el proceso, así como la explicación contextual en el marco de la propia pieza a través de placa conmemorativa.”

‘Ryokō’

Concierto/Performance.

“Queremos trabajar con sonido. La escena electrónica experimental es altamente atractiva para nosotros. Queremos transmitir esa potencia. Nuestra investigación personal está muy vinculada con la ‘*non-idiomatic improvisation*’. Este concepto se refiere a ser liberado de todas las reglas más allá de la lógica o la inclinación del músico, en pocas palabras.

Contraoponer –poner- a tiempo real los videos grabados, en los que no hay audio y nadie puede comprender lo que nos están contando, y los sonidos procesados, totalmente rotos, que tampoco uno puede comprenderlos a priori, es lo que compone el proyecto. Es el pliegue, o brecha, que deseo mostrar. Un pliegue en el que debemos instalarnos al mostrarnos como personas en las que se puede confiar.

Desde hace mucho hemos estado involucrados en diferentes proyectos artísticos, centrándonos sobre todo en el diseño sonoro y la producción visual-musical. Proponemos para esta edición del ARTSUR FESTIVAL un concierto-performance.

Pensamos cada acción para cada espacio y lugar. Utilizamos la tecnología que tenemos de manera no usual, experimentamos con aquellos aparatos que vamos encontrando. A veces utilizamos sonidos sintetizados más o menos puros y a veces los llevamos hasta los umbrales del ruido. Procuramos un viaje, cada lugar es diferente.

Como dúo estamos empezando a conocernos y a descifrar nuestros propios lenguajes hasta abstraerlos.”

Relación de todos los artistas participantes y sus obras

- RUI PINTO - RUI ABIBE ‘DESENMASCARADOS’
- LUÍS AHLAMA – ‘TIESTOS Y PLANTAS’

- PABLO ABADÍA CALPENA 'CUELLIMANGUI' – 'VENTANA HACIA UN COSMOS'
- MARÍA DOLORES ALCANTARA GRANADAL – 'LA VICTORIA INVISIBLE'
- GRUPO AMIGO – 'INVISIBLE TIRANÍA'
- ART RIAZA – 'LA CASA MAGENTA'
- SOFÍA BEÇA – 'VUELTA A LOS ORÍGENES'
- GRAHAM BELL – 'HISTERIA NATURAL'
- JUAN CANO AGUILAR – 'UN BARRIO LLENO'
- SERGIO DELICADO – 'EL MURO DE LA VICTORIA'
- ANA ESQUERDO FORTEA – DIEGO HERRÁNZ VELÁZQUEZ - 'ESCENARIOS DE FUTURO'
- ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN – 'ICARIA'
- ALFONSO S Y COMPAÑÍA – 'TEATRO'
- ÁNGELA JIMÉNEZ REYES – 'TALLER CREATIVO'
- LA FRESNEDILLA – 'JARDINES DE BABILONIA'
- ELISABETH LLORENS – SANTIAGO LÓPEZ - 'LA ESTRELLA ROJA: INTERPRETACIONES GRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO A TRAVÉS DE LA PINTURA MURAL DEL REALISMO SOCIALISTA'
- SANTIAGO LÓPEZ – 'CONCIERTO PARA TENDEDERO'
- TERESA LÓPEZ – 'LA BRISA ENTRE LOS ÁLAMOS'
- SEBATIÁN ZAMORA MACHUCA – 'RITI FIFI Y LOS PINTA ENCINAS'
- MARCOS MAESTRE GRANADOS – 'EL CONCIERTO ABSURDO'
- BENITO MARÍN MONTALVO - PACO MUÑOZ ROMERO – 'ENTRE LO PROFANO Y LO SAGRADO'
- MARCOS MENGUAL – 'SUSURROS DE LA NATURALEZA'
- MIGUEL VICENTE – 'NE ME QUITTE PAS'
- ELISA MIRAVALLS – '3,3,3'
- ANTONIO MORALES PRATS – 'CRÍPTIDOS'
- XIMO ORTEGA – '39°31'59.7"N 0°18'34.7"W'
- ELADIO OSUNA – 'GRÁFICA 1973-1992'
- MARCO RANIERI – 'FEEL NATURAL'
- ANTOÑI RODRÍGUEZ LÓPEZ – MARÍA DOLORES ALCÁNTARA GRANADAL 'RECICLARTE'
- SANTIAGO RODRÍGUEZ – 'ADN ESPAÑOL'
- EUGE ROJO – 'DIÁLOGOS ENTRE ARTE Y ECOLOGÍA'
- ALEJANDRO RUIZ – 'CHRÓMATOS'
- 'RYOKŌ' – 'CONCIERTO PERFORMANCE'
- JAVI GALLARDO TENO – 'NO SUMES AÑOS A TU VIDA, DALE VIDA A TUS

AÑOS'

- JOSÉ M.R TRIGUEROS – ‘TALLER DE MODELADO’
 - JOSE TRUJILLO – ‘EL DUENDE DE QUINTANA’
 - LOS ZAMORAS – ‘LAS FLORES DEL SOL’
 - ANTONIO JESÚS GARCÍA LÓPEZ - YOKO NAKATSUKA - MAYTE JIMÉNEZ ·
AGUILAR - ‘ÁRBOL TATUADO’
 - JAVIER MUÑOZ MURILLO – ‘HOLOGRAMA’
 - HÁBIKAS – ‘CONCIERTO’
 - ÁNGEL SANTISTEBAN AZORÍN – ‘CORTOMETRAJE’
 - PABLO MESA CAPELLA – ‘LA VICTORIA: KM 0 UN BOSQUE COLECTIVO’
 - JUAN ANDRÉS MORALES GRACIA – ‘CANTAUTOR’
 - SOLIMÁN LÓPEZ – ‘HOST-IN’
 - JAVIER NAVARRO ROMERO – ‘LA SIESTA DEL BOTIJO’
 - MARY PECK – ‘REFUGIO’
-

Entrevista a Sebastián Zamora Machuca - director de ArtSur 2016

Sebastián Zamora Machuca (La Victoria, 1970) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. En su trayectoria artística destaca su participación en el Salón Juan de Saavedra (Valparaíso, Chile), la Bienal de Porto Santo (Portugal), el equipo de montaje IKAS ART (Bilbao), la exposición itinerante *Córdoba encinta*.

Asimismo, ha ejercido como comisario del Festival de Arte Contemporáneo ArtSur en sus tres ediciones.

Sebastián, ¿por qué organizar un festival de arte contemporáneo en La Victoria?

Desde que participé en el encuentro universitario IKAS art, de Bilbao, rondaba la idea de poder hacer algo relacionado con el arte contemporáneo en La Victoria. Digamos que el primer punto de partida es esa experiencia donde participaba como voluntario; realizarlo en La Victoria este festival es fácil de explicar: soy victoreño.

¿Qué diferencia ArtSur de otros festivales?

Desde primer momento me planteé una premisa: no visitar ningún festival de los que se organizan en Córdoba para no impregnarme de lo que acontecía en otros festivales de la provincia, unos enmarcados en *Periféricos* y otros que prefieren mantenerse al margen de esa marca. Creía que solo así el proyecto podía ser original; en realidad, para esta tercera edición no conozco mucho de otros festivales...solo algunos proyectos como *Scarpia*, *Z* o *Aptitudes*.

Pero, si tengo que hablar de diferencias, destacaría el plan de adopciones de artistas por parte de las familias del pueblo, donde los artistas comparten su vida en las casas con los vecinos. Otro dato a tener en cuenta es que los artistas presentan proyectos sin ser becados o que ArtSur es un trabajo de un año de organización donde los

propios vecinos son invitados y asesorados para que sean también artistas del festival: eso facilita la integración entre vecino y artista.

¿A qué público va dirigido ArtSur?

ArtSur no busca un público específico: ArtSur son sonrisas, excentricidad, sorpresa...solo buscamos volver a ser niños por unos días y un mundo onírico.

¿Qué destacas de esta próxima edición del festival?

Destaco nuestra entrada en el circuito provincial de arte contemporáneo, *Periféricos*, al ser un festival muy joven y vivo que, en cada edición, me sorprende, pues noto que es un proyecto cada vez más colectivo que pertenece a los propios vecinos. Ese es el hecho más destacable. Por supuesto, varía el formato (el pueblo se divide en sectores), varía la dirección...No puedo olvidarme del apoyo de la Universidad de Córdoba, donde aportan una serie de becarios; y, para terminar, decir que al equipo de trabajo se suman más personas: comunicación, redacción, maquetación, etc.

¿Con qué proyecto vas a participar?

Mi participación en el festival es variada: estoy en labores de comisariado, director del sábado y mi obra '*Riti Fifi y los pinta encinas*', que se enmarca en el proyecto *monte de colores* donde, a través de materiales de pintura al agua, se cubrirá una encina muerta de color. Se pretende darle la cualidad de escultura de la Naturaleza y evitar que termine en cualquier hoguera. Por otra parte, el nombre de la obra se debe a una oveja que encontré en el lugar siendo niño y a personas que comparten experiencias actualmente en mi pueblo.

Háblanos del proyecto de exposición permanente

Para hablar de exposición permanente, debemos pensar en el arte público, en la calle. Durante los días de ArtSur disfrutaremos de varias exposiciones; después, algunas de ellas quedarán para siempre. Pero la verdadera exposición permanente debe ser la propia obra que queda en nuestra retina o la que, de forma permanente, queda en cada rincón del pueblo o zona rural del parque municipal de La Victoria y zonas limítrofes.

¿Qué papel juegan el espacio público y la naturaleza en ArtSur?

Lo importante es que, en ocasiones y por unos días, los espacios no tienen fronteras, no se diferencian los espacios públicos de los privados. Cualquier persona, ya sea del pueblo o llegada de otros puntos, puede entrar en las casas, corrales, cortijos ArtSur... Es algo muy bonito abrir las puertas; la Naturaleza es un elemento más, su paisaje en junio es sublime, y con sus campos en flor dan la bienvenida a nuevos sueños artísticos que se convierten en realidad durante las tres jornadas que dura ArtSur.

Por otro lado, ¿cuáles han sido los cambios, la evolución de ArtSur, desde la primera edición?

Los cambios son muy significativos: de encontrarnos solos a estar respaldados por *Periféricos*. Tener como empresa colaboradora no sólo la cooperativa de aceite sino también el respaldo de la Universidad de Córdoba, ser invitados por la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba a una ponencia en mayo, o interesarse la revista *lemag21* de Gijón. Todo ello hace consolidar a ArtSur en un panorama no sólo local o provincial: el festival y el pueblo de La Victoria empiezan a sonar en universidades de nuestro país y del exterior, como la Universidad de Santander en Colombia. De este modo, La Victoria se está convirtiendo en lugar de proyección de artistas emergentes, algunos de los cuales ya exponen en ARCO Madrid y en galerías internacionales de cualquier parte del mundo.

¿Hay alguna cosa que quieras añadir?

Quiero invitar a todos, pero deseo dirigirme especialmente a los jóvenes, para que hagan el festival suyo. ArtSur es el festival más joven de nuestra provincia, la gente que participa es, en su mayoría, personas de vuestras edades, gente del mundo universitario...Durante las noches se realizan proyectos de artes escénicas, música, danza o *performance*, que pueden aportarnos una visión alternativa de lo que acontece en otras ciudades del mundo.

Me despido con dos palabras: **gracias** y **diviértanse**.

¡Nos vemos del 3 al 5 de junio!