

XX Bienal Iberoamericana de Ópera de Cáceres

 Ciudad
DE Cáceres

Organización

Luis Salaya Julián

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Julio C. Vázquez Ortiz

Director de la IX Bienal Iberoamericana
de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres

Colaboran

María Antonia García Vivas

Elena López Rodríguez

Manuela García Corredera

Valentín Javier Castaño González

Otros colaboradores:

Fernando Llanos (codirector del taller Ucronías gráficas)

Daniel Muñoz (codirector del taller Ucronías gráficas)

Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente.

(M)ARTE, Escuela de creación contemporánea.

Asociación de Gestoras y Gestores Culturales

de Extremadura (AGCEX)

Jurado

Presidente

José María Viñuela Díaz

Conservador de la colección y comisario
general del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear

Vocales

José Fuentes Esteve

Catedrático de dibujo y grabado en la Universidad de Salamanca

Patrícia Isabel Janarra Machado

Directora del Museo de Arte Contemporánea de Elvas (MACE)

Ana Hernández del Amo

Artista visual

Fernanda Valdéz

Concejala de Cultura. Ayuntamiento de Cáceres

Secretario

Julio C. Vázquez Ortiz

Comisario independiente y gestor cultural

Exposición

Coordinación General
María Antonia García Vivas

Comisariado
Julio C. Vázquez Ortiz

Coordinación técnica
Elena López Rodríguez

Montaje
Exgoarte, S.L.

Fechas
Del 17 de noviembre de 2021
Al 28 de enero de 2022

Catálogo

Edición
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres

Dirección editorial
Julio C. Vázquez Ortiz

Textos
Luís Salaya Julián
José María Viñuela Díaz
Julio C. Vázquez Ortiz

Diseño, maquetación e impresión
Gráficas Hache S.L.

© de la edición
Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Cáceres

© de los textos
Sus autores

© de las imágenes
Sus autores

ISBN: 978-84-936620-8-0
D.L.: CC-000005-2022

créditos

Luis Salaya Julián
Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres

Los representantes públicos tenemos la responsabilidad de promover el acceso a la cultura, pero también de apoyar su creación y difusión. Debido a este compromiso con el incentivo a la creación cultural y al carácter iberoamericano de la cita, este año hemos incorporado como novedad la digitalización del proceso de participación que ha facilitado la inscripción de artistas de cualquier parte del mundo.

Por ello, estamos muy satisfechos del desarrollo de esta novena edición de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres' que ha contado con 352 obras procedentes de creadores y creadoras de 40 países diferentes, entre ellos cabe destacar a México y a Argentina que han presentado casi medio centenar de obras a este concurso.

Este certamen está caracterizado por la libertad que ofrece a los artistas, que eligen el tema y la técnica que utilizan dentro de los procedimientos de creación de obras gráficas. Esta libertad se refleja en el conjunto de la sociedad, con el apoyo a nuevas

realidades y formas de creación artística favorecemos diálogos novedosos y enriquecedores.

El arte contemporáneo ha sido olvidado por demasiado tiempo, por lo que tenemos que prestar especial atención en promocionarlo y en respaldar el trabajo de artistas vivos y vivas que a menudo no disfrutan de la estabilidad laboral y de la tranquilidad para desarrollar su obra. No obstante, ya estamos en el camino. La inauguración este año del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear ha logrado posicionar a Cáceres como ciudad de referencia internacional y es un innegable apoyo a la creación contemporánea.

Se encuentran así iniciativas que están ayudando a desarrollar el sector artístico actual más allá de los tradicionales núcleos que solían atraer toda la atención. Con la visión y las iniciativas adecuadas, ciudades como Cáceres están demostrando que existe una gran oferta más allá de las grandes capitales. El arte ayuda a vertebrar y cohesionar sociedades y que sea diverso es fundamental para integrar y representar las inquietudes del conjunto de la población.

Con el estímulo a la actividad cultural no solo avanzamos en valores de tolerancia, respeto y convivencia, progresamos también en términos económicos. Es indudable que la industria artística y cultural tiene un gran poder de proyección que tenemos que aprovechar para el beneficio recíproco de artistas y de la ciudadanía.

Sobre la obra gráfica hoy

José María Viñuela Díaz
Presidente del jurado

No tengo nada claro si hemos de alegrarnos por la proliferación de recursos que hoy se admiten como obra gráfica de manera indiscriminada. Es probable que la distinción entre producto artístico reproducible, como la fotografía o la impresión digital, y los ejecutados con las técnicas tradicionales de estampación del grabado calcográfico, deberían estar mejor codificadas. Pero actualmente todo parece evolucionar a ritmo veloz, y no sería oportuno ahora ni tampoco justo, no admitir que los resultados de este certamen han sido extraordinarios.

Aquí abundan las obras resueltas con técnicas mixtas y son muy brillantes algunos ejemplos, si cabe aún mejores que el de las estampas donde el aguafuerte, la xilografía o la punta seca han tenido mayor protagonismo en la ejecución. Por lo tanto, las técnicas como la impresión digital y otros procedimientos fotográficos abundan entre la selección final de las obras para la exposición. ¿Quiere decir esto que el jurado aprobó, con su buen criterio, la inclusión de cualquier procedimiento? ¿Que esto no va de la sacrosanta tradición dorsiana y que estamos en la época donde prima la

reproducibilidad, según Walter Benjamin, y en la escena cotidiana de las imágenes infinitas, del teléfono fácil al alcance de todos y que, por lo tanto, todo vale si el resultado es bueno?

Tendría entonces que admitir cuanto nos alegramos de la proliferación de recursos que hoy se admiten como obra gráfica de manera natural. Ya no debería haber la distinción entre producto artístico reproducible y otros elaborados con las técnicas tradicionales de estampación calcográfica. Pero esto lo aprendí hace años, después de los muchos jurados que presidí en los Premios Nacionales de Grabado que convocaba la Calcografía Nacional anualmente. A pesar de todo y admitiendo que todo vale si el resultado es bueno, si el producto alcanza altas cotas de calidad para poder llamarlo arte, quiero guardar en la memoria cual tesoro aquellos procedimientos que utilizaron los grandes maestros de la historia del grabado: Schongauer, Callot, Durero, Rembrandt, Goya o Picasso. Ellos fueron ante todo artistas que innovaron en los aspectos técnicos de la reproducción de imágenes. Y los autores premiados en esta ocasión, a los cuales deseo el mejor de los éxitos, tienen por delante un largo camino, de recorrido nada fácil, por la inclusión de los nuevos procedimientos. Ojalá ellos sean quienes demuestren con sus obras por venir que esta creciente proliferación es positiva para la Historia del Arte en su imparable desarrollo.

Gráfica |s|, Iberoamérica |s| y otros registros.

Julio C. Vázquez Ortiz

Director de la IX Bienal Iberoamericana
de Obra Gráfica
"Ciudad de Cáceres"

Existen dos razones principales por las que esta nueva edición de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica "Ciudad de Cáceres" se haya desarrollado en los términos recogidos en esta publicación. Por un lado, el gran trabajo desarrollado por el anterior equipo directivo, durante ocho citas dirigido por Rosa Perales; por otro, la voluntad evolutiva de la nueva dirección con el doble objetivo de renovar y ampliar sus ámbitos de acción. Ambas vertientes ejecutadas desde la encomiable labor de la Concejalía de Cultura y su equipo humano.

Esta novena edición, por tanto, centra su proyecto en un motivo principal: la puesta en valor del carácter iberoamericano del evento a través de la gráfica local, nacional e internacional. Una finalidad que se estructura en torno a tres novedades principales.

En primer lugar, se decide actualizar la fórmula de convocatoria para adaptarla a la realidad digital y hacerla así más accesible. Los formatos de inscripción en premios y certámenes artísticos han evolucionado durante los últimos años hacia la virtualización de sus procesos, dada precisamente la mejoras técnicas de las herramientas a nuestro alcance, con el fin de facilitar su desarrollo para todas las partes en cuestiones de tiempo, sencillez y

economía de recursos. Como consecuencia directa, la convocatoria ha obtenido récord histórico de participaciones, hasta llegar a las trescientas cincuenta y dos obras registradas de doscientos trece autores, procedentes de treinta y nueve países con representación de los cinco continentes, de las cuales la mitad procede de origen internacional, con una aportación latinoamericana de aproximadamente el veinte por ciento del total.

A partir de aquí, el jurado, diseñado desde la paridad de género y geográfica, y conformado por reconocidos profesionales del sector (véase el apartado *créditos*), seleccionó veinticinco piezas finalistas que transitan entre el purismo y la destreza en las artes gráficas, hacia planteamientos que estiran los límites técnicos de la disciplina para llevarnos a nuevos territorios no exentos de debate, como ya apunta el propio presidente, José María Viñuela, en su texto adjunto a este catálogo. Elementos en todo caso, que enriquecen la exposición así como los contenidos de la propia bienal, invitándonos a visitar nuestra propia concepción de la obra gráfica.

De esta manera, la obra ganadora, *Color: Casa de apuestas* de Lara Ruiz (Luxemburgo, 1986), conjuga precisamente una formalización localizada en esos terrenos fronterizos de la gráfica -el resultado combina serigrafías y video- con el discurso social, en una pieza generada desde la participación, en este caso de un grupo de adolescentes cuyo juego de azar, reproducido en la pantalla, marca la distribución de los colores serigrafiados en los ocho papeles colindantes, casi a modo de arbitrarios códigos QR, elementos, por otro lado, empleados habitualmente para publicitar el negocio de las apuestas.

Por su parte, el accésit recayó sobre *Track* de Guillermo Basagoiti (Madrid, 1972), quien ahonda, aún más si cabe, en métodos experimentales de reproducción gráfica, al generar un delicado libro de artista de grandes dimensiones, a partir de las ruedas de un pórtico automotor o *travel lift* en funcionamiento -grúa destinada al desplazamiento de barcos u otras construcciones de gran tonelaje-, empleadas en este caso como plancha para la generación de cada una de las estampas que conforman la edición.

Continuando con la terna de novedades, en segundo lugar reseñamos cómo la iniciativa de incluir actividades paralelas relacionadas, ha permitido llevar la bienal a un nuevo espacio de interacción con la ciudadanía. Así, durante el mes de septiembre, tuvo lugar en el cacereño Palacio de la Isla, sede de este certamen, el taller de dibujo especulativo *Ucronías gráficas*. Un proceso artístico participativo dirigido por Daniel Muñoz (Moraleja, 1980) y Fernando Llanos (Ciudad de México, 1974), que invitaba a revisar el concepto de Iberoamérica a partir de su imaginario gráfico. El taller colgó el cartel de aforo completo gracias a artistas profesionales, aficionados y estudiantes que llenaron el jardín del palacio, procedentes de Cáceres, Cuenca y Madrid, estas dos últimas ciudades vinculadas a partir de la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente y la escuela creativa Marte, que participaron activamente en la organización de este encuentro. Como resultado, un fanzine colectivo autoeditable y de libre acceso al cual se puede acceder a través del código BIDI incluido al final de este catálogo.

Las visitas guiadas para estudiantes de arte de la ciudad han sido otra de las acciones llevadas a cabo

con la intención de acercar la bienal a la población joven, contando con la colaboración del I.E.S. AlQazeres y los cursos de grabado y diseño de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco.

De entre estas actividades cabe reseñar, por último y desde un ánimo en favor del archivo y su transparencia, la cancelación del Primer Encuentro Profesional de Mujeres en las Artes Visuales Extremeñas, una actividad prevista para octubre de 2021, que fue cortada sin previo aviso por sus financiadores originales, a pocos días de su celebración, alegando motivos administrativos.

La tercera renovación que cierra a la vez la nueva fórmula del proyecto, surge del criterio aplicado a esta misma publicación como herramienta fundamental para el registro a posteriori, a modo de memoria, cumpliendo así con la responsabilidad de archivo a la que deben atender este tipo de desarrollos artísticos de naturaleza efímera y origen público. Una edición presentada durante el acto de clausura que cierra este certamen de tal manera que no recoge únicamente la reproducción aislada de las obras ganadoras y finalistas, si no que a través de los textos de sus responsables, así como las imágenes y documentación de lo ocurrido y su contexto, añade información fundamental para dar conocer la totalidad de lo acaecido en torno a esta IX Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica "Ciudad de Cáceres", durante los últimos meses del año 2021.

Y es que, si como aseguraba Florence Derieux, la historia del arte contemporáneo ya no es una historia de obras de arte sino de exposiciones, solo cabe entender que al final, de la exposición, lo que queda para la historia, es el catálogo.

Primer Premio

Lara Ruiz

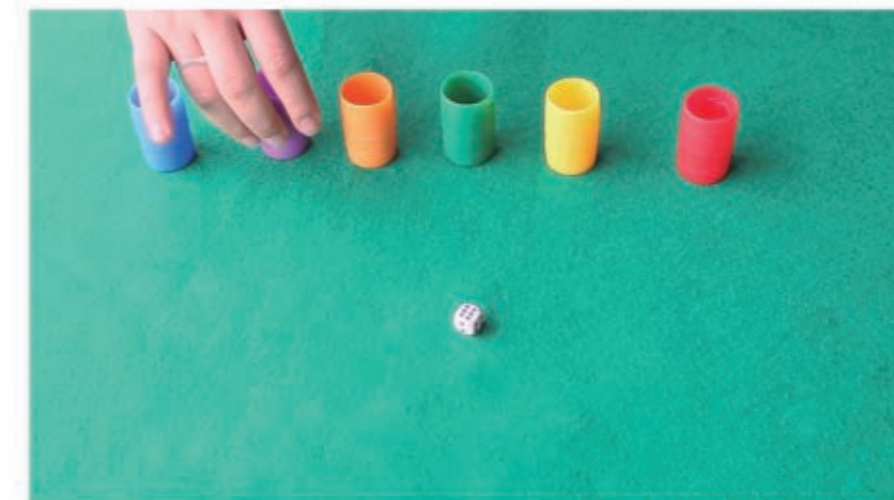
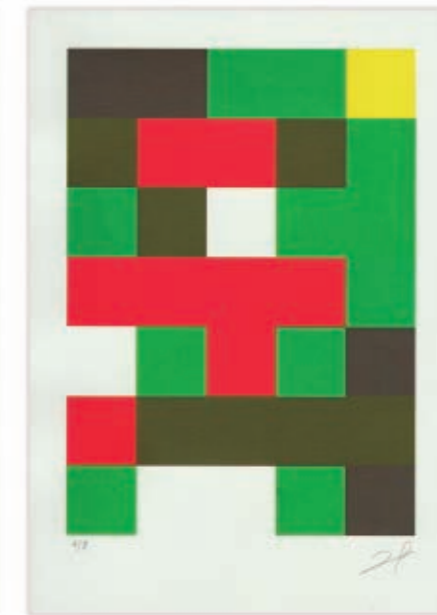
Color: Casa de apuestas

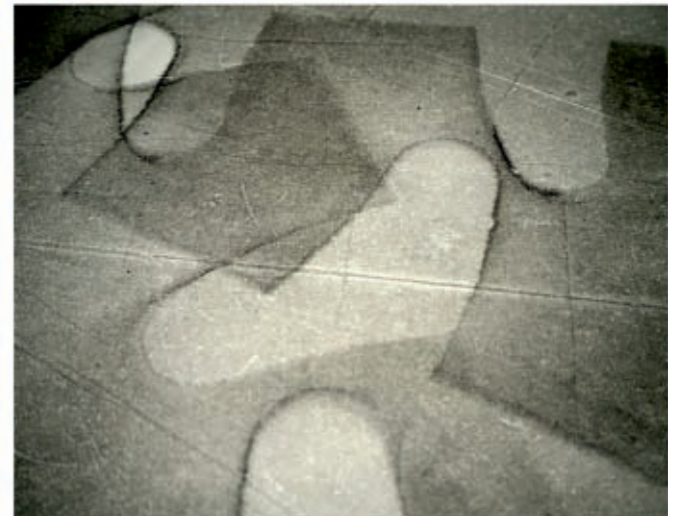
Serigrafía a 3 tintas sobre Papel Nautilus de 300 gr. y un audiovisual Medidas variables.

Medidas variables.

10 piezas de 21x29,7 cm. y pantalla de TV.

2021. España.

Accésit

Guillermo Basagoiti

Track

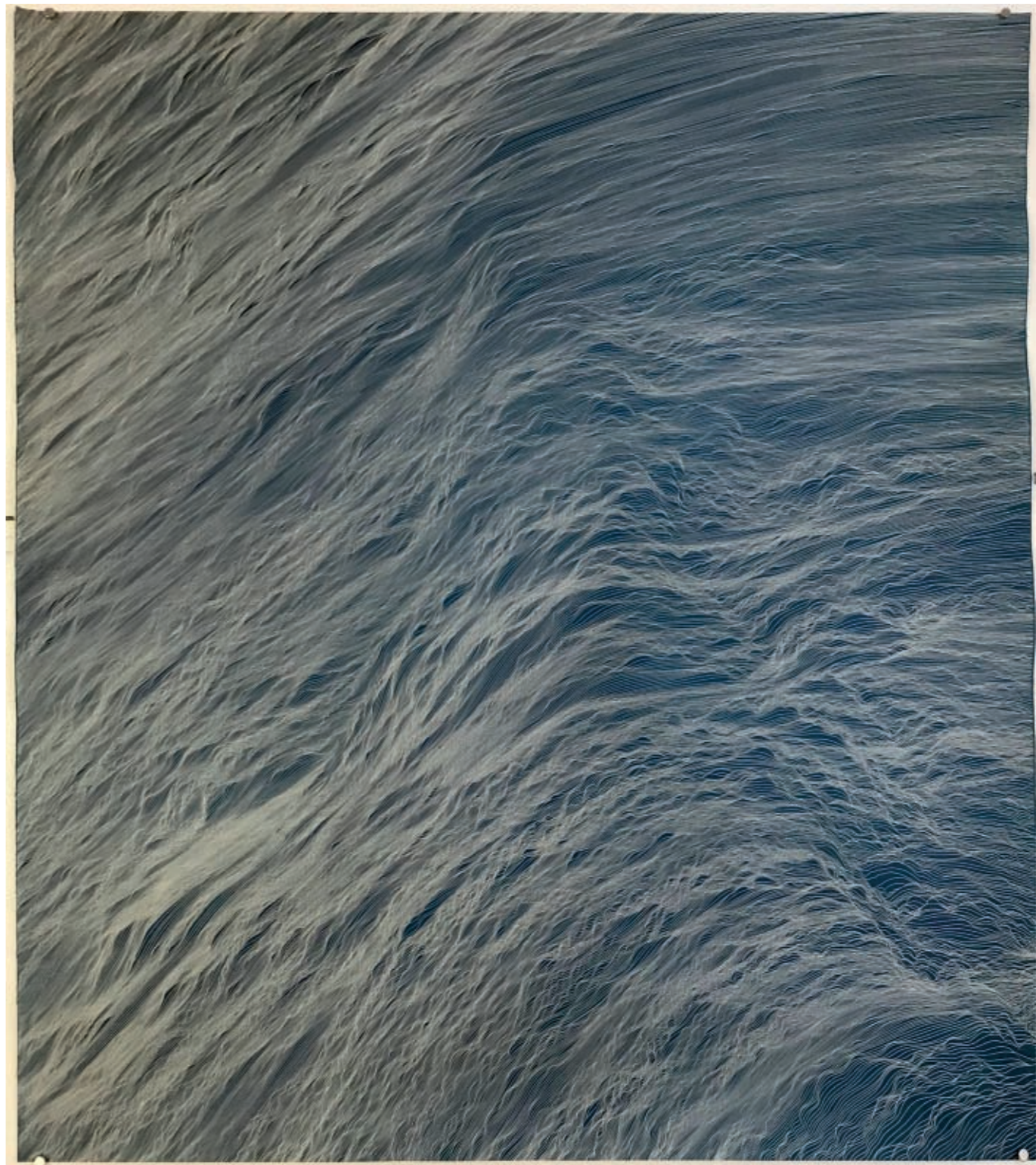
Libro de artista. Estampación directa con travel lift e impresión digital sobre papel hahnemuhle 300 g.
107 x 80 cm.
2021. España.

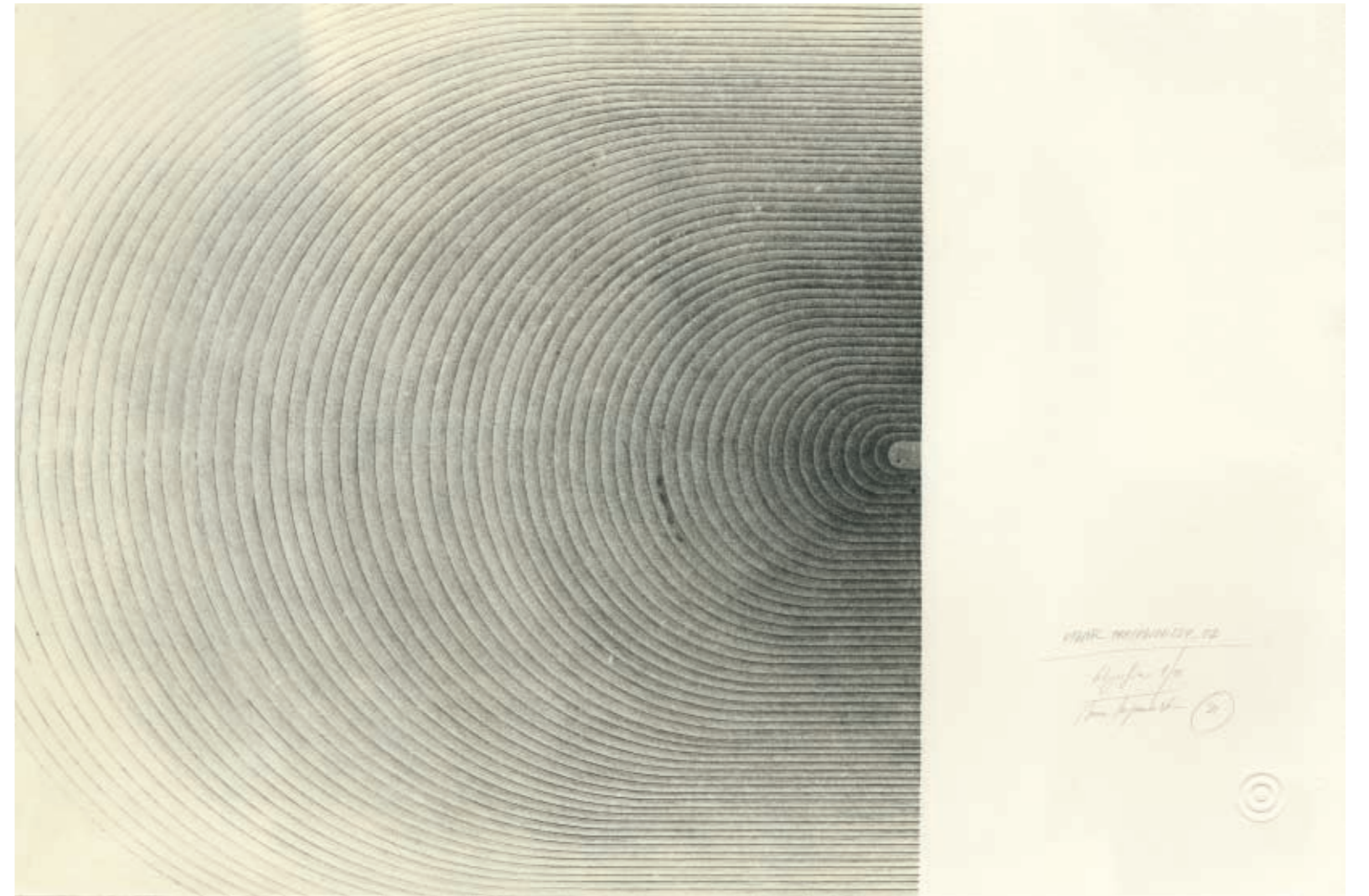
Mención de Honor

Juan Escudero

Cuerpo emergente

Relieve Calcográfico. Aguafuerte en relieve sobre papel japonés Okawara 70 gr.
110 x 100 cm.
2021. España.

Mención de Honor

Anna Trojanowska

UTWÓR PRACOWNICZY 02 (Lugar de trabajo)

Litografía en mármol de carrara, sobre papel hahnemuhle 350 g/m.

51 x 74 cm.

2021. Polonia.

Mención de Honor

Deborah Chapman

Errance sans fin (Error sin fin)

Grabado a media tinta.

91 x 74 cm.

2021. Canadá.

Mención de Honor

Michel Acosta

Instabrik

Corte y grabado láser sobre plexiglás, doblado a mano.
Dimensiones variables. 100 x 30 x 15 cm aprox.
2021. España.

Anna Trojanowska

UTWÓR PRACOWNICZY 04 (Lugar de trabajo)

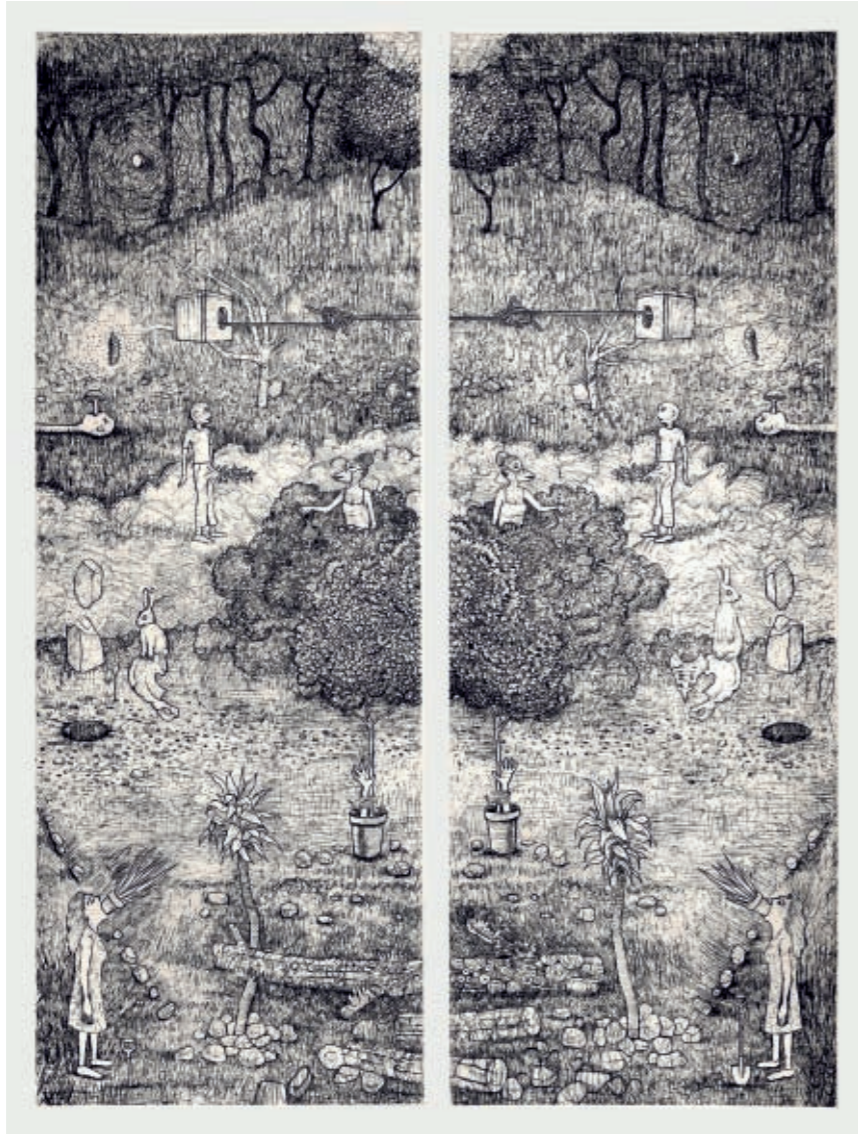
Litografía en mármol de carrara, sobre papel hahnemuhle 350 g/m.
51 x 74 cm.
2021. Polonia.

Humberto Ramírez

Cuentos apocalípticos

Aguafuerte.
85 x 25 cm.
2021. México.

Humberto Ramírez

La delicada y fugaz lírica de los líquenes I

Aguafuerte.
82 x 62 cm.
2021. México.

Margarida Lourenço

Pensamiento

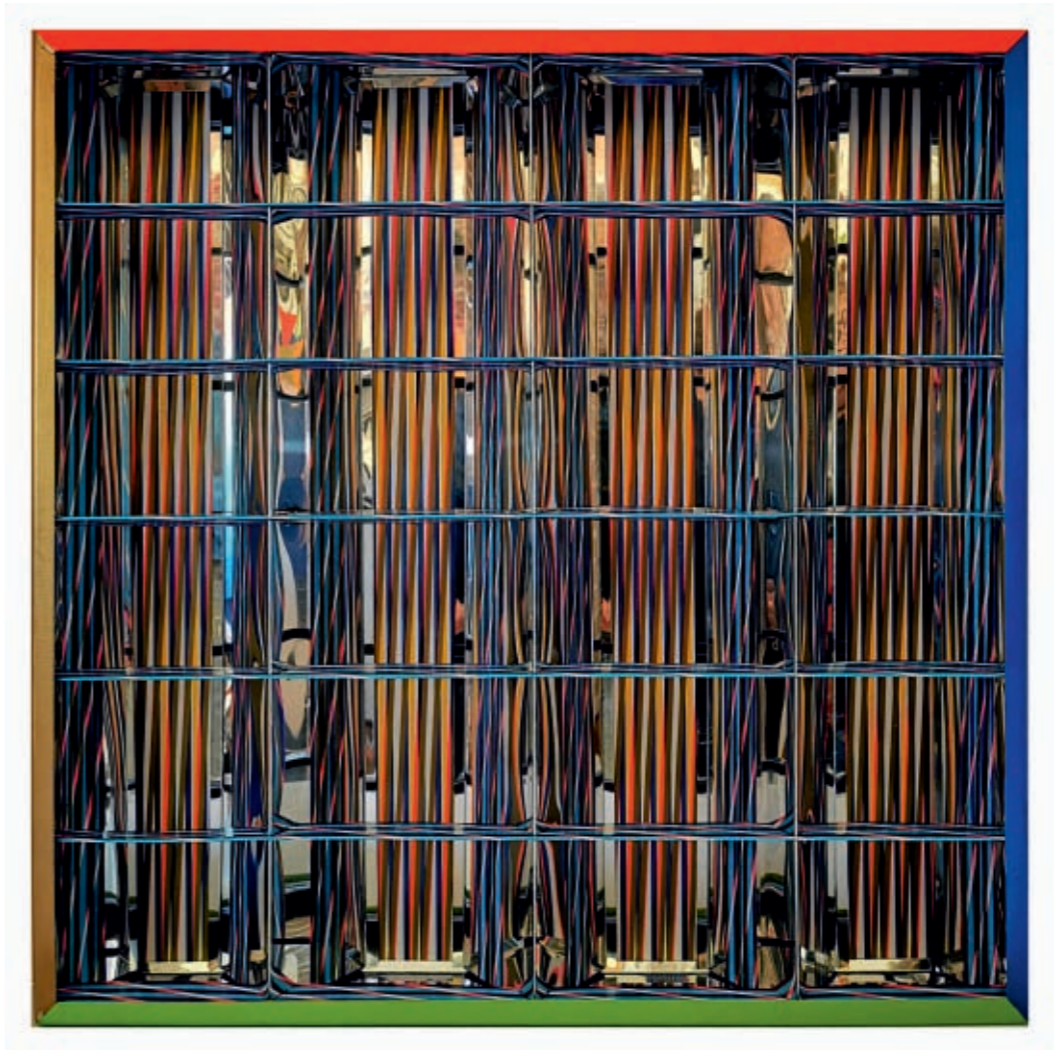
Grabado, aguafuerte. Serigrafía y collage.
88 x 55 cm. (100 x 70 cm.)
2021. Portugal.

Margarida Lourenço

Venus de Willendorf

Grabado, aguafuerte. Serigrafía y collage.
88 x 55 cm. (100 x 70 cm.)
2021. Portugal.

Luis Rosado

S/T

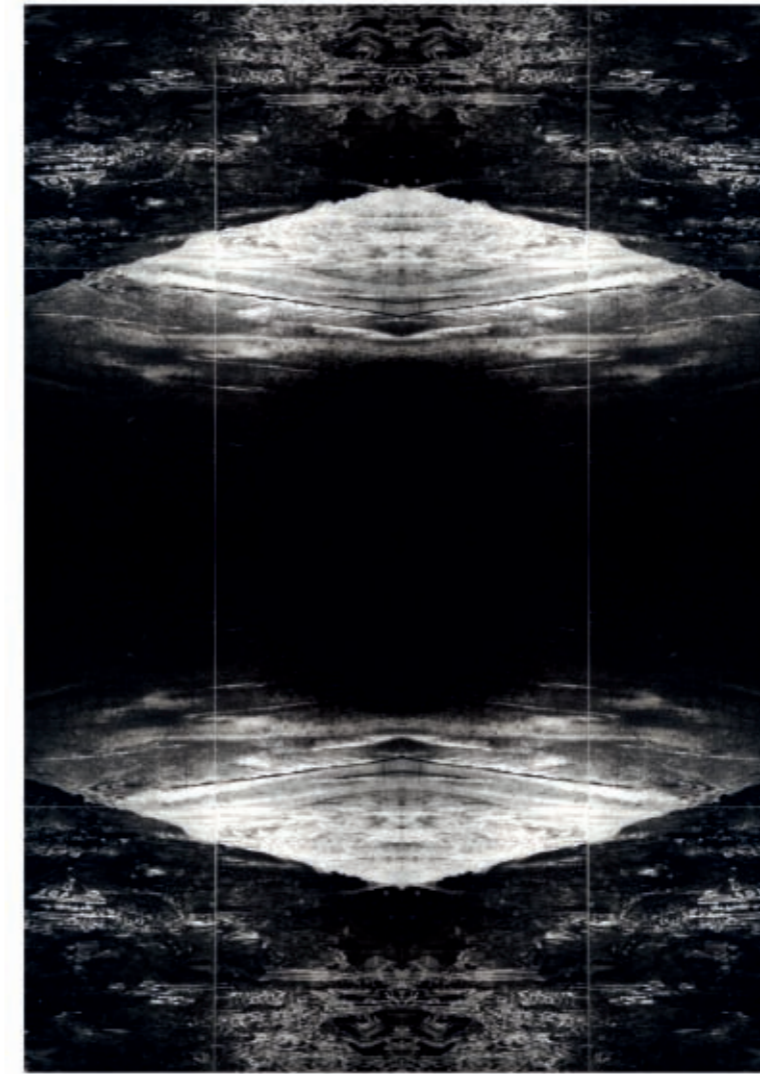
Xilografía sobre papel Synemblo de 300 gr. Vinilo y Acero inoxidable.
58 x 58 cm.
2021. España.

Raquel Gociol

El bosque

GCD (Digital Print)
30 x 20 cm.
2021. Argentina.

Federica Bau

Original/Copia/Repetición/Espacio

Fotograbado en planchas de aluminio, estampado en papel Japonés de 33 gr.
80 x 120 cm.
2021. España.

María Cristina Ceballos

Anónimo II (tríptico). Cicatriz en el torso

Fotopolímero en hueco, gofrado y pan de oro sobre papel Zekall Litho VI 250 gr.
30 cm. de diámetro (c/u)
2020. España.

Wenceslao Robles

Sinestesia con Auriculares, Verde

Aguafuerte y punta seca.
50 x 50 cm.
2021. España.

Michel Acosta

Banksy update available (EL ÉXITO)

Impresión digital, plantillas y grafiti sobre lienzo.

73 x 100 cm.

2021. España.

Toshifumi Kawaguchi

Ephemeral landscape

Impresión digital. Manipulación digital y procesamiento de código informático.

59,4 x 42 cm.

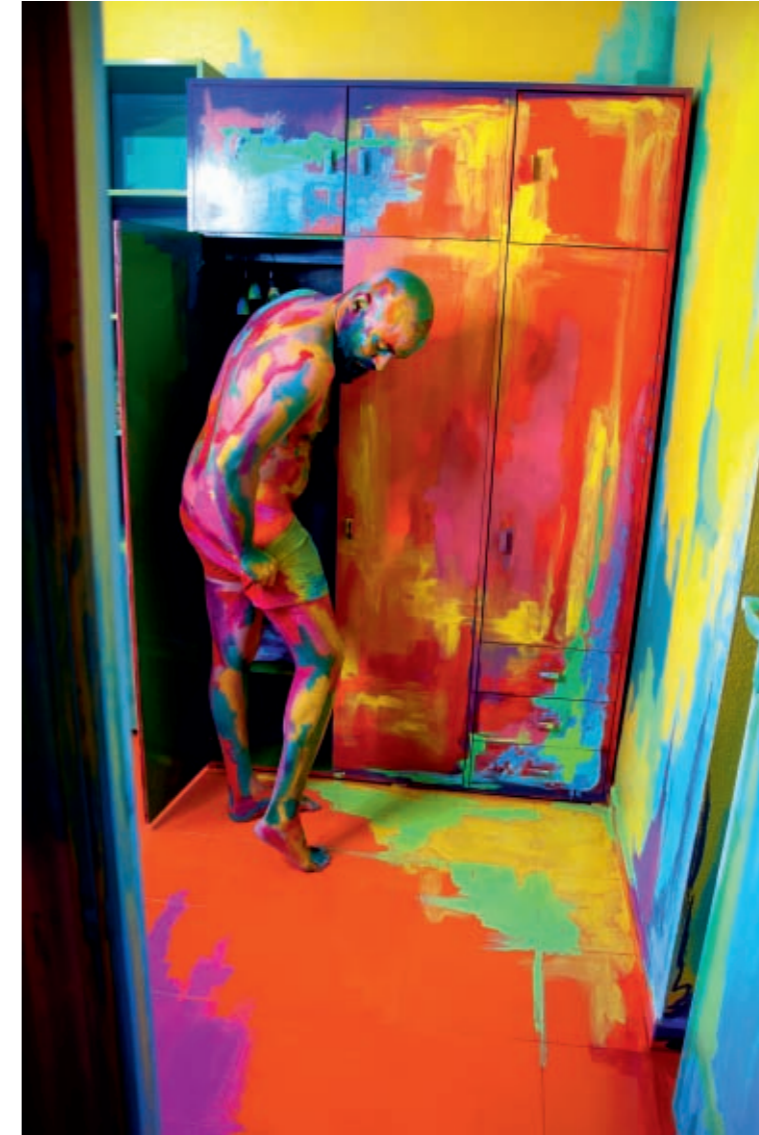
2021. Japón.

Anastasia Kouras

Instalife (el camuflaje)

Fotografía de proceso sobre papel fotográfico y Gif animado.
50 cm. x 75,28 cm.
2021. España.

Anastasia Kouras

Instalife (el límite)

Fotografía de proceso sobre papel fotográfico y Gif animado.
50 cm. x 75,28 cm.
2021. España.

Carlos Zerpabzuetā

Circuitlaberintos II (serie Reprocesos)

Impresión por inyección de tinta sobre papel.

140 x 140 x 3 cm (4 piezas).

2021. España.

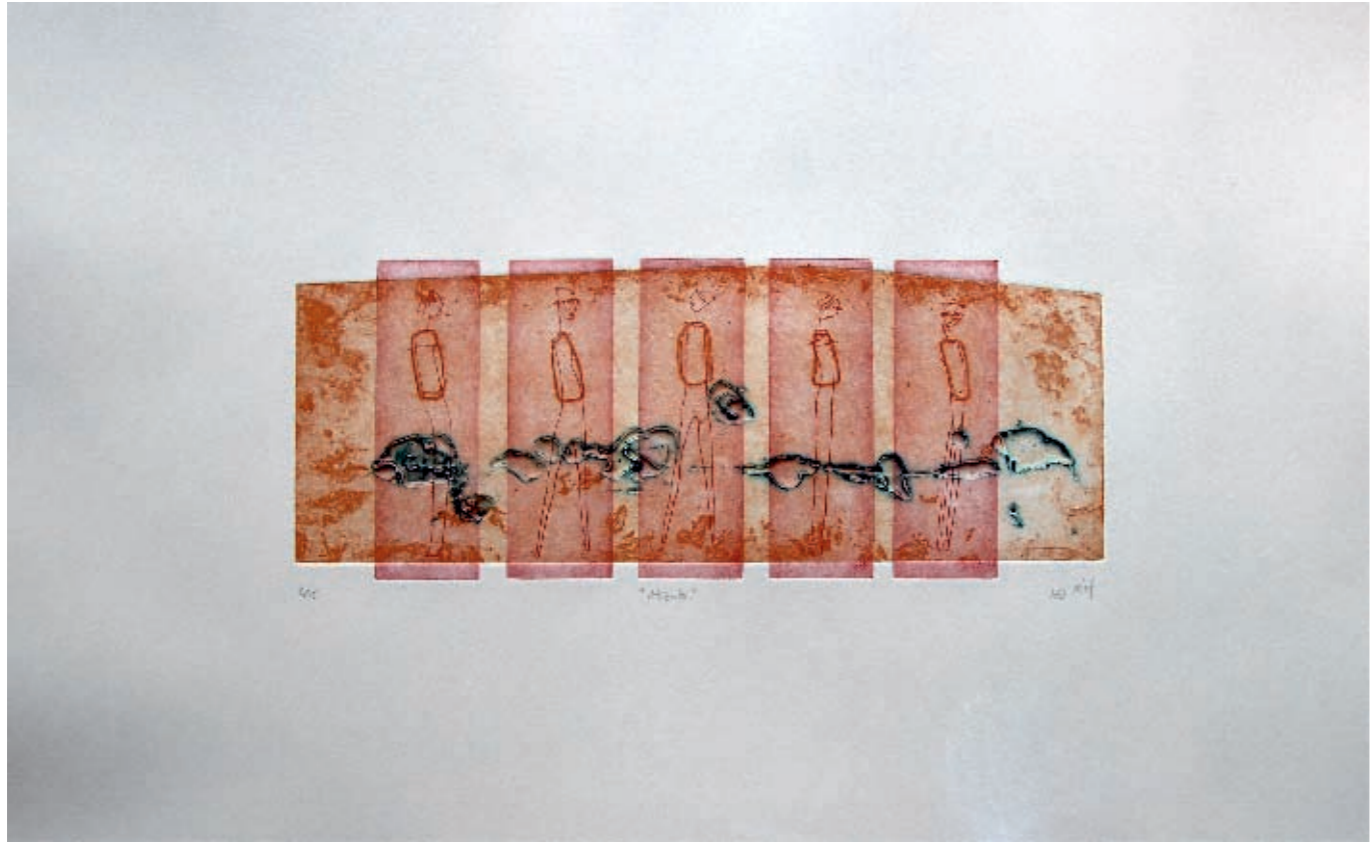
Guillermo Velásquez

Génesis

Buril, aguatinta e impresión simultanea de colores. Técnica de S. W. Hayter.

50 x 50 cm.

2021. Argentina.

Barbara Viel

Espera

Aguafuerte, cola resina, siete planchas de cobre sobre papel Fabriano 300gr.
70,05 x 50 cm.
2021. Francia.

Elena Bautista

Cuerpo-Dolor

Grabado objetual; matriz de madera y silicona, pulpa de papel y pintura acrílica.
97 x 36 cm.
2021. España.

Mehdi Darvishi

Centenary

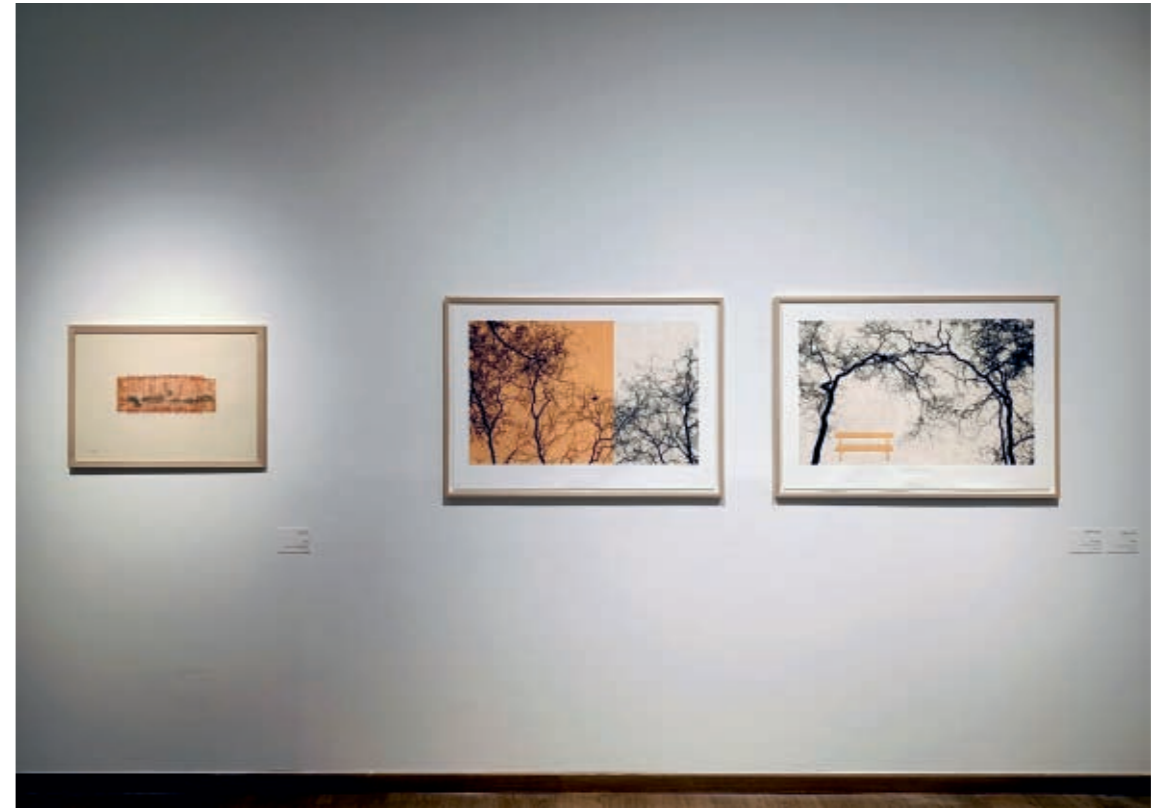
Reducción de mezzotinta y técnica mixta sobre papel.

120 x 360 cm.

2020. Irán.

Índice de autores

Primer premio

Lara Ruiz

Accésit

Guillermo Basagoiti

Menciones de honor

Juan Escudero

Anna Trojanowska

Déborah Chapman

Michel Acosta

Finalistas

Humberto Ramírez

Margarida Lourenço

Luis Rosado

Raquel Gociol

Federica Bau

Mª Cristina Ceballos

Wenceslao Robles

Toshifumi Kawaguchi

Anastasia Kouras

Carlos Zerpabzueta

Guillermo Velásquez

Barbara Viel

Elena Bautista

Mehdi Darvishi

Taller Ucronías Gráficas

Directores

Fernando Llanos

Daniel Muñoz

Participantes

Araceli Alarcón, Marina Nuñez, Victoria Rodríguez, Mariana Álvarez, Teresa Izquierdo, Maria Sierra, Gloria Vázquez, Marta Lastra, Illana Ortiz, Marisa Cruz, Natalia Rocci, Begoña Bilbao, Begoña Lesmes, Tatiana Leal, Patricia Calonge, Cosuelo Chacón, Victoria Herreros, Carmen Alía, Gabriel de los Bueis, Andrea Fernández, Jesús Méndez, Hugo Nieto, Ignacio Poblador, Juan, Francisco Rico, Pedro Rodríguez, Andrés Talavero, Jesús Vázquez.

Visitas guiadas

Alumnos I.E.S. AlQazeres
Bachillerato artístico

Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco
Taller de grabado
Taller de diseño

Agradecimientos:

Jesús Vázquez
Lou Germain
Rafael Gómez

