

na_inmenso

LA PALABRA EN EL ARTE

NA_INMENSO. La palabra en el arte

Proyecto premiado con el Primer Premio en la IV Edición de los Premios para la Igualdad de 2024. Ayuntamiento de Valencia.

Diciembre 2024
Sala de exposiciones Ximo Michavila
Casa Capellà Pallarés. Sagunto

Organizan
Fundación Bancaja
Universitat Politècnica de València

Comisaria
Victoria Esgueva López

Artistas
Amparo B. Wieden
Teresa Cháfer
Regina Costa
Manuela Cristóvão
Célia Bragança
Chele Esteve Sendra
Sónia Rafael
Ana Ferriols Montañana
Susana García Rams
Diana Costa
Begoña Jordá Albiñana
María Martín
Hortensia Mínguez
Silvia Molinero Domingo
Natividad Navalón
Isabel Pyrrait
Paula Santiago
Ana Tomás
Sara Vilar García
Inez Wijnhorst

Gráfica
Begoña Jordà
John Posada

Colabora
Centro de Investigación Arte y Entorno
Universitat Politècnica de València
Casa de las Luces, Titaguas, MuVIM

Edita
Fundación Bancaja

Textos
Juan García Sandoval
Victoria Esgueva López

Comité editorial
Helga Correa
(Federal University of Santa Maria, Brasil)
Francisco Paiva
(Universidade da Beira Interior, Portugal)
Sandra Ileana Cadena
(Universidad Autónoma Ciudad Juárez, México)
Carles Méndez Llopis
(Universitat Politècnica de València, España)

Dirección editorial
Francisco José Berenguer Francés

Coordinación técnica
Vanesa Valero

Diseño
Begoña Jordà
John Posada

Impresión
Gráficas Sagunto

Fotografías
Tamara Casañ Gálvez
Carmen Mas

ISBN: 978-84-8471-415-6

D.L.: V-5429-2025

© 2025 De las imágenes y de los textos, sus autores y autoras.
© De las obras, las autoras.
© De la edición, Fundación Bancaja.
Impreso en Valencia (España), 2025.

Agradecimiento
José Manuel Cuenca Molina

NA-INMENSO. La narración artística como integradora del mensaje social. Conexiones entre mujeres artistas contemporáneas que usan la palabra escrita en su obra y colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad es un proyecto financiado con la Ayuda a Primeros Proyectos de Investigación (PAID-06-22), del Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València.

Los análisis, opiniones y conclusiones vertidas en esta publicación representan las ideas de los autores, con las que no necesariamente coincide la Fundación Bancaja, por lo que no se hace responsable de las mismas.

na_inmenso

ÍNDICE

Presentación	_7
Alfonso Vicente Muñoz Muñoz	
Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunto	
La palabra como un camino	_9
Juan García Sandoval	
Narrativas de inclusión social: la palabra en el arte	_15
Victoria Esgueva López	
Intervenciones	
Amparo B. Wieden	_32
Teresa Cháfer	_42
Regina Costa	_52
Manuela Cristóvão	_62
Célia Bragança	_72
Chele Esteve Sendra	_82
Sónia Rafael	_92
Ana Ferriols Montañana	_102
Susana García Rams	_112
Diana Costa	_122
Begoña Jordá Albiñana	_132
María Martín	_142
Horte Mínguez	_152
Silvia Molinero Domingo	_162
Natividad Navalón	_172
Isabel Pyrrait	_182
Paula Santiago	_192
Ana Tomás	_202
Sara Vilar García	_212
Inez Wijnhors	_222
Biografías	_230
Textos en inglés	_250

Alfonso Vicente Muñoz Muñoz

Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunto

Términos como la libertad, el cuerpo, la esperanza o la ayuda brotan de las voces de mujeres que viven en situaciones vulnerables y que afrontan el presente con la esperanza de un futuro con mejores oportunidades. Sus reflexiones y pensamientos son la base de este proyecto expositivo y editorial impulsado por la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunto y la Universitat Politècnica de València.

El fruto del trabajo de talleres de mediación realizados con mujeres de la asociación Alanna de Valencia es el origen para la inspiración de veinte artistas españolas y portuguesas que han dedicado su mirada, su sensibilidad y su oficio a visibilizar su realidad. La fuerza creativa de las autoras teje un hilo conductor entre la palabra y la imagen, entre el testimonio íntimo y la expresión artística.

Las páginas que recorren esta publicación nos asoman a la capacidad del arte para canalizar mensajes, ofrecer perspectivas y articular espacios de escucha, reconocimiento y progreso colectivo. Una simbiosis que se aprecia en cada una de las obras que se reproducen en este catálogo y que interpretan, con distintas técnicas y formatos, palabras con tanta fuerza como voz, camino, alegría o abrazo. Conceptos que surgen de la reflexión individual y que se transforman en patrimonio común, aportando a la contemplación de las obras el valor añadido de la experiencia y la vivencia social.

Para la Fundación Bancaja, que tiene como su eje central de actuación el uso de la cultura como vía para la transformación social, esta iniciativa supone un paso más en el camino hacia la reivindicación del arte y el enfoque humanista como poderoso agente de comunicación social.

Su vinculación con el ámbito de la investigación y la sinergia con instituciones que defienden la cultura y la igualdad, como es la Universitat Politècnica de València, añaden todavía más alcance a un proyecto que celebra la fuerza de la palabra y su capacidad de trascender hasta convertirse en una obra de arte.

La palabra como un camino

Juan García Sandoval

Museólogo, crítico de arte y
conservador-director del Museo de Bellas Artes de Murcia

Na-Inmenso. La narración artística como integradora del mensaje social es el resultado de una investigación de carácter rizomático, en el que se entrelazan lo literario y lo plástico, lo verbal y lo visual, lo oral y lo escrito, la palabra y el valor social en el arte, mujeres en riesgo de vulnerabilidad y artistas plásticas, acciones y pasiones. Aglutina procesos participativos y creativos donde la palabra hablada y escrita toma un lugar frente a la violencia y contra el olvido, vocablos que funcionan como activadores de la imaginación y de la experimentación, en los que se unen los saberes de todas las componentes que experimentan con la palabra hasta llegar a reconocer y explorar sus posibilidades artísticas y narrativas.

El proyecto comenzó con los talleres de mediación artística realizados en colaboración con Alanna (Valencia), entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la de trabajar para conseguir la inclusión social de las mujeres en situación de vulnerabilidad y sus familias a través de la intervención integral y de perspectiva de género. Los talleres permitieron que fluctuaran frases y vocablos, entre expresiones simbólicas y la interiorización a través del lenguaje oral y escrito. De esta forma, con el sostén y acompañamiento interdisciplinar de las profesionales de Alanna e investigadoras, se exteriorizan en palabras momentos complejos y anhelos que surgen de forma individual y del diálogo conjunto de las participantes. Dio como resultado una experiencia creativa donde se trabajaron con términos genéricos y universales como libertad, voz, cuerpo, esperanza, ayuda, camino, alegría o abrazo. Estos vocablos actuaron como activadores, como catarsis. Lo literario como herramienta para la transformación social, que junto a las estrategias del mismo, como el juego o como el espacio donde se pone en movimiento lo simbólico, dan lugar a la representación de ellas mismas a través de la palabra, conquistando la construcción colectiva como el lenguaje creativo oral y escrito, de donde emanan una serie de narraciones que permiten la integración de las experiencias de vida. Son pensamientos de cada una y de lo común, donde pueden reencontrarse consigo y creer en sí mismas, sentirse parte de la sociedad e incluirse en ella. Y es ahí, es este proceso de creación, este poner palabras a las historias de vida en forma de textos, versos y vocablos, lo que sirve de motor a las artistas para sus creaciones plásticas/artísticas.

Los talleres funcionaron como germen del proyecto, donde a través de la palabra se recoge toda la fuerza de lo individual y lo colectivo, en procesos donde lo verbal y lo escrito toman cuerpo. Se generó un espacio flexible y lleno de poética, con relatos entrelazados que se adentran en múltiples universos simbólicos y que permiten construir su “habitación propia” e, igualmente, dan pie a “una morada colectiva”. Es aquí donde tiene más que nunca sentido que denominemos al arte como herramienta de transformación social para la inclusión y el trabajo comunitario, por el poder que proporcionan estas experiencias a personas en riesgo de exclusión social. Sin duda, la poética y las palabras vivas emanadas de los talleres son los estímulos conceptuales

y simbólicos de las obras, lo literario da pie a lo plástico. Ciertamente, este germen es esencial: otorga un lugar a lo experimental, a la posibilidad de crear; contribuye, entre otras, a la empatía y a la asertividad; ayuda a solventar la falta de igualdad y la injusticia social, problemas difíciles de resolver, conflictos internos de una sociedad que se describe como igualitaria. En esencia, podríamos decir que el arte es un camino, la expresión de la palabra como un sendero, y los talleres facilitaron la inmersión de las participantes en un entorno creativo y estimulante donde pasaron de espectadoras a activadoras de palabras, y desde ahí brotaron ideas que habitan y exploran la construcción de una sociedad y un mundo menos injusto, más libre, creativo y solidario.

Una cuestión capital es la realización de las obras de arte que se activan a partir de los textos generados en los talleres, y la transferencia de las memorias. Para ello, se convocó a veinte artistas de media y larga trayectoria, trece españolas y siete portuguesas, profesoras e investigadoras asociadas al ámbito universitario peninsular. Son Amparo B. Wieden, Teresa Cháfer, Regina Costa, Manuela Cristóvão, Célia de Melo Bragança, Chele Esteve Sendra, Sónia Rafael, Ana Ferriols Montañana, Susana García Rams, Diana Costa, Begoña Jordá Albiñana, María Martín, Hortensia Mínguez, Silvia Molinero Domingo, Natividad Navalón, Isabel Pyrrait, Paula Santiago, Ana Tomás, Sara Vilar García e Inez Wijnhorst. La coordinación del proyecto ha corrido a cargo de la profesora de la UPV Victoria Esgueva López, a la par comisaria de las dos muestras realizadas en la Casa de las Luces de Titaguas (centro asociado al Museu València de la Il·lustració i de la Modernitat, MuVIM) y, por otro lado, en la Casa Capellà Pallarés, sede de la Fundación Bancaja Sagunto. La exposición tiene una vocación itinerante y aspira a ser difundida en aquellas instituciones, salas y centros de arte que participen de los principios de igualdad y de equidad de género.

El conjunto de obras artísticas engarza de una forma coral, más allá del estilo y técnica de cada autora. Rescato, no obstante, la necesidad de poner el énfasis en varios aspectos que considero trascendentales, que el soporte sea un tejido, material de forma tradicional asociado a la mujer, si bien desde hace tiempo es utilizado por las generaciones más jóvenes como forma de expresión y creatividad, rompiendo

estereotipos. Sin embargo, para este proyecto es un acierto su elección: el soporte dota de unidad en su conjunto, a pesar de la variedad de técnicas artísticas, desde la impresión, el cosido, la pintura o el collage, al ser visualizadas las telas en su conjunto, conforman un mar de frases y palabras sobre lo textil. Es entonces cuando debemos poner en relieve el término “textus”, proveniente del latín, de ahí vienen las palabras “texto” y “tejido” o “entrelazado” (participio del verbo texere), de modo que el origen de la idea del texto sugiere su capacidad para contener ideas, en un hilo o una secuencia de caracteres o tipografías. Es aquí donde las técnicas artísticas actuales dialogan con lo primigenio, lo ancestral, el cuidado, el sostener, con el trabajo de la comunidad y la cultura del territorio. Lo que anteriormente estaba asociado al tejido, a lo textil, era una imposición; desde las féminas actuales es una resignificación y conecta con los saberes culturales y antropológicos para generar nuevos relatos. Desde hace unas décadas, el arte contemporáneo se ha impregnado de esta mixtura y de los nuevos materiales, ya que estos están en constante cambio.

Las hechuras realizadas en **Na-Inmenso** constituyen una reivindicación desde el lenguaje contemporáneo. Con esta práctica cabe resaltar la unión de lo literario con lo plástico, es decir, lo textual con la obra de arte, que podríamos enmarcar dentro de un “espacio fronterizo”, una integración de ambas materias, procesos creadores vistos de forma integral, entre la creación literaria y la creación artística. Se puede visualizar las propuestas que se han desarrollado en un espacio de creación que da lugar a la configuración y al encuentro de forma y sentido “poético” y al uso plástico del material literario, la caligrafía, la metonimia, la metáfora, la estructura sintáctica, etc. Es decir, el uso de la materia verbal es adentrarse en el “espíritu poético” y su trascendencia a las artes. Mucho de esto ya lo recogió el poeta Horacio en su planteamiento de “ut pictura poesis” (“la pintura es como la poesía” o “la poesía es como la pintura”), que expuso en su “Epístola ad Pisones” (Epístola a los Pisones), en relación a la coincidencia de ambas en sus cualidades alegóricas y simbólicas. El proyecto obtiene como resultado una serie de obras sugerentes, con una gran riqueza del texto plástico visual, donde el sentido se amplía o se multiplica como consecuencia del mestizaje, y ese uso de lo textual por parte de las artistas de naturaleza discursiva, se utiliza para alcanzar mayor

participación intelectual del espectador, dando lugar a una recontextualización del texto, que pasa por un tamiz de letras y oraciones como elementos gráficos poseedores de valores formales, plásticos, expresivos y poéticos; por lo tanto, la obra de arte en sí tiene su autonomía y engarza con la “poética de la creación”, de la forma, la palabra y la imagen.

Na-Inmeso construye un relato polifónico, donde se entrelazan historias de vida. Rinde homenaje a la literatura como una herramienta contra el olvido y la violencia de género. Actúa como activador de la imaginación, y la simbolización del lenguaje escrito a través del arte, lo que incide en la transformación social que moviliza a las artistas, logrando un impacto social, posibilitando la potencialización de las comunidades y su visibilización. Sirvan estas palabras de agradecimiento por la invitación para escribir este texto a las impulsoras del proyecto pertenecientes al Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE) de la Universitat Politècnica de València (UPV), en consonancia con las promotoras, gratitud a todas las personas que han formado parte del proyecto de una forma u otra, en especial, a las integrantes de los talleres y a la Asociación Alanna por su compromiso en el acompañamiento en los procesos de reconstrucción de mujeres que han sufrido violencia de género, a todas las artistas valencianas y portuguesas por su implicación, al MuVIM por facilitar el espacio expositivo en Titaguas, al Ajuntament de València por el respaldo con la concesión del Primer Premio en la IV Edición de los Premios para la Igualdad en el año 2024, a la Fundació Bancaixa que ha sustentado el proyecto expositivo y por su compromiso con este catálogo, demostrando ese apoyo e impulso para seguir promocionando la cultura, un motivo más para comprender la riqueza que tenemos en nuestras comunidades.

Narrativas de inclusión social: la palabra en la obra

Victoria Esgueva López
Universitat Politècnica de València

Al comprobar las múltiples formas en las que el texto escrito se manifiesta en el arte contemporáneo, resulta evidente que la letra se reconoce como un recurso pleno de la expresión artística, dotado de rasgos plásticos y expresivos. Es decir, la letra, como código incorporado en la obra de arte, asume los mismos parámetros que cualquier otro elemento visual, capaz de operar tanto visual como simbólicamente. Una letra sola actúa como forma, pero, si existe una sucesión de letras, estas se convierten en palabras. Las palabras escritas incluyen un significado literal y connotativo que, al incorporarse en la obra artística, introducen un nivel semántico que coexiste con el plano plástico (Mitchell, 1994), configurando una doble lectura que articula lo textual y lo visual (Bal & Bryson, 1991).

Por otro lado, el arte constituye un lenguaje de comunicación directo y complejo, con capacidad para transmitir significados. Por ello, las obras que contienen lenguaje escrito duplican la capacidad comunicativa, por el nivel visual y el semántico, y se convierten en portadoras eficaces de mensajes de carácter social, apelando al espectador y potenciando su capacidad crítica (Kester, 2011).

La unión de estos dos componentes —la palabra y el lenguaje artístico— es precisamente lo que se ha tenido en cuenta para la formulación de NA-INMENSO (La narración artística como integradora del mensaje social), proyecto bajo un marco de hibridación entre lenguaje visual y lenguaje verbal que visibiliza problemáticas sociales vinculadas a la violencia contra la mujer.

En primer lugar, se centra en la producción de mujeres artistas contemporáneas que incluyen discursos textuales en sus obras, incorporando reflexiones de mujeres de la Asociación Alanna, ajenas al ámbito artístico. Este enfoque pone en valor tanto el lenguaje artístico como el hablado o escrito, proponiendo una hibridación comunicativa que visibiliza una problemática social.

En segundo lugar, el proyecto busca reflexionar y concienciar sobre la situación de las mujeres que sufren violencia de género, dándoles visibilidad y evidenciando el contexto de vulnerabilidad en que se encuentran, además del riesgo de exclusión social al que están expuestas por sus dificultades laborales, económicas y sociales. Por lo tanto, el proyecto, concebido desde una perspectiva de género y orientado a generar una narrativa colectiva entre mujeres, establece un diálogo en dos niveles:

- **El primero**, entre el arte y el significado del texto, integrando lo visual y lo escrito; lo escrito se entiende como los contenidos semánticos derivados de la palabra escrita o pronunciada.

- **El segundo**, el diálogo entre mujeres de dos ámbitos distintos: artistas y mujeres alejadas del mundo del arte, vinculadas con la Fundación Alanna, que se encuentran en situación de riesgo de exclusión.

El desarrollo del trabajo ha exigido conectar, por un lado, a la Asociación Alanna de Valencia, referente en la lucha contra la violencia sufrida por las mujeres, regulada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, por otro lado, a una selección de artistas plásticas especialistas en temáticas sociales y/o en el uso de la palabra en su producción artística.

Esta conexión implicó un proceso de triangulación entre los colectivos rectores que articulan el proyecto: mujeres de la Asociación Alanna, artistas y sociedad. Se trata de un trazado circular que parte de lo social, de las voces de la asociación; continúa con la actuación elaborada por las artistas y concluye con la recepción en la sociedad y con la respuesta de las mujeres de Alanna, convirtiendo estos tres pilares en agentes activos e imprescindibles para elaborar esta narrativa común.

1. Mujeres de la Asociación Alanna

La relación con el colectivo de mujeres de Alanna comenzó con talleres de mediación artística realizados por arteterapeutas vinculadas al Máster de Arteterapia de la UPV y desarrollados en las instalaciones de la asociación. Estas acciones contemplan tres etapas del proceso terapéutico grupal: adaptación, alianza y despedida. Estas tres etapas se estructuran en tres fases.

La primera es la fase de calentamiento o introducción. Este inicio permite que las participantes se familiaricen con el espacio, se relacionen con sus compañeras y con las talleristas, y comprendan el planteamiento del taller. Se explica el proyecto y el propósito de tener una participación activa, al ser ellas las encargadas de iniciar el proceso creativo.

La segunda fase corresponde al desarrollo de la propuesta. La consigna presentada consiste en que cada participante elija los vocablos cotidianos que considera significativos, tales como: AMOR, CARIÑO, CARICIAS, CUERPO, ABRAZO, PUENTE, COLOR, CAMINO, ÁRBOL, FAMILIA, ROSTRO, VOZ, ALEGRÍA, LLAVE, RISAS, ESPERANZA, CAMBIO, AYUDA, LIBERTAD.

A partir de estas palabras, trabajan libremente según lo que les evocan, creando un texto y realizando dibujos con materiales artísticos básicos, como el lápiz grafito y los colores. Sin duda, las mujeres de Alanna ponen en marcha un proceso intelectual y sensible que incluye la exploración cognitiva, los recuerdos y la expresión emocional.

La Asociación ALANNA es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2002, con el objetivo primordial de lograr una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad. Entre los principales fines, recogidos en nuestros Estatutos, destacan: la lucha contra cualquier violencia sufrida por la mujer y la promoción de la igualdad. La inserción socio-laboral de personas que presentan especiales dificultades de acceso al mercado laboral, por estar en situación o riesgo de exclusión social. Acción social comunitaria y familiar.

Sede Central: Plaza Fray Luis Colomer, nº 3, bajo, Valencia.

Programa de Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género: Alquería de Chepa s/n, Burjassot, Valencia.

Fig. 1. Realización de un taller de mediación artística en Asociación Alanna

La tercera y última fase, denominada cierre, consiste en una reflexión verbal sobre la motivación en la elección de las palabras, lo que les han sugerido y la obra creada. Se genera un contexto favorable en el que se dialoga sobre experiencias vitales, propiciando una puesta en común con las talleristas y la arteterapeuta.

Conviene apuntar que la arteterapia es una disciplina que recurre al arte como mediador. Según Peral Jiménez (2019), en su premiada investigación Las aportaciones de la arteterapia y los procesos creadores en el tratamiento del trauma, la arteterapia se centra en la relación entre pensamientos, sentimientos y comportamientos, y está pensada para reducir las respuestas negativas, tanto emocionales como conductuales, de las personas traumatizadas. Por lo que actuaciones arteterapéuticas contribuyen a reducir las sensaciones negativas en las personas que han estado expuestas a situaciones traumáticas y hacen del arte un vehículo de acompañamiento o mediación (p. 122).

Siguiendo esta idea, en Alanna se vienen realizando talleres y sesiones de arteterapia de manera continuada, debido a los beneficios demostrados de este recurso. Desde la asociación se destaca la experiencia positiva que supone el acompañamiento basado en las artes, por su capacidad para crear vínculos entre las participantes, favorecer la recuperación del daño y aumentar la autonomía personal. Todo ello fortalece además la cohesión social.

No debe olvidarse que las mujeres de Alanna son o han sido víctimas de violencia; sin embargo, sus reflexiones se centraron en ideas generales sobre sus contextos vitales, expresadas en clave poética y evitando relatos en primera persona o testimonios afligidos. Los textos que elaboran parten de pensamientos íntimos, dotados de un significado profundo y universal.

A continuación, se muestran las imágenes de las obras y escritos de las mujeres participantes. Es importante señalar que ellas son plenamente conscientes de que sus reflexiones constituirán la materia prima para el desarrollo conceptual de las artistas, quienes posteriormente trabajan a partir de estos materiales.

2. Mujeres creadoras

El siguiente paso del proyecto fue el llamamiento de las veinte mujeres artistas. Los criterios seguidos para la selección de estas creadoras fueron:

- 1. Ser mujeres.
- 2. Ser artistas relevantes de Valencia y de Portugal.
- 3. Que la producción artística de las creadoras seleccionadas tuviera como temática la palabra y/o los temas sociales.
- 4. Seleccionar a artistas que provinieran de distintas disciplinas artísticas.

Justificando el primer punto, se buscaba que el proyecto tuviera perspectiva de género e implicara una mirada femenina, ya que suponía interrelacionar dos colectivos femeninos. Es decir, un estudio de mujeres que visibiliza a mujeres. En cuanto al segundo ítem, artistas de Valencia y Portugal, se tuvo en cuenta la idea de territorio e identidad, de manera que se restringió la selección a creadoras de estos dos lugares, con el objetivo de potenciar la interculturalidad y el efecto especular que se genera entre ambos países del territorio peninsular. En el tercer apartado, el hecho de seleccionar creadoras expertas en temáticas sociales o en la palabra ha hecho que la propuesta NA-INMENSO sea entendida por ellas como una producción propia, vinculándola a su proceder creativo natural. El cuarto punto alude a la necesidad de que las creadoras pertenezcan a disciplinas artísticas diversas, ya que la amalgama de perspectivas y enfoques aseguraba resultados dinámicos y plurales en la producción artística. Las áreas de las que provienen las autoras son: pintura, escultura, diseño gráfico, diseño de producto, poesía visual, grabado, animación, dibujo, artes escénicas, instalación y nuevas tecnologías. Bajo esta tesitura, se procede a enlazar los textos de las mujeres con las artistas, adjudicando un axioma a cada creadora. Estos textos actúan como testigos inspiradores de sus procesos creativos. Con el objetivo de potenciar la interrelación entre creadoras de los dos países, se ha formado un tándem, repartiendo el mismo texto a una artista española y otra portuguesa. Esto busca la convergencia y la yuxtaposición en la expresión artística de autoras que no mantenían relación previa entre sí.

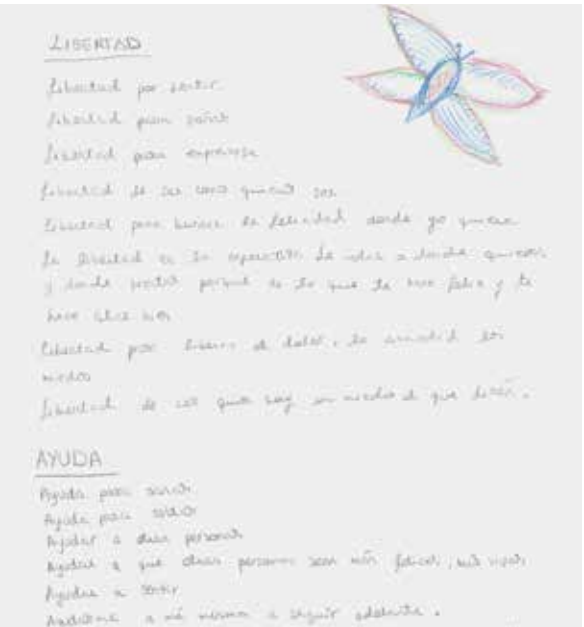
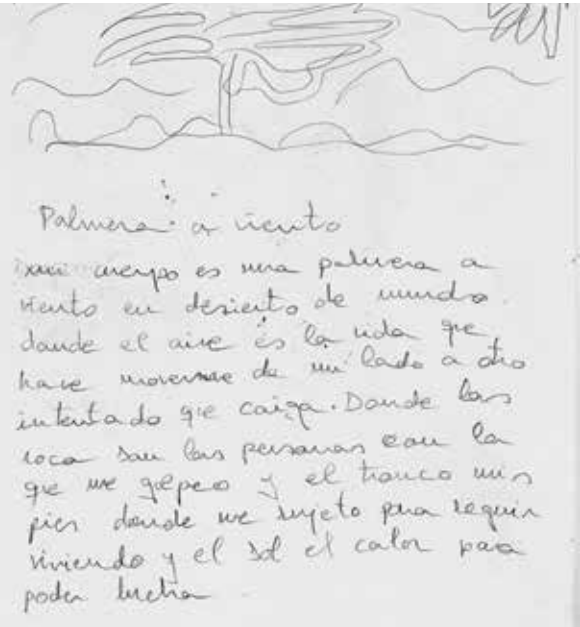

Fig. 2. Reflexiones escritas resultado de un taller de Alanna

En realidad, este material literal, sensible y personal, resulta ajeno a las creadoras hasta que lo interiorizan e incorporan en sus obras como un nuevo discurso plástico y mediador. Se podría definir que las piezas resultantes constituyen una autobiografía en la que se unen dos experiencias vitales: una carrera de relevos en la que confluyen dos biografías.

Para la ejecución de las obras, se fijó que el soporte debía ser un díptico: dos lienzos de algodón virgen de 50 × 160 cm, siendo las técnicas y procesos utilizados totalmente libres.

El desenlace previsible es que, pese a partir de un soporte dado y unificado, las artistas participantes revelan su disciplina de origen. Así, Amparo B. Wieden, poeta visual y experta en gráfica digital, realiza impresiones sobre la tela virgen. Basándose en la técnica pictórica, trabajan Paula Santiago, Susana García Rams, Hortensia Mínguez, Jordá Albiñana, Inez Wijnhorst e Isabel Pyrrait. Diana Costa y Regina Costa recurren a la pintura y transferencia de imágenes. Por su parte, Célia de Melo Bragança y Sónia Rafael emplean pintura, impresión e iconografía femenina en blanco y negro. Las siguientes autoras han optado por afianzar el trazo representándolo mediante pespuntos y cosidos: Chele Esteve Sendra, Ana Ferriols Montañana y María Martín, reivindicando así las labores domésticas históricamente asociadas a la mujer. A la tridimensionalidad recurren las escultoras Sara Vilar García, Ana Tomás, Natividad Navalón y Teresa Cháfer, estas dos últimas apelando a lo intergeneracional. Silvia Molinero Domingo incorpora la posibilidad de interacción con la obra. Por último, Manuela Cristóvão se basa en la estampación de matrices xilográficas. En cuanto a la capacidad comunicativa del texto escrito en la obra, se tiene en cuenta que leer es un ejercicio racional, secuencial y progresivo que permite desgranar la información de forma gradual, como un hilván. Con esa intención, algunas artistas como Silvia Molinero Domingo, Susana García Rams, Natividad Navalón, Teresa Cháfer y Chele Esteve, han optado por incluir el texto para favorecer su legibilidad e interpelar al espectador con un mensaje directo.

Otra alternativa en el planteamiento del texto es considerar los signos tipográficos como elementos formales compositivos o iconos. Con esta perspectiva trabajan Paula Santiago, Begoña Jordá y Hortensia Mínguez, proponiendo una descomposición, fragmentación o solapamiento de los tipos.

En el caso de Diana Costa y Regina Costa, ambas reutilizan mapas como soporte, en los que se vislumbra texto solapado que genera texturas de base, pero no permite su lectura.

En el siguiente capítulo se presenta el trabajo de cada creadora desglosado en un recorrido temporal que se inicia con su nombre y el axioma correspondiente, sigue con su producción artística y una justificación teórica que expone las ideas que guiaron su proceso creativo. Finalmente, se muestran las obras de cada artista contextualizadas en la sala expositiva. El resultado tan diverso confirma un poliedro de numerosas aristas y visiones complementarias.

3. Transferencia social y cierre del círculo

Quizás la parte que completa todo el sentido del proyecto es la transferencia a la sociedad. En este punto, el espectador se convierte en un agente activo, siendo su implicación clave para la recepción del mensaje y para entender cómo el contenido trasciende la experiencia artística.

Con este último paso se cierra el recorrido del proyecto, contemplando la planificación de una muestra itinerante para garantizar la difusión en la sociedad y la participación ciudadana, considerada como el tercer pilar del proyecto.

La primera exposición de los resultados tuvo lugar en la Casa de las Luces de Titaguas, subsele del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), en julio de 2024. Se eligió un contexto rural, en la comarca de Los Serranos de Valencia, alejado de los circuitos urbanos consolidados del arte, para acercar el arte contemporáneo a entornos con menos propuestas culturales. Uno de los objetivos de la muestra fue presentar un discurso que invitara a transitar de lo literario a lo plástico a través de una mirada del arte actual como vehículo de las emociones. La exposición tuvo una amplia repercusión, con la asistencia de 196 personas y cobertura en 14 medios de comunicación.

Fig. 3. Exposición en la Casa de las Luces de Titaguas. Sede MuVIM

Fig. 4. Web NA-INMENSO, la narración artística como integradora del mensaje social

Posteriormente, la muestra NA-INMENSO, La palabra en el Arte se presentó en la Sala Ximo Michavila de la Casa Capellà Pallarés, sede de la Fundación Bancaja Sagunto, en diciembre de 2024. Simultáneamente, se registró el proyecto en el sitio web NA-INMENSO, la narración artística como integradora del mensaje social (<https://nainmenso.com>), con actuaciones paralelas que se implementaban en línea. El planteamiento original del proyecto se basó en la metodología IBA, Investigación Basada en las Artes (Leavy, 2018), entendida como una concepción transdisciplinar que combina procesos creativos y artísticos con pautas de investigación. La IBA reconoce que el arte genera conocimiento a través de experiencias sensoriales, expresivas y subjetivas, y que, además de transmitir conocimiento, es capaz de expresar veracidad y propiciar cuestionamientos críticos. Este enfoque, fundamentado en la obra visual, ha permitido diseminar el conocimiento haciéndolo más accesible a un público amplio gracias a la universalidad de la experiencia artística.

El proyecto fue merecedor del Primer Premio en la IV Edición de los Premios para la Igualdad 2024 del Ayuntamiento de Valencia, en la categoría de Violencia contra las mujeres. Tras mostrar las obras y dar visibilidad al proyecto mediante la transferencia social, solo queda cerrarlo como un proceso circular, regresando al punto de partida: la voz de

las mujeres de la Asociación Alanna. Es decir, terminar donde comenzó el proyecto. Se trata de la obra respuesta, como se conoce en la disciplina de la arteterapia: las mujeres responden nuevamente con reflexiones textuales. Es la retroalimentación o cierre de esta triangulación, en la que las mujeres de Alanna elaboran la contrarréplica a las obras creadas por las artistas. Así, el proceso creativo comienza y concluye con sus reflexiones.

En la sede de la Asociación Alanna se realizó un nuevo taller titulado Palabras vivas/ Palabras vividas, sumando otras participantes además de las mujeres iniciales. Se presentaron todas las obras, estableciendo la relación con las frases redactadas por ellas.

A continuación, se transcribe la presentación del taller realizada por la psicóloga del centro y las reflexiones de las participantes:
Se ha trabajado desde la escritura y la palabra. Una serie de mujeres fueron invitadas a expresar aspectos profundos de sus vidas. Las palabras compartidas no quedaron en un cuaderno, sino que fueron entregadas, con respeto y confidencialidad, a un grupo de artistas que las convirtieron en obras únicas. Cada cuadro, cada trazo y cada forma nació del alma de una mujer que atravesó el dolor, la lucha y el renacer. Esta experiencia no solo fue un proceso artístico, sino también terapéutico, comunitario y restaurador. Vamos a visualizar las palabras. La palabra que nos retumbe es nuestra, es tuya, se queda conmigo.

Mujer 1 – “Mi camino, en otro lenguaje”

Cuando entro en la sala de exposición, estaba mi palabra: ‘Camino’. Era la misma que había escrito durante el taller de escritura terapéutica. Podía ser mi historia. Es como si alguien hubiese traducido mi dolor y mi fuerza en imagen. Nunca pensé que mi historia podía ser tan bella desde fuera.

Mujer 2 – “Ver la alegría desde fuera”

Me he centrado y también lo he visto dentro de mí. Una palabra escrita con suavidad: ‘Alegría’. Me sorprendió. Pensaba que ya no tenía alegría en mi vida, que esa palabra le pertenecía a otra época. Pero la artista había captado ese momento fugaz. Yo creía que

ya no tenía alegría. Me recordó que sigue viva en mí, aunque sea chiquita. La palabra “Abrazo” aparecía en el cuadro como un gesto abstracto: dos figuras entrelazadas. Al verlas, recuerdo el primer abrazo que me di a mi misma después de años de rechazo. Ese abrazo era para mí. Y ahora lo veo aquí, como algo digno, como algo bello.

Mujer 3 – “Mis raíces en ese cuadro”

Mi palabra es ‘árbol’. Mi vida ha sido como un árbol que tuvo que crecer en condiciones duras, con raíces que buscaron fuerza bajo tierra y ramas que se estiraron buscando la luz. ¡Es mi historia! ¡Es mi árbol! Yo solo había escrito desde mi dolor. Y ahora lo veo como fuerza. La palabra “ayuda”: Pedir ayuda me salvó. Y ver esta palabra en un cuadro me da valor para seguir haciéndolo.

Mujer 4 – “Soy libre en ese lienzo”

En caligrafía sencilla, están mis palabras: ‘Ser libre es poder amarme sin miedo’. Siento un estremecimiento, y ver que alguien más la transformó en arte me hace sentir que mi dolor, al compartirse, se ha transformado en belleza y verdad. ‘Amor’ lo veo como cuidado, como respeto, como límite.

Mujer 5 – “Siento que también hablo yo”

No estuve en el taller, pero al ver los cuadros y leer los textos, siento que una parte de mí también estaba allí. Nos han metido como parte de la obra. Me quedo con cada palabra como parte de mí misma.

Mujer 6 – “Ver sus historias me dio fuerza”

Yo aún no me atrevo a hablar, pero ver cómo otras mujeres sí lo hacen y cómo sus palabras se convirtieron en arte, me da fuerza.

Tras la contrarréplica de las mujeres, es relevante considerar la entrevista con Chelo Álvarez, fundadora y directora de Alanna. Su presencia ha sido clave en la coordinación del trabajo colaborativo vinculando los diferentes ámbitos.

¿Qué es Alanna y cómo surge?

Alanna es una organización social que nace en 2002 a partir de cuatro mujeres víctimas de violencia de género, que detectaron la necesidad de acompañamiento, asesoramiento y terapia profesional.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, publicada en el BOE el 29 de diciembre de 2004, con medidas de protección integral contra la violencia de género y entrada en vigor en 2005, se puso en marcha el primer centro de atención integral a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género. Se ofreció acompañamiento emocional, asesoramiento jurídico, social e intervención terapéutica, incluyendo arteterapia.

¿Cómo enfocáis la terapia en Alanna?

La palabra es muy importante. Trabajamos con terapia sistémica narrativa porque sabemos que el lenguaje domina el pensamiento, y el pensamiento domina el alma, que a su vez domina las emociones. Por ello, las palabras son esenciales en la terapia. Por otra parte, el arte ocupa un papel importante dentro de las acciones que llevamos a cabo con las mujeres y las criaturas desde hace muchísimos años, utilizamos diferentes técnicas de arte dentro de los grupos, pero también en la propia psicoterapia a nivel individual y es tan importante que logramos cambios, sobre todo cambios de actitud hacia la vida y de empoderamiento. Llevamos un montón de años colaborando con el Máster de Mediación Artística y Arteterapia UPV y con la Facultad de Bellas Artes de Valencia en particular, y la verdad es que estamos muy agradecidas del trabajo realizado, y sobre todo de los resultados obtenidos.

En conclusión, de todo este proceso se han obtenido las obras como resultado. Estas funcionan como medios de comunicación capaces de generar transferencia, concienciación social y conexión con públicos diversos, cerrando el círculo iniciado por los testimonios de las mujeres participantes. Se demuestra que las obras que incorporan la palabra son herramientas eficaces de comunicación, con un mensaje universal e intergeneracional, idóneas para la concienciación y la defensa de la igualdad social y de género. Así la combinación de lo visual y lo textual permite transmitir mensajes explícitos al receptor, que no solo contempla la obra, sino que también la lee, accediendo a un discurso o significación literal que sobrepasa la experiencia estética.

Bibliografía

Bal, M., & Bryson, N. (1991). Semiotics and art history. *The Art Bulletin*, **73**(2), 174–208.

Kester, G. (2011). *The one and the many: Contemporary collaborative art in a global context*. Duke University Press.

Leavy, P. (2018). Introduction to arts-based research. In P. Leavy (Ed.), *Handbook of arts-based research* (pp. 7–21). Guilford Press.

Mitchell, W. J. T. (1994). *Picture theory: Essays on verbal and visual representation*. University of Chicago Press.

Peral Jiménez, C. (2019). *Las aportaciones de la arteterapia y los procesos creadores en el tratamiento del trauma* [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València.

Amparo B. Wieden_

Cuerpo, árbol
 Palmera a viento,
 mi cuerpo es
 una palmera a viento
 en el desierto del mundo, donde
 el aire es la vida
 que hace moverme
 de un lado a otro
 intentando que caiga.

Cuerpo

Árbol

Cuerpo

Árbol

Un árbol es una planta, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo. El término árbol se refiere habitualmente a aquellas plantas que su altura supera un determinado límite. La ramificación, diferente según las especies, puede ser horizontal, metros, 34 cinco metros. Además, producen cada año, que partes con clara dominancia nueva copa separada establecen un mínimo tronco (la longitud de unos 30 cm). 8 Las plantas estas características por ser de pequeño tamaño no consideramos.

La belleza y la exploración silenciosa son los ejes de mi obra. Mi trabajo es pausado, reflexivo y espero que bello. Intento entrelazar lenguajes diferentes a modo del reflejo de la realidad, como el gráfico, simbólico, expresivo o fotográfico. Creo que es el deber del artista de dar una visión distinta del Mundo y por tanto mostrarlo desde perspectivas diferentes que nos abran a otras interpretaciones. En esta obra he querido transcender la idea de Árbol. Muestro la polisemia de esta palabra. Entiendo el árbol como un ser vivo que forma parte de una gran familia que es la naturaleza misma y por otro lado es un elemento interno de crecimiento y disciplina.

En la pieza Cuerpo hay una representación interior del cuerpo entendiendo este como una suma de elementos que nos constituyen como personas de las que el cuerpo es su representación. Quizás el elemento que recoge estas obras es la representación del concepto a través del lenguaje: palabras, tipos e imágenes simbólicas. Las palabras nos dan el punto de partida y la imagen nos muestra el camino que podemos recorrer de distintas maneras, entre ellas la reflexión y el azar. Sigo el método del juego y la ligereza, cuyo resultado no aspira a ser más que una bella reflexión. Un contrapunto.

Cuervo

227	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
228	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
231	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
232	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
233	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
234	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
235	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
236	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
237	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
238	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
239	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
241	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
242	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
243	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
244	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
245	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
246	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
247	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
248	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
249	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
250	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
251	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
252	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
253	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
254	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
255	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
256	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
257	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
258	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
259	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
260	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261
261	三南	後通	苑苗	造頭	公大	泰	241	2	3	4	7	249	251	252	253	260	261

Árbol

Teresa Cháfer_

Cuerpo, árbol
Donde la copa
son las personas
con las que me golpeo
y el tronco mis pies donde me sujeto para
seguir viviendo
y el sol el calor
para poder luchar.

Sobre el lienzo, dentro de los bastidores, tras la tela traslúcida, dos palabras: “CUERPO” y “ÁRBOL”

Hilvanar, coser... bordar. Dos lienzos entran en diálogo. Dos bastidores de bordar. Dos palabras de metal fundido cosidas al fondo: “ÁRBOL” “CUERPO”. Dos palabras que se dejan entrever tras la tela traslúcida. Tela, metal, madera y la palabra escrita, bordada y dibujada.

A la derecha “ÁRBOL”

Bordado sobre el tul, palabras blancas de las que nacen raíces que se dirigen al

centro en un intento de hundirse en la tierra. Palabras blancas que dibujan un texto sin fin: “golpes . heridas ... sobrevivir ... vivir. Remendándome y seguir luchando ... el calor poder luchar ... ” (y de nuevo) “golpes . heridas ...

Y como a pie de página, el texto escrito reverbera la sentencia: “Árbol, donde la copa son las personas con las que me golpeo y el tronco mis pies donde me sujeto para seguir viviendo”.

A la izquierda “CUERPO”

En el bastidor, hilos de metal que puntada tras puntada dibujan en un texto en

espiral las palabras: “donde la copa son las personas con las que me golpeo y el tronco mis pies donde me sujeto para seguir viviendo y el sol el calor para poder luchar”.

Y abajo, el eco.
De nuevo escribimos:
“y el sol el calor para poder luchar
cuerpo”

Paisajes de silencios y reverberaciones del ser en el estar que revelan nuestras raíces y exhiben nuestras cicatrices.

y el sol el calor para poder luchar
cuerpo

debí, donde la copa con las personas
con las que me golpeo y
el tiempo mis pies donde me sujeto
para seguir viviendo...

Regina Costa_

Qué lejos, ¿no?
Qué hondo y qué largo.
No fue así, el dibujo cambió.
Parecía bonito.
Valentía bruta

Between Frontiers (Entre Fronteras) La frontera, entendida como una zona gris, un espacio de referencias imprecisas (y mapas borrosos), es un tema recurrente en mi obra más reciente: una frontera que no solo limita y/o define, sino que también se expande, se pliega, se desdibuja y se reorganiza en respuesta a parámetros que trascienden lo meramente geográfico, político, militar o económico, abarcando también dimensiones simbólicas y cognitivas.

La obra **Between Frontiers (Entre Fronteras)** resulta de una colaboración, de un diálogo, de un cruce de fronteras de varios tipos. Es planteada a partir del movimiento de ida y vuelta de Valencia/

España a Portugal; de los talleres de mediación de la Asociación Alanna y de la UPV al taller de artista; de la palabra a la expresión artística; de una experiencia de vida a otra; de la idea de esperanza y libertad imaginadas por alguien ("Esperanza, libertad... Qué lejos, ¿no?") a la representación de una idea de esperanza y libertad de otra persona (**Entre Fronteras**). Y es imposible disociarla de un dispositivo colaborativo, cuyo trabajo a varias manos añade distintas capas de subjetividad. En este sentido, si las fronteras pueden entenderse como espacios de intercambio e interacción, donde la acogida y la celebración están presentes, como ocurrió

en esta experiencia, también pueden ser excluyentes y punitivas. Muros y barreras, estereotipos, prejuicios y discriminación crecen ahora de manera acelerada en todo el mundo. Welcome, Not Welcome, las fronteras, visibles o invisibles, nos asignan papeles, nos clasifican, nos condicionan: ¿turista? ¿migrante? ¿refugiado? ¿marginado? ¿en riesgo de? ¿Cuántas etiquetas se nos adhieren a la piel, alentadoras o limitantes? ¿Y si estas etiquetas no fueran destino sino punto de partida? "Esperanza, libertad... Qué lejos, ¿no? Qué hondo y qué largo. No fue así, el dibujo cambió. Parecía bonito. Valentía bruta".

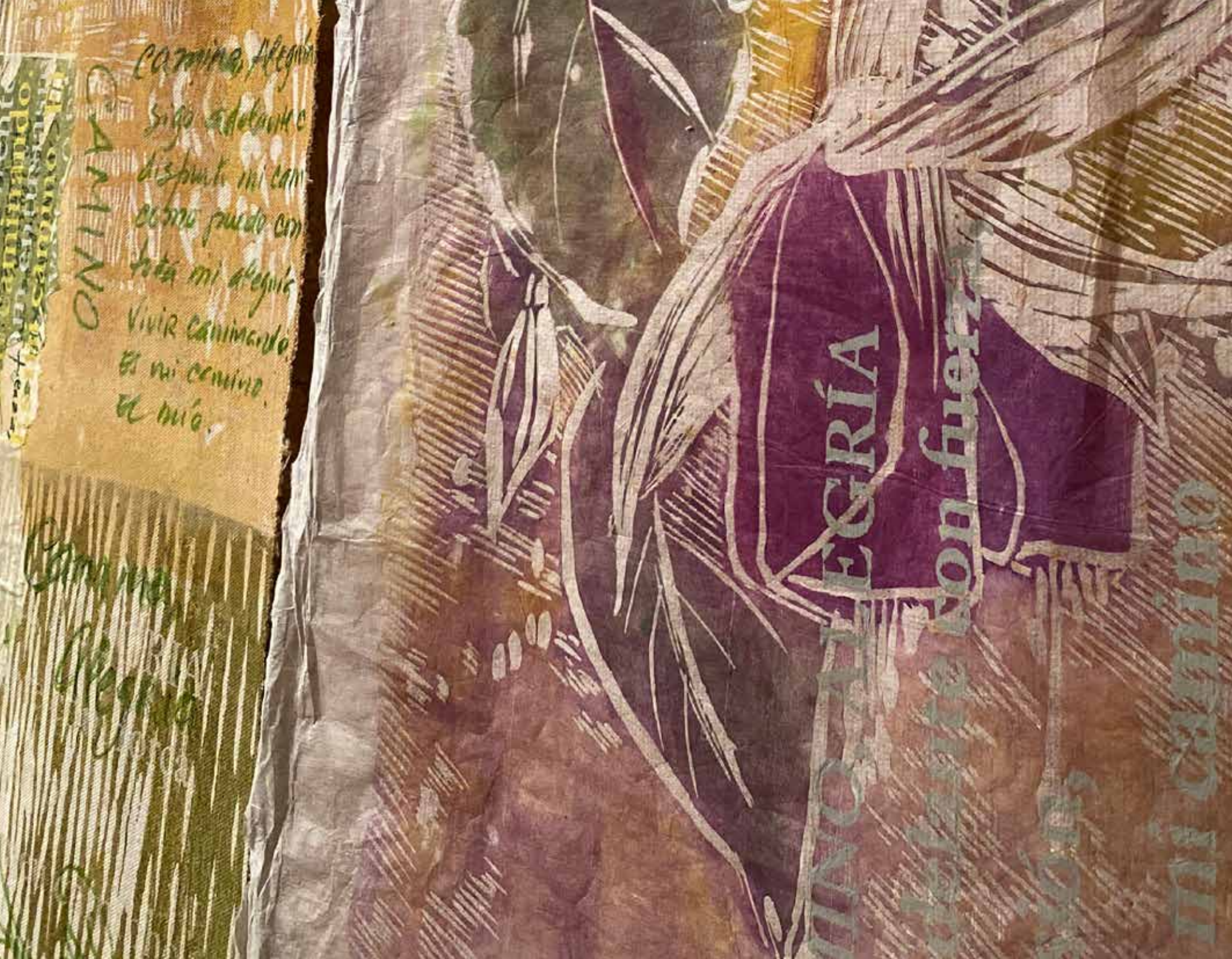

Manuela Cristóvão_

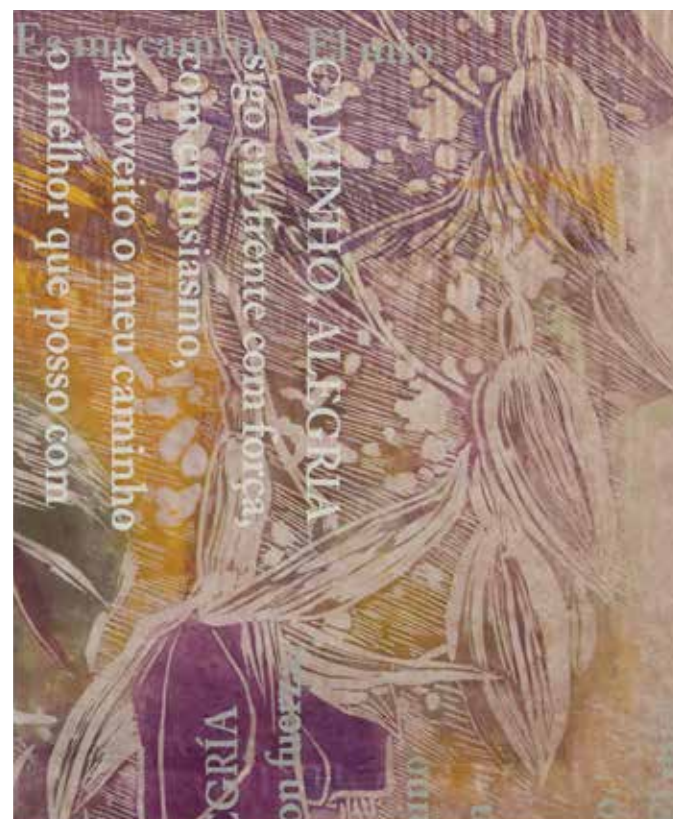
Camino, alegría
 Sigo adelante con fuerza,
 con ilusión, disfruto mi camino como
 puedo con toda mi alegría.
 Vivir caminando.
 Es mi camino. El mío.

En mis obras, camino dentro de mi trabajo con elementos de la naturaleza. Las plantas y su (in)visibilidad en el jardín o en los diferentes espacios vividos por el ser humano. Naturalmente las memorias están muy cerca de las imágenes propuestas en estos paisajes. Las palabras son complementos que tienen mensajes y que en consecuencia crean texturas. Utilizo las técnicas de impresión para dar cuerpo a la imagen y son realizadas en

grabado en relieve y xilgrabado a láser, partiendo de fotografías personales y dibujos. En este caso, utilizo impresión de xilgrabado en papel encolado sobre el textil. Las palabras son el incentivo para un viaje creativo a partir de imágenes, en este caso, de la naturaleza. Las manchas de colores conviven en paralelo con el juego de palabras que a veces son invisibles e ilegibles y otras veces visibles de forma sutil.

[illegible]

CAMBIO AL SOFRA
Logo sua fronte semo fozza
de q'el d'esta lano,
aproveito o meu cambio
e melhor que posso com
toda e cambio algra.
Viver e mudo algra,
Aos marcialto. O pueri

[illegible]

CAMINHO, ALEGRIA
 Vou em frente com força,
 com entusiasmo,
 aproveito o meu caminho
 o melhor que posso com
 toda a minha alegria.
 Viver caminhando.
 O meu jeito. O meu

CAMINHO, ALEGRIA
 Voy adelante con fuerza,
 con entusiasmo,
 disfruto mi camino
 el mejor que puedo con
 toda mi alegría.
 Vivir caminando.
 Mi manera. Mi

O meu jeito. O meu

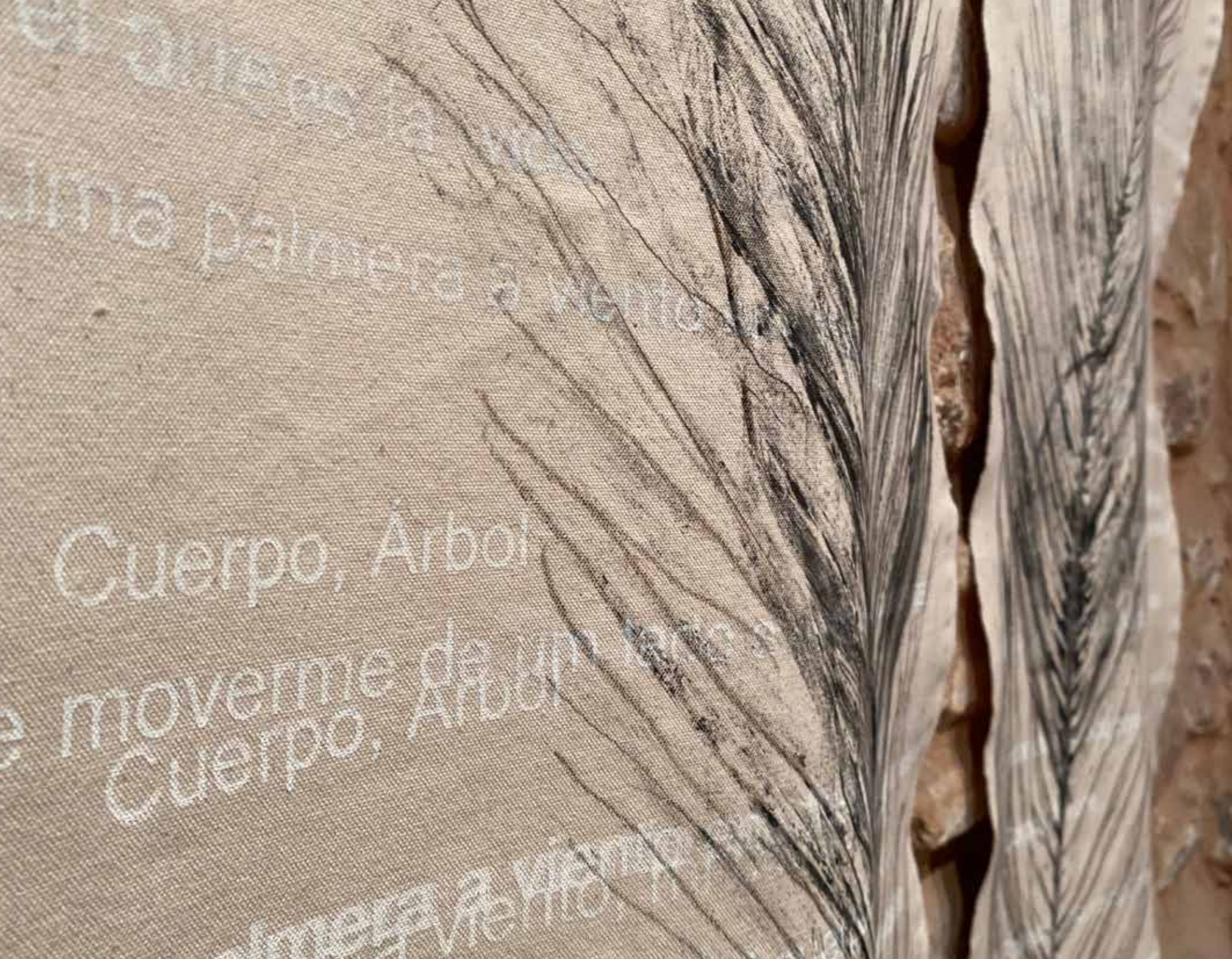
Celia Bragança_

Cuerpo, árbol

Palmera a viento, mi cuerpo es una palmera a viento en el desierto del mundo, donde el aire es la vida que hace moverme de un lado a otro intentando que caiga.

Mi trabajo gira en torno a la Cartografía del Ser/Estar, como una construcción fenomenológica de mi identidad nómada, es decir mi transcurrir en el mundo real (desde el hemisferio sur -Goa, Mozambique- hasta el hemisferio norte -Lisboa, Valencia-). Así, el planeamiento del discurso poético es para profundar

mis inquietudes, relaciones y referencias, que surgen en mi pensamiento visual, donde se misturan varias culturas, varios países y varias moradas/casas... en una sólo idea de viaje... caminar de un lado para u otro para querer ser/estar, conversar, crear, sonar, jugar, respirar, pensar, crecer, y volar....

Chele Esteve_

Camino, alegría
Es mi camino lo vivo con sus baches,
lo río, lo sufro, lo acojo, lo disfruto, lo
lloro, porque es mi camino, todo forma
parte de mí y de mi camino.

CAMINO
ALEGRÍA

Es mi camino
lo vivo
con sus baches,
lo río,
lo sufro,
lo acojo,
lo disfruto,
lo lloro,

porque
es mi camino,
todo forma parte
de mí
y de
MI CAMINO.

Chema Estrella
2023

porque
es mi camino,
todo forma parte
de mí
y de
MI CAMINO.

La pieza presentada, un díptico sobre tela en el que se han bordado frases propuestas en el mismo color de la base, surge de una profunda reflexión sobre el caminar como metáfora de la existencia. A través de este trabajo, he buscado materializar un concepto que evoca el viaje personal, la aceptación de la experiencia vital en todas sus facetas y la interrelación entre el individuo y su propio trayecto. Desde un punto de vista conceptual, el uso del bordado en tono monocromático es una elección deliberada que responde a la idea de lo sutil, de lo que solo se revela con una observación atenta y pausada. La escritura, que se confunde con la textura de la tela, invita al espectador a acercarse, a descifrar, a esforzarse por encontrar el mensaje, replicando el esfuerzo que requiere la introspección y la comprensión de nuestro propio camino. El proceso creativo se caracterizó por una

exploración de la materialidad y de las posibilidades expresivas del texto dentro del soporte textil. La elección del bordado responde a la voluntad de enlazar la tradición artesanal con la contemplación filosófica; cada puntada es una afirmación de la continuidad, de la permanencia, de la paciencia que implica el recorrido de la vida. La escritura se construye con hilo, un material frágil pero resistente, que a su vez evoca la memoria, el arraigo y la narración de la experiencia. Las frases bordadas, que reflexionan sobre la aceptación del camino en diversas manifestaciones, desde la alegría hasta el sufrimiento, estructuran la obra como una declaración de principios. De este modo, pensamientos de otras autoras, los hago propios a través del acto de bordar, integrándolas en un proceso de apropiación y resignificación personal. No se trata de un mensaje evidente, sino de una meditación que requiere ser

descubierta progresivamente como se gestó. Este aspecto estético y conceptual refuerza la idea de que la comprensión de la propia vida no es inmediata, sino un proceso que requiere tiempo, atención y voluntad. En síntesis, esta pieza busca generar un diálogo entre el espectador y su propio recorrido existencial, tomando como punto de partida reflexiones colectivas. Al igual que el hilo de Ariadna, el hilo del tejido simboliza una guía que conecta el pasado y el presente, lo individual y lo colectivo. En la mitología griega, Ariadna ayudó a Teseo a escapar del laberinto con su hilo, un símbolo de orientación y salvación. De manera similar, el hilo del tejido nos guía a través de los laberintos de nuestra experiencia, uniendo generaciones y culturas, y recordándonos la importancia de los lazos que nos conectan.

Es mi camino
lo vivo
con sus baches,

CAMINO
ALEGRIA

Es mi camino
lo vivo
con sus baches,
lo río,
lo sufro,
lo acojo,
lo disfruto

CAMINO
ALEGRÍA

Es mi camino
lo vivo
con sus lanchas,
lo río,
lo sufro,
lo acorjo,
lo disfruto,
lo lloro.

porque
es mi camino,
todo forma parte
de mí
y de
MI CAMINO.

Osaka Express
1979

MINO
LEGRÍA

Es mi camino
lo vivo
con sus lanchas,
lo río,
lo sufro,
lo acorjo,
lo disfruto,
lo lloro.

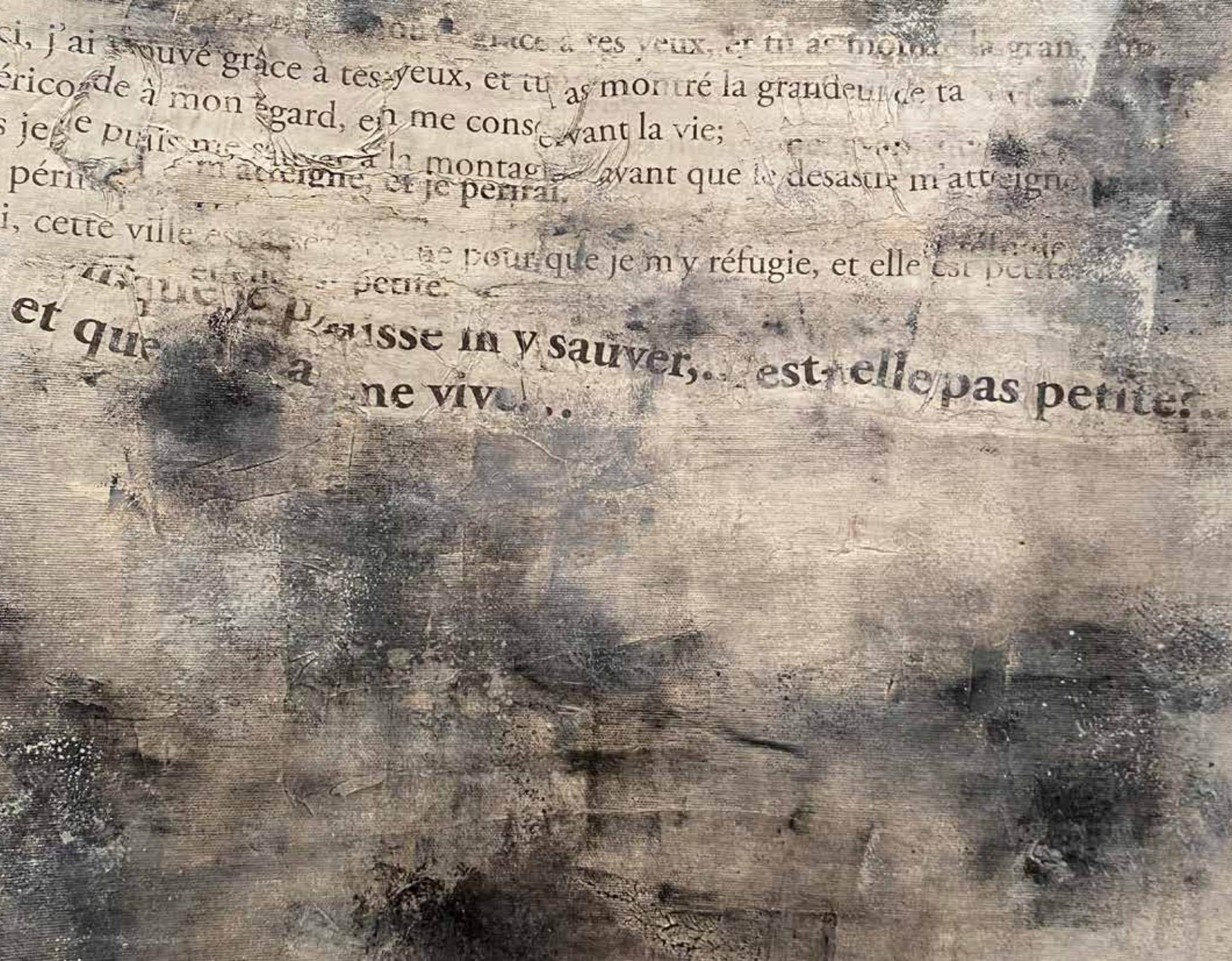
porque
es mi camino,
todo forma parte
de mí
y de
MI CAMINO.

Sónia Rafael_

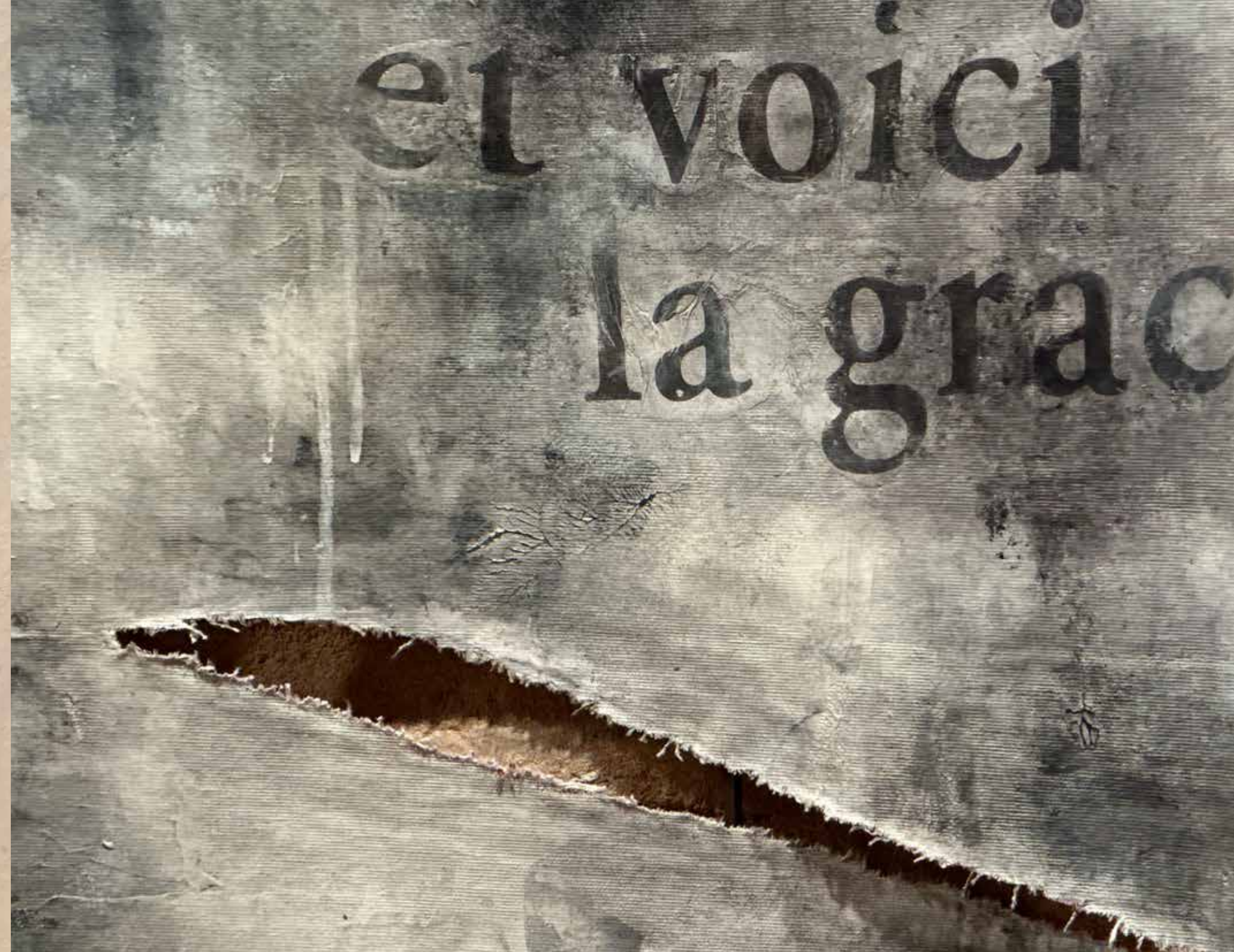
Ayuda
 Ayudar a las personas, dejarles un
 trocito de mí y ellas un trocito suyo en
 mí. Ayudar a cambiar. Ayudar con lo
 poco que tengo.
 Ayudar a amar, amor sano.

Aquí está su imagen. Con toda la ambigüedad que le fue proyectada – pura, sumisa, la virgen santa – María. La imagen de castidad, la bendición de la maternidad. Desde el alto pedestal donde fue colocada, el mínimo temblor anticipa la caída, ahora María ahora Magdalena – la Eva pecadora,

impura, concupiscente, depravada. Y aquí está su gracia, en el más elocuente esplendor, la cruda realidad – cosmos de amor, cuerpo de dolor. Silenciado, sufrido, rasgado... Título de la obra: Voici l'image. Et voici la grace.

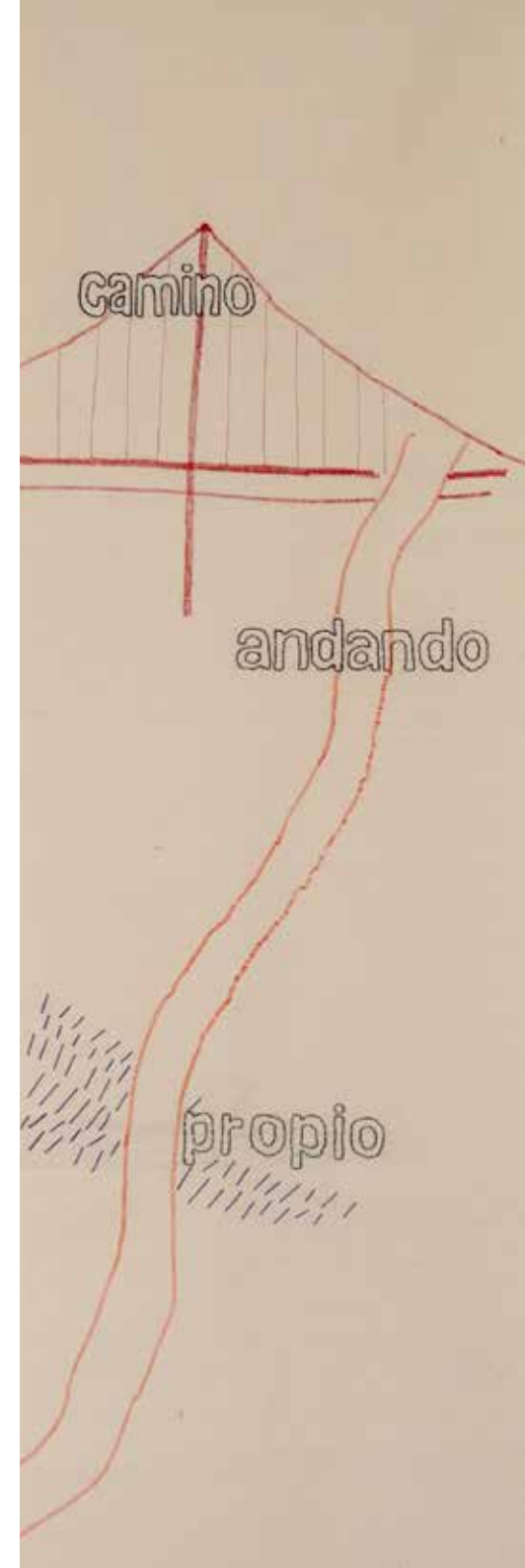
Ana Ferriols Montañana_

Camino, alegría
Sigo adelante con fuerza, con ilusión,
disfruto mi camino como puedo con
toda mi alegría. Vivir caminando.
Es mi camino. El mío.

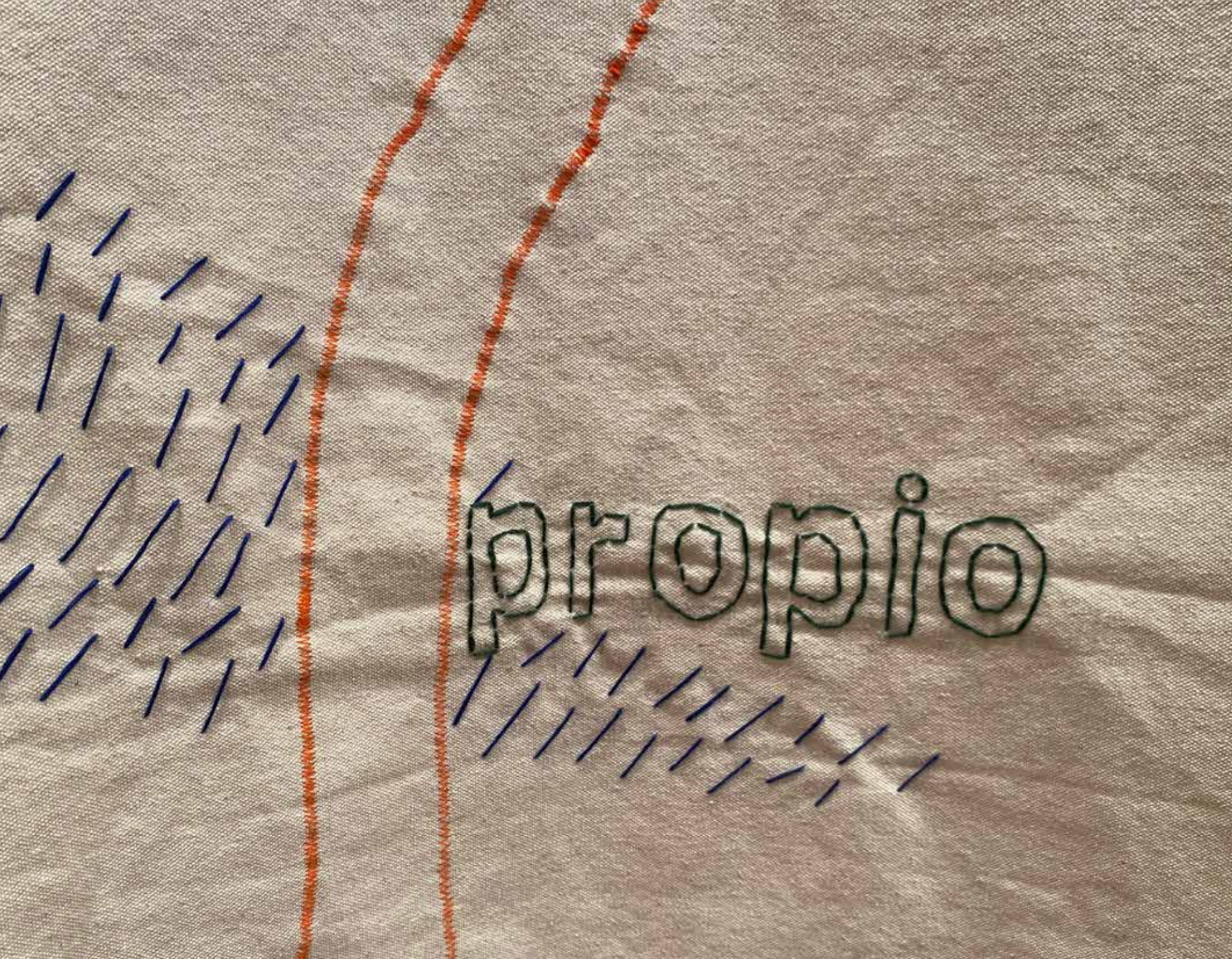
un
camino
en puente
esculpido
en piedra
cruza
el río

camino

andando

propio

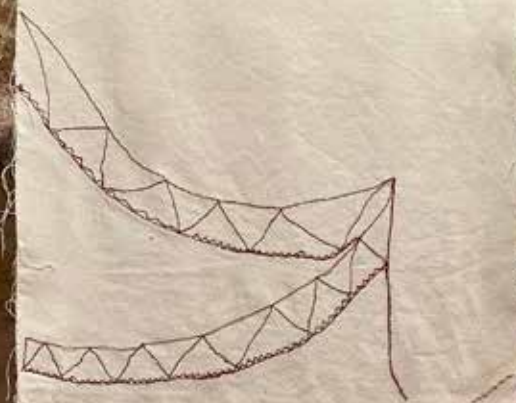

Las piezas realizadas se corresponden con la propuesta de frase: "CAMINO, ALEGRÍA. Sigo adelante con fuerza, con ilusión, disfruto mi camino como puedo con toda mi alegría. Vivir caminando. Es mi camino. El mío". La selección del textil se relaciona con ese proceso de caminar, coser implica una dedicación continuada en la que las puntadas de hilos realizan un proceso similar a los pasos en un camino. Otro punto central de la interpretación es el concepto de "puente" como elemento de unión entre dos puntos, como algo que es transitado y que nos conduce de un punto a otro punto. En el texto escrito de las obras se hace también alusión a otros elementos que se transitan como la escalera, asimismo, la dificultad que puede suponer recorrer estos elementos

queda evidenciada con la palabra bordada "escarpado". También se hace referencia a la palabra "propio", enfatizando la idea de que cada camino es individual y diverso. Esta idea se apoya en el dibujo de elementos, que siendo construcciones sólidas como un puente o una escalera, se representan con formas volubles y sin estabilidad. Por último, queda también escrita la palabra "andando" como referencia a que el camino vital es un trabajo siempre en proceso. La técnica seleccionada de forma principal ha sido el bordado, esto se debe a la relación entre coser y generar un camino. Cada puntada en un proceso de costura es un trabajo mecánico y procesual como también lo es caminar.

un
camino
un puente
esempado
escolera
curvedo

un
camino
en puente
escarpado
escalonado
cruce

camino

andando

propio

andando

Susana Sarcía Rams_

Alegría
Que si mi corazón explota
sea de alegría.

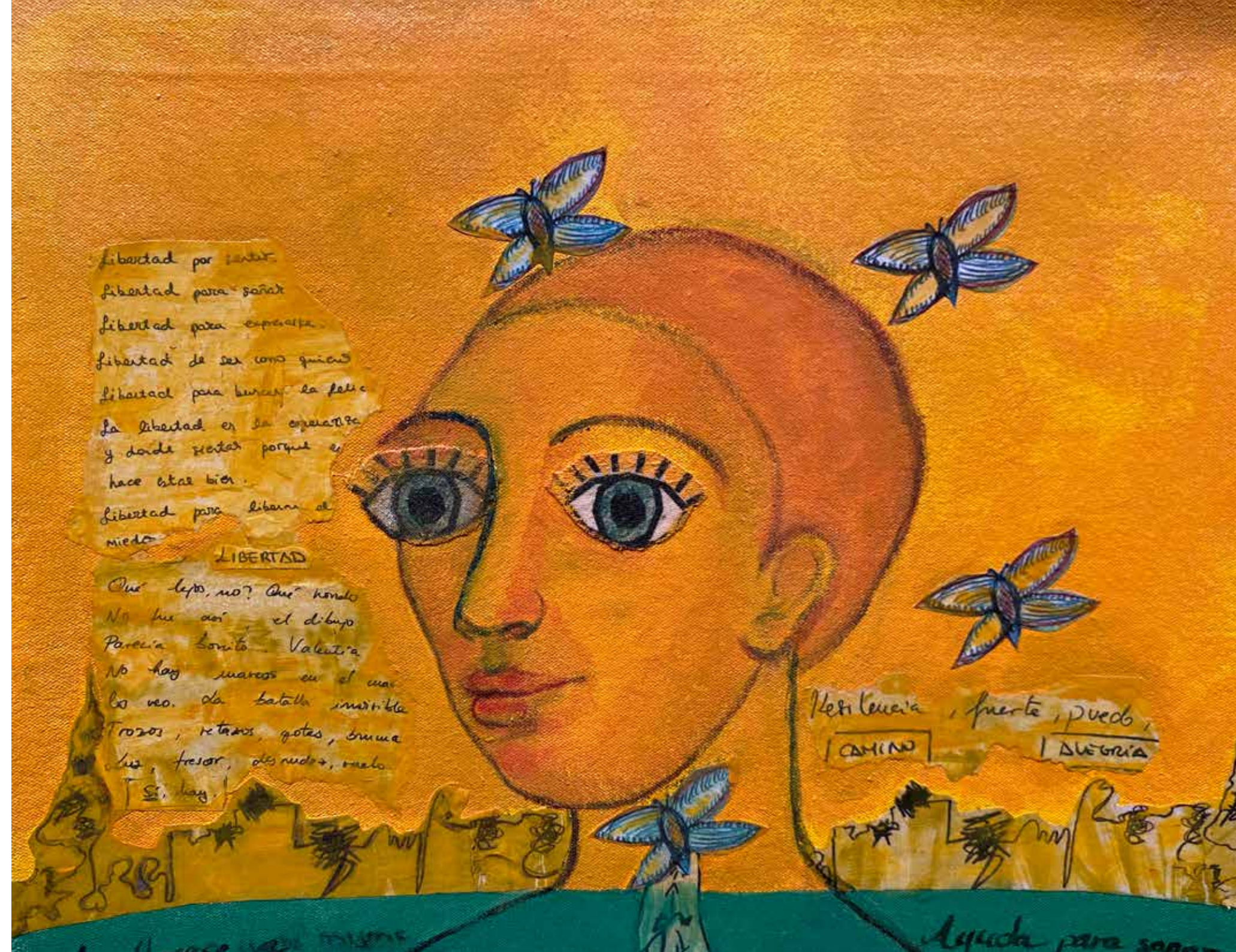
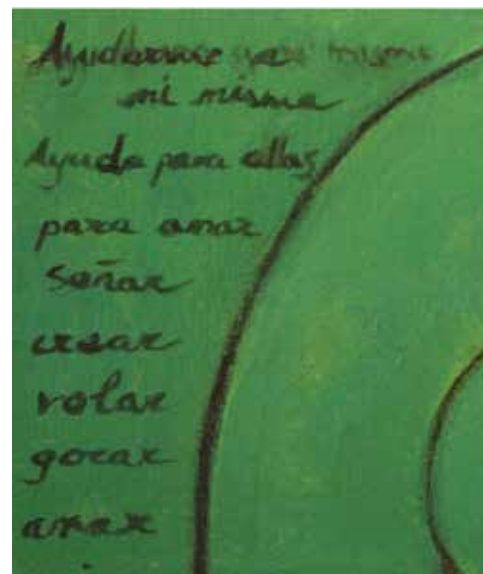

Sobre la base del taller de mediación artística realizado en 2023, junto a Victoria Esgueva y con mujeres de la Asociación Alanna víctimas de violencia machista, y en su sede, surge esta obra: *Mujer completa. Mujer-es.*

En el taller, ellas fueron las protagonistas. A partir de una selección de imágenes y palabras que les propusimos, poco a poco se fueron abriendo a nosotras, y mediante la escritura o el dibujo, cada una plasmó sentimientos, emociones, recuerdos perdidos, vínculos; además de sus deseos de superación unidos a la necesidad de sentirse seguras, para reencontrarse, para volver a ser ellas mismas. Fue un proceso hermoso de sororidad

entre mujeres, con el arte como nexo y vehículo de expresión y comunicación. Desde este lugar, como poderosa experiencia compartida, a partir de sus historias y mensajes recogidos en palabras, textos y dibujos, comenzamos a trabajar, ya en el estudio, con el objetivo fundamental de que la obra resultante recogiera sus voces y sus silencios. El dibujo, la pintura acrílica sobre lienzo y el collage se constituyeron en los medios y el lenguaje de creación, deseando que sus aportaciones formaran parte y cuerpo en la obra. *Mujer completa. Mujer-es.* representa la dualidad en la que vivimos todas nosotras, como mujeres, encorsetadas por lo social, cosificadas, determinadas en roles y dentro

de un sistema patriarcal que no solo reglamenta, si no que muchas veces nos hiere con la mayor de las impunidades. La obra a modo de díptico establece un diálogo de una mujer con la otra; entre la interiorización de los dogmas sobre nuestro género y la liberación y conexión con nuestro verdadero ser y poder, para decidir, hacer, estar, y colocarnos en el mundo con seguridad e identidad. Muestra el dentro y el fuera, desde ellas, con ellas, incluyendo sus palabras e imágenes como un todo, en sus cuerpos, ahora en transformación y complementariedad, plenos, confiados, en el camino, mirando al futuro, ayudadas, serenas, firmes y seguras de lo que son, somos, y de nuestro lugar en el mundo.

Diana Costa_

Cuerpo, árbol
Donde la copa son las personas con
las que me golpeo y el tronco mis pies
donde me sujeto para seguir viviendo y
el sol el calor para poder luchar.

Donde la copa son las personas con
las que me golpeo y el tronco mis pies
donde me sujeto para seguir viviendo y
el sol el calor para poder luchar.

Mi proceso artístico está fuertemente arraigado con la realidad, partiendo de ella como punto de partida y volviendo a ella como punto de referencia. A partir de lo concreto, extraigo elementos temporales, espaciales y experiencias emocionales que, posteriormente, se reinsertan en la pintura.

Este proceso de extracción y reinserción da testimonio de las huellas de la manualidad, mediada por el soporte donde se manifiesta la expresión artística. Esto da lugar a un estado continuo de transformación, un «devenir en proceso»,

en el que la pintura está en constante evolución, al igual que las propias experiencias y emociones que la inspiran.

Mi objetivo es siempre establecer una retórica visual que establezca una conexión profunda entre el mundo que me rodea y la expresión de la pintura, lo que da lugar a un complejo sistema de pensamiento visual. Este enfoque refleja una investigación continua sobre la plasticidad de lo visible, explorando las potencialidades estéticas y conceptuales del arte.

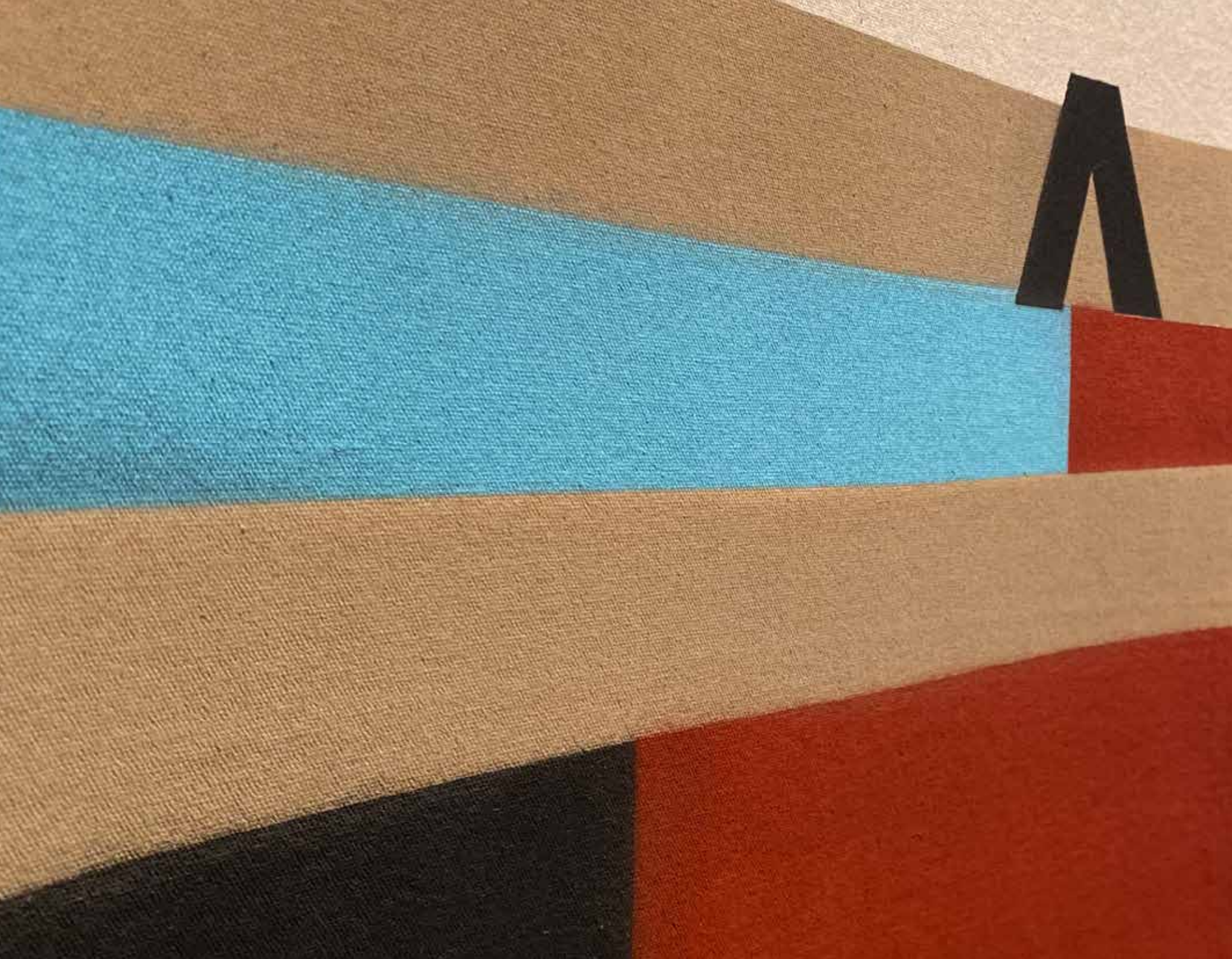

Begoña Jordá_

Esperanza, libertad
Qué lejos, ¿no?
Qué hondo y qué largo. No fue así, el
dibujo cambió. Parecía bonito.
Valentía bruta

En esta obra la artista muestra la doble naturaleza de la tipografía: su característica verbal deja paso a una letra puramente formal.

La tipografía ha jugado durante mucho tiempo un papel crucial en la comunicación y ha evolucionado hasta convertirse en una forma de arte en sí misma. Los artistas utilizan la palabra escrita como una poderosa herramienta para transmitir emociones narrativas y comentarios sociales.

La tipografía es un aspecto esencial de la comunicación visual influyendo en la forma en que percibimos e interpretamos la información. La función social también se podría interpretar como una cultura del conocimiento de la tipografía es decir

un estudio de cómo diferentes tipografías impactan en las emociones humanas y en la percepción.

Se ha realizado una paleta de colores reducida inspirada en la naturaleza, basada en la simplicidad y repetición de la gama cromática destacando los tonos tierras, rojos y negros.

Se ha pretendido jugar con la abstracción de las letras llevándolo a una disposición espacial, abstracción y el uso de planos y volúmenes, como el grosor del trazo, la proporción, el espaciado, forma y estilo resultan un paisaje tipográfico.

Así, la obra artística no solo comunica palabras, sino que moldea experiencias, construye identidades visuales y participa activamente en la configuración del paisaje cultural contemporáneo.

**María
Martín_**

Abrazo, amor
Abrazame más fuerte que nunca, el
amor es el que gira el universo. Amor,
libertad, paz, equilibrio, cariño, déjate
llevar. El amor lo cura todo.

La obra Coser un Abrazo surge de la reflexión en torno al abrazo como un acto de sostén y cuidado, una metáfora de la interdependencia humana. A partir de la frase recibida en los talleres de mediación artística —“Abrázame más fuerte que nunca, el amor es el que gira el universo. Amor, libertad, paz, equilibrio, cariño, déjate llevar. El amor lo cura todo.”—, que articula una visión del amor como fuerza generadora, capaz de sostener y transformar, la pieza construye un discurso visual donde la pintura, la costura y la palabra se entrelazan para materializar ese gesto esencial. El díptico sobre tela combina acrílico, pastel y pan de oro con pespuntos de costura a máquina. Esta última

intervención enfatiza la idea de la reparación, evocando la acción de unir, reforzar y sostener. La costura se convierte en un recurso plástico, donde los pespuntos a máquina no solo unen materialmente la pieza, sino que también reivindican el hilo y la palabra como herramientas creativas y simbólicas. Coser se convierte aquí en un acto de cuidado, de reconstrucción, un gesto íntimo que repara y fortalece, evocando el trabajo manual históricamente asociado a la preservación de la memoria y la identidad, desde la ternura y la presencia. Desde una perspectiva formal, la obra plantea una sintaxis pictórica donde la materialidad del soporte y la impronta gestual conviven con la estructura

conceptual del lenguaje. La elección cromática establece un diálogo entre los tonos cálidos, que transmiten cercanía y luz, y el fondo azul, que sugiere la profundidad emocional y las heridas cosidas como parte de un proceso de sanación. Coser un Abrazo busca visibilizar la carga emocional que la palabra y el gesto pueden transmitir e invita a reflexionar sobre la sutileza de los gestos cotidianos que transmiten amor y apoyo en un ciclo vital. Nos recuerda que el acto de abrazar va más allá del contacto físico: es un sostén emocional, un refugio donde la palabra y la acción se unen para generar armonía y equilibrio.

Hortensia Mínguez_

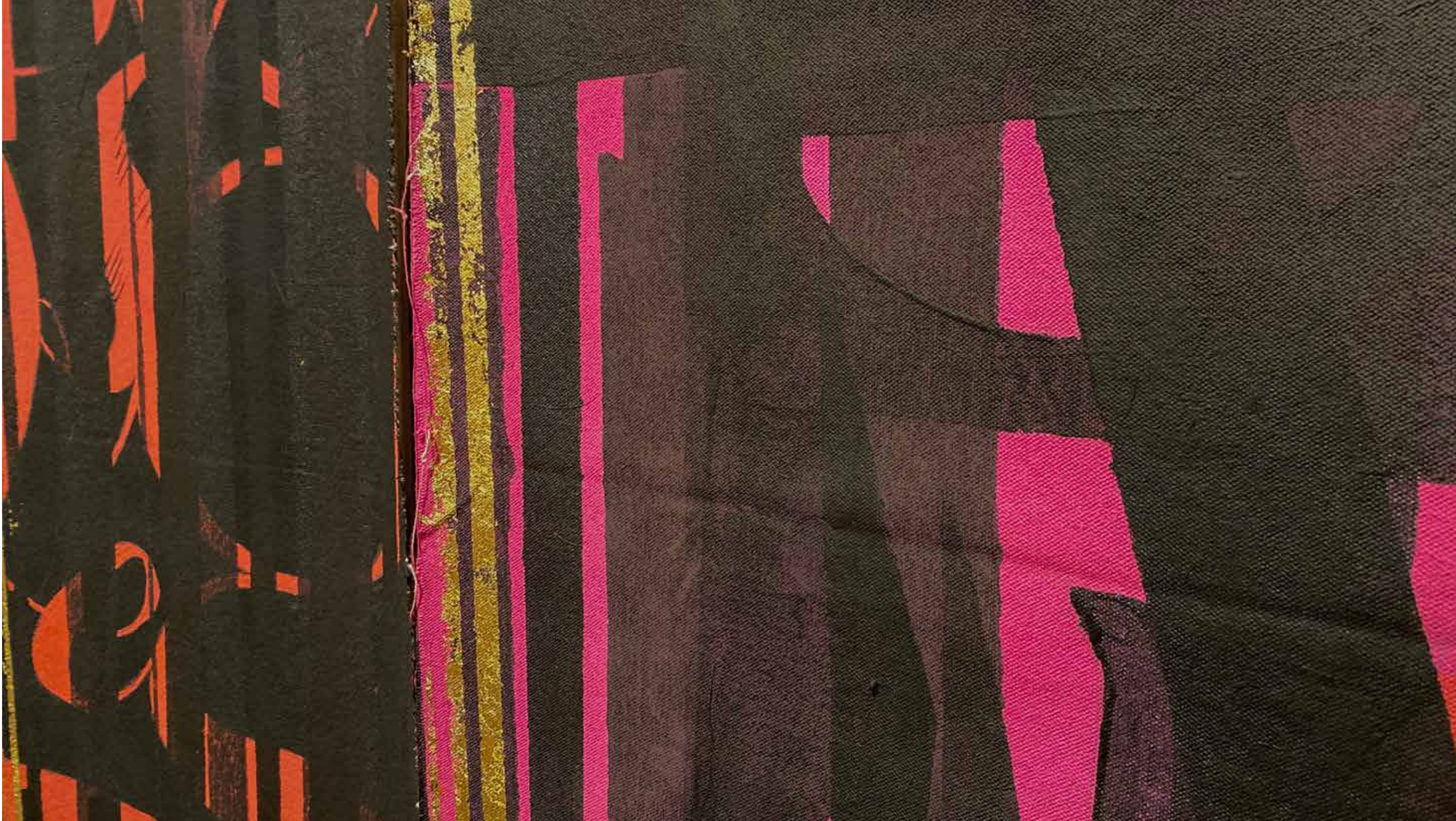
Esperanza, libertad
No hay marcos en el cuadro,
yo sí lo veo.
La batalla invisible, muda.
Trozos, retazos, gotas, bruma,
luz, tesoro, desnudez, vuelo.
Sí hay.

Esta obra es la interpretación de una serie de palabras dadas a priori por otra persona a la que no conozco y, a partir de las cuales, se generó una serie de interacciones tipográficas y plásticas. Dichas palabras eran: “ESPERANZA, LIBERTAD. No hay marcos en el cuadro, yo sí lo veo. La batalla invisible, muda. Trozos, retazos, gotas, bruma, luz, tesoro, desnudez, vuelo. Sí hay.” La primera vez que las leí pensé en los motivos por los cuales alguien podía hacer reclamo de palabras como libertad desde la disonancia de quienes tienen la esperanza de cambiar las cosas y arrojar luz a lo nuevo, aún y cuando ello implicase romperse a trozos y mudar. Una batalla invisible a la que alude, y que, considero todos tenemos a diario bajo diferentes circunstancias.

Para activar mi proceso creativo, puse en diálogo estas palabras que, como luz, tesoro, esperanza, libertad, batalla, invisible, trozo o retazo, me parecieron musicalmente disonantes. Primero, las caligrafié en una hoja y las puse en diálogo a la espera de un hallazgo. Las dimensioné, la saqué del marco de la hoja —inspirándome en esa idea de que “no hay marcos en el cuadro”—, y dejé que se solapasen y superpusieran como si las letras hubieran cobrado vida. La obra, finalmente, encarna el resultado de una insubordinada e inconsciente búsqueda por reconfigurar espacialmente la poética inasible de las palabras y sus adversos significados; una obra que refleja la pugna entre luces y sombras, el color y la oscuridad que en ellas habita.

Silvia Molinero Domingo_

Abrazo, amor
Abrazame más fuerte que nunca,
el amor es el que gira el universo.
Amor, libertad, paz, equilibrio,
cariño, déjate llevar.
El amor lo cura todo.

ABRAZOAMOR
AMOR ABRAZO
ABRAZOAMOR
AMORABRAZO
AMORABRAZO
ABRAZOAMOR
AMORABRAZO

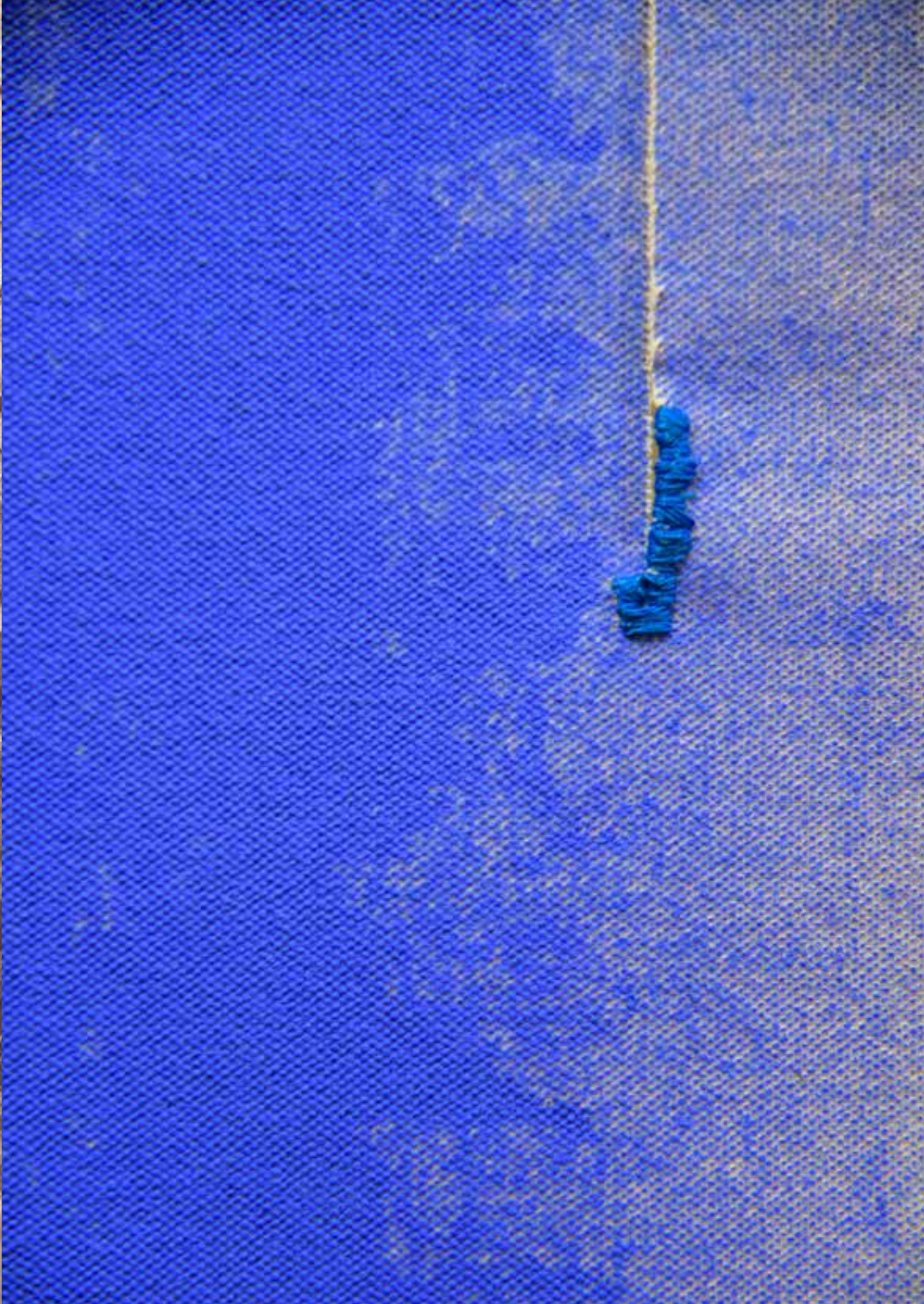

Las dos palabras recibidas para iniciar este trabajo fueron concisas y claras: abrazo, amor.

Además de imprimir este texto en la pieza como un único término al no dejar espacio entre ellas, quería que la propias telas ayudaran a expresar físicamente el sentido de estas palabras sugeridas, por lo que inserté en la parte alta del soporte unas aberturas como si se tratara de las mangas de una prenda de vestir. Por estos huecos puedes introducir los brazos. El uso de dos telas independientes colocadas suspendidas una frente a otra, me permite provocar el encuentro entre dos personas que quieran utilizarlas para impulsar el gesto de rozarse, tocarse, acariciarse o incluso abrazarse. Por lo tanto el trabajo puede ser observado si únicamente lo

contemplamos, pero también pretende servir de invitación para provocar el contacto físico entre las manos y brazos de dos personas distintas que quizás se conozcan o quizás no, pero que han coincidido en el mismo lugar y tiempo. La idea de este proyecto es el de generar un espacio en el que pueda desarrollarse desde el anonimato, al igual que se nos han entregado los mensajes textuales en el taller llevado a cabo en la Fundación Alanna de Valencia por el colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad, un contacto corporal y emocional con otra persona. La obra genera un espacio de conexión que nos habla de la necesidad de generar emociones y experiencias sensoriales, como puede ser el amor y el abrazo.

Natividad Navalón_

Libertad
Libertad por sentir.
Libertad para soñar.
Libertad para expresarse.
Libertad de ser como
quiero ser.

Respirar es habitar el cuerpo. Conspirar significa respirar juntas.

El legado del que soy guardiana es el hálito que me conforma y me sostiene, es el soplo que me empuja a la vida, que me mantiene alerta, que me da impulso para continuar, que me envuelve y me respira, es la brisa que me mece en la memoria. En este estado de vigilia no se detiene el tiempo, viajamos con él, porque "posponer es dimitir".

Permanezco errante mientras el jadeo va sanando las huellas de mi cuerpo. Es entonces cuando escucho ese sonido sin

nombre que percibo en el silencio interior, un sonido que une latido y exhalación. Revivo el soplo de una noche en la que es imposible la disociación del aliento con respecto al tiempo.

La respiración me ancla y me doy cuenta de que soy depositaria del legado. Como nómada voy suspirando preguntas, las alivio, nutro mi cuerpo con ellas. En este acto la vida solo tiene presente y el pensamiento es la fisura, una grieta por donde puedo volver a suspirar. Respirar es tan sencillo que solo se requiere de un cierto valor, entereza, imperturbabilidad, serenidad, refinamiento y delicadeza.

Intentarlo, ya vale todo el esfuerzo.

Es entonces cuando el legado se convierte en guía, en el atrevimiento que nos pasó nuestra madre para seguir en esa búsqueda nómada, para ser vigías de tantas mujeres transmisoras de saber, para ser el faro que alumbra a las que no pudieron elegir a lo largo de los siglos, y que como muestra de solidaridad, debemos hacer visibles.

En esa transmisión a ellas, a todas ellas, se produce la unión, la conspiración. Respirar es habitar el cuerpo. Conspirar significa respirar juntas.

Ahora es el momento
de conquistar mi isla
la búsqueda de un lugar
donde yo me pueda ir
Atiende a mi
Havdon

He perdido mi hogar
he perdido mi referencia
he perdido al padre y a la madre
a la hija, la mi misma
he perdido mi patria y mi patria
Havdon

Isabel Pyrrait_

182_

_183

Camino, alegría
Es mi camino lo vivo con sus baches,
lo río, lo sufro, lo acojo,
lo disfruto, lo lloro,
porque es mi camino,
todo forma parte de mí
y de mi camino.

CAMINO
ALEGRÍA

ES MI CAMINO
LO VIVO CON SUS
BACHES,

PORQUE ES MI CAMINO ...

LO
ACOJO

LO
SUFRO

Recibí con entusiasmo el reto de participar en el Proyecto NA-INMENSO.

Considero de suma importancia denunciar todas las injusticias sociales, en este caso la situación de fragilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El texto CAMINO ALEGRIA es sencillo y limpio, me transmitió sentimientos de alegría, tristeza y esperanza. Utilicé la palabra, ilustrando cada frase con una pintura simbólica, colores fríos para los textos que transmiten tristeza y colores cálidos para las frases alegres y optimistas.

LO RIO ! un sol amarillo sobre naranja, colores cálidos y alegres, el sol

diciéndonos: ¡feliz día!

LO SUFRO una nube que llora sobre un fondo azul oscuro y triste.

LO ACOJO una casa abierta a la vida.

Azul claro, amarillo, naranja, flores: ¡bienvenidos!

LO DISFRUTO un campo con flores, colores alegres, aire libre, libertad, apertura para disfrutar de lo bueno que la vida puede traer.

LO LLORO lluvia en un cielo azul oscuro, lágrimas. Mi obra, en su conjunto, pretende transmitir más alegría y esperanza que tristeza, así es como sentí el texto.

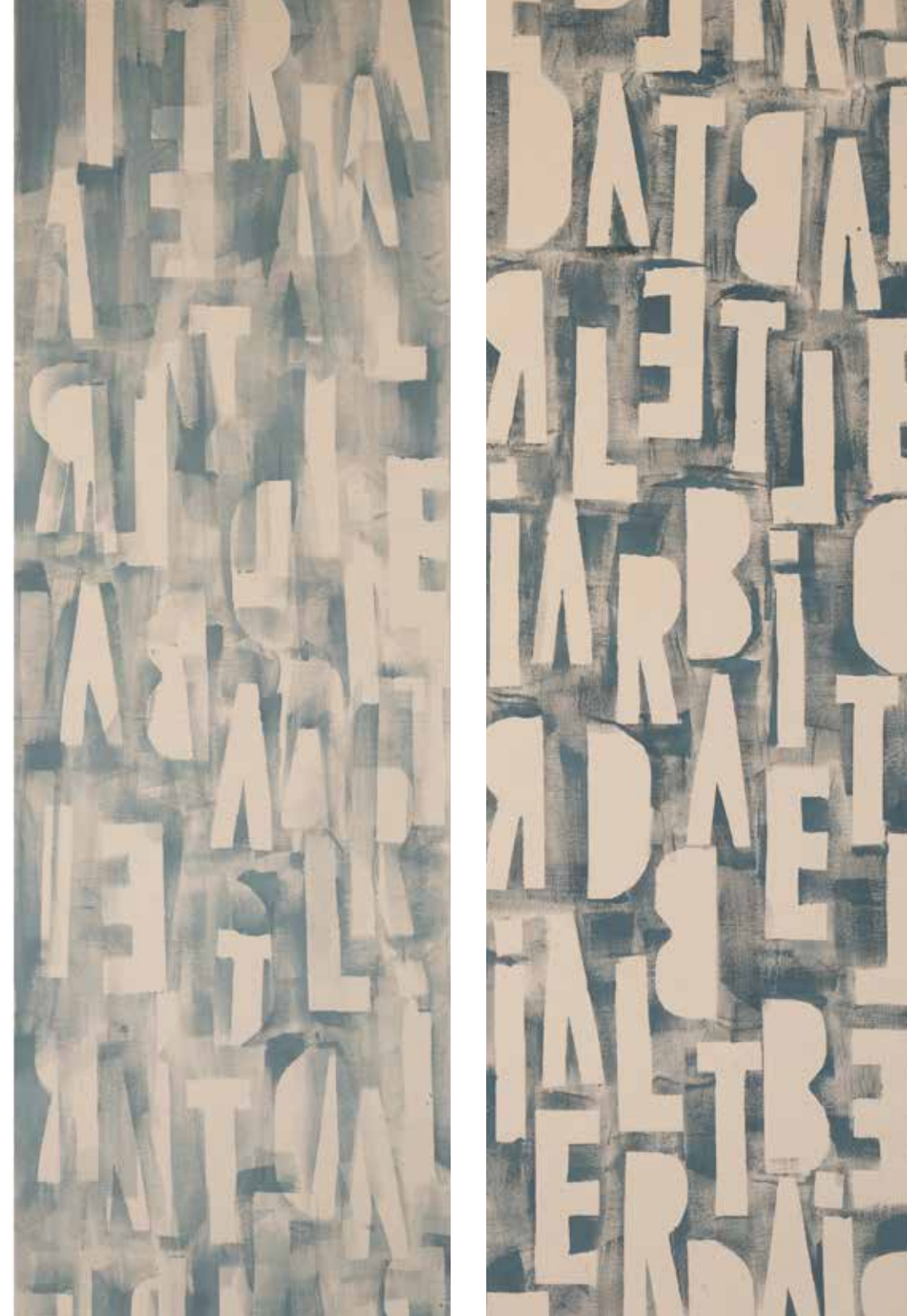

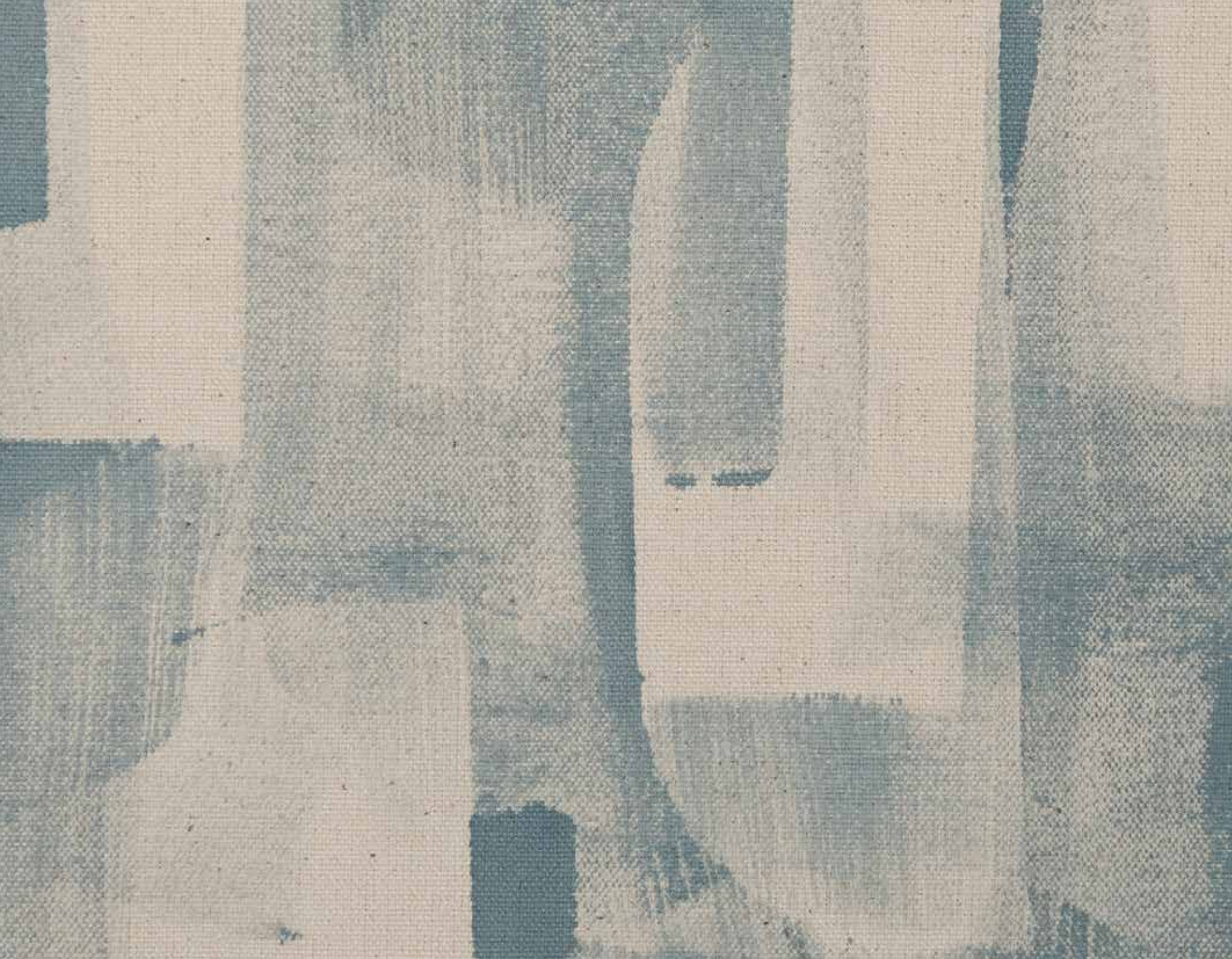

Paula Santiago_

Libertad
Libertad para buscar la felicidad
donde yo quiera.
La libertad es la esperanza de volar
a donde quieras y donde sientas
porque es lo que te hace feliz
y te hace estar bien.
Libertad para liberar el dolor,
la ansiedad, los miedos.
Libertad de ser quien soy
sin miedo de qué dirán.

La palabra LIBERTAD es un concepto que ha sido abordado por diferentes colectivos y desde diferentes disciplinas a lo largo de nuestra historia, donde se ha debatido y reflexionado profundamente sobre su significado, su alcance y su importancia, poniendo de manifiesto que es algo más que la mera capacidad de actuar sin restricciones externas. Es una cuestión ética y de compromiso, es la capacidad de elegir y actuar sin sometimiento a la coerción o la opresión. En este sentido, el arte puede ser un buen mediador para poner de relieve su ausencia, puede ser el eco de voces silenciadas y el reflejo de experiencias invisibilizadas. Además, como vehículo de transformación social, nos permite abrir espacios de reflexión y diálogo sobre problemáticas sociales urgentes.

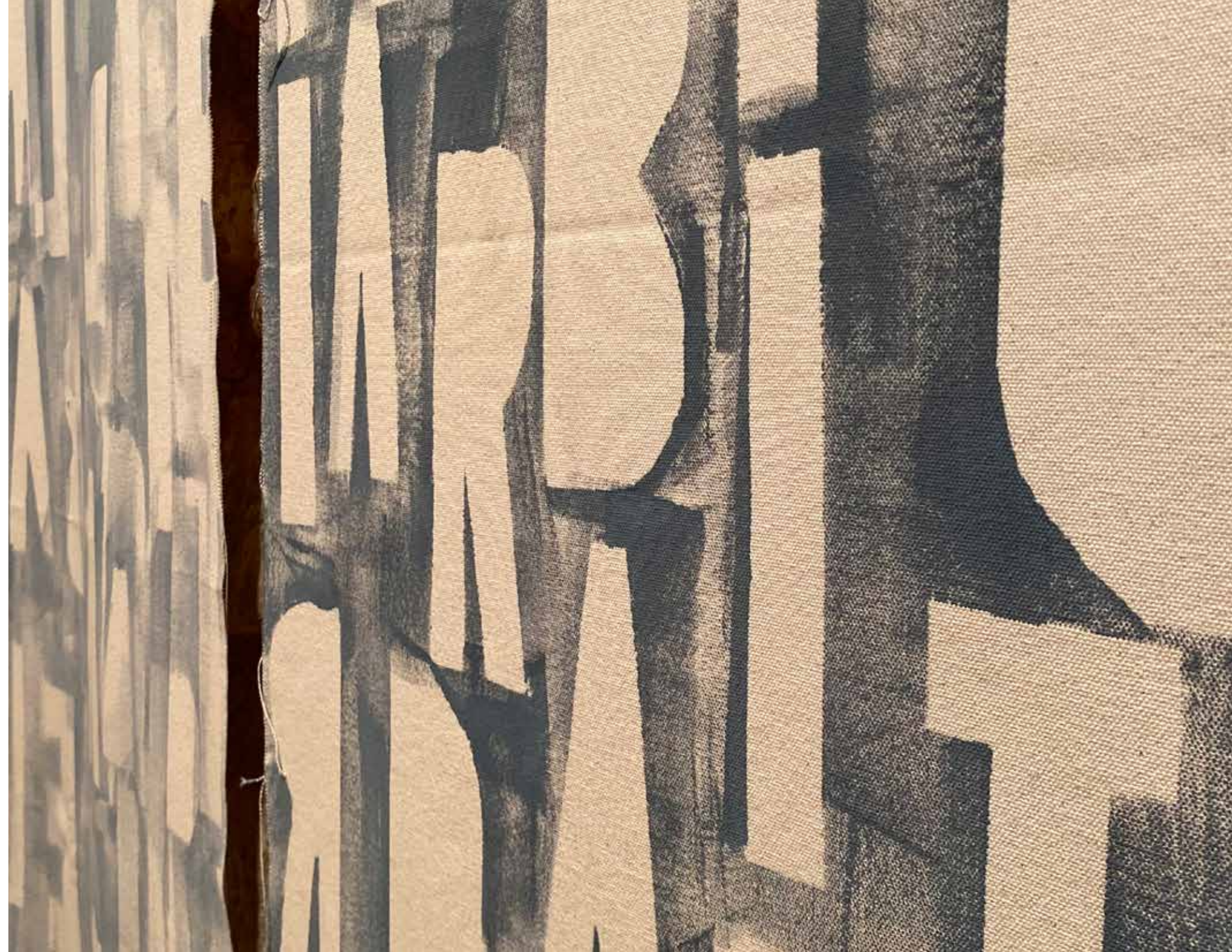
La forma de las palabras, obra que incluimos en el presente proyecto

expositivo, desea recordar lo difuso y frágil que puede resultar este concepto. La propuesta está realizada en colaboración con un colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género partiendo de la palabra que ellas mismas han elegido: LIBERTAD. Lejos de ser un concepto homogéneo y estable, la libertad aquí se presenta fragmentada, en tensión, reflejando los procesos de lucha, reconstrucción y resignificación que atraviesan quienes viven o han vivido situaciones de violencia.

Aquí, la tipografía es usada como metáfora visual, alterando el orden y la posición de las letras que conforman la palabra, para hablar, de forma simbólica del quiebre, la distorsión y la alteración que conlleva este tipo de violencia, así como del proceso complejo de recuperación y reconstrucción de la identidad. La fragmentación de la palabra,

remite a la ruptura, pero también a la posibilidad de reconfigurar un nuevo sentido, de encontrar caminos para la resignificación. A su vez, la composición tipográfica caótica sugiere un estado de desorden y confusión, pero al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de una nueva lectura, de una reconstrucción activa y colectiva del término y su significado.

En resumen, nuestra propuesta pretende ser una invitación a cuestionar, empatizar y tomar conciencia sobre una realidad que aún requiere de una mayor implicación social. El arte, se convierte aquí en un puente entre la experiencia personal y la sociedad, una forma de interdependencia necesaria, ya que la palabra elegida nos interpela a reflexionar sobre su significado, a que nos preguntemos cómo se reconstruye la dignidad o qué significa la palabra en contextos de fragilidad.

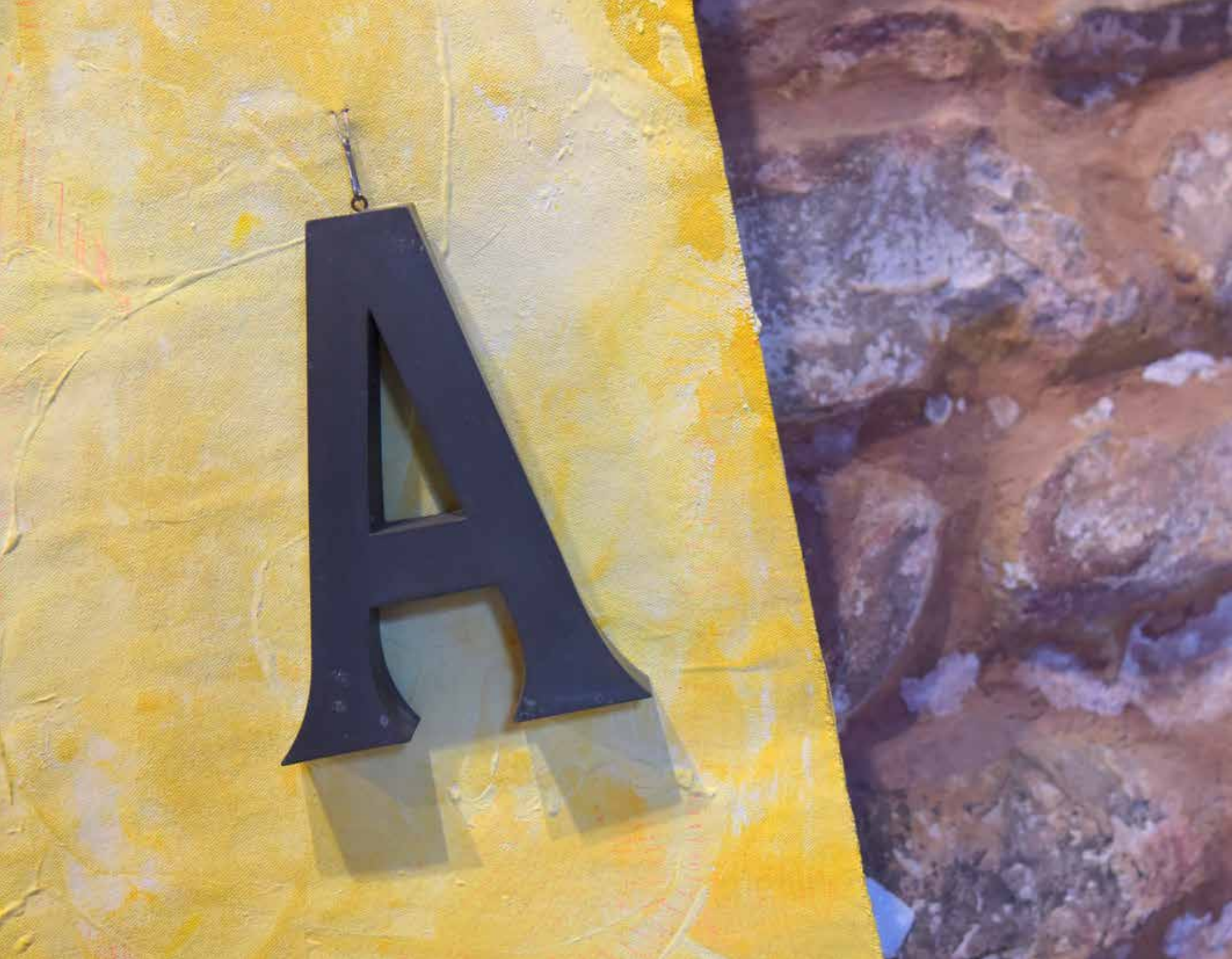

Ana Tomás_

Ayuda
Ayuda para sanar.
Ayuda para soltar.
Ayudar a otras personas.
Ayudar a que otras personas sean más
felices, más vivas.
Ayudar a sentir. Ayudarme a mí misma
a seguir adelante.

En este proyecto tomamos como referente la letra A como inicial del abecedario: A de Arte, A de Ayudar, A de Aprendizaje, A de Amable, A de Aportar, A de Acción, A de Acercar, A de Atención, A de afectivo, A de Amigable, A de Acoger, A de Abrazar, A de Auxiliar, todos conceptos “de mi para ti” que contribuyen a alcanzar la felicidad que todos ansiamos.

La concepción de esta obra parte de estrategias morfológicas de comunicación gráfica, donde el protagonismo de la letra “A” tridimensional, envuelve su propia identidad mayestática. La visión particular desde su propia anatomía tipográfica refuerza su contenido comunicativo. En este caso hablamos del arte comprometido como catalizador de propuestas en pro de la inclusión y servicio social. Desde el arte pretendemos generar estímulos que agudicen la empatía y las sinergias colaborativas enfocadas a ofrecer un camino que

consiga dar bienestar al prójimo.

La mirada puede leer un texto y/o ver una imagen, pero alterando la percepción y recepción del mensaje a través del cuadro, se genera una transferencia de sensaciones y reflexiones de índole cultural y mediática. Mirar es una actividad visual, intuitiva, global, simultánea. En cambio, leer es una operación verbal, racional, fragmentada, secuencial.

En el tejido interconectado de la existencia humana, la noción de ayuda se manifiesta como un acto generoso y cálido, un abrazo que acoge tanto a quien brinda como a quien recibe. “Ayudar va más allá de una simple asistencia; es un gesto de amabilidad que impulsa encuentros significativos y crea un ambiente propicio para arroparse mutuamente en los desafíos de la vida, revelándose como un bálsamo para sanar, y no solo en el sentido físico, sino también

en un nivel más profundo y emocional. Ofrece consuelo y alivio, proporcionando un apoyo fundamental en momentos de vulnerabilidad. En este acto de dar y recibir ayuda, se establece un vínculo que trasciende las palabras y se convierte en una expresión tangible de solidaridad.

Ayudar a otras personas no solo implica una extensión de la mano, sino también una apertura del corazón. La generosidad se convierte en el catalizador que nutre relaciones y construye puentes entre individuos fortaleciendo los lazos comunitarios.

La buena ayuda es la que está destinada a que otras personas sean más felices y vivas es un acto altruista y que reconoce la importancia de la alegría y la vitalidad en la experiencia humana. La amabilidad se convierte en el lenguaje universal que trasciende barreras y crea un espacio donde la positividad y la gratitud florecen.

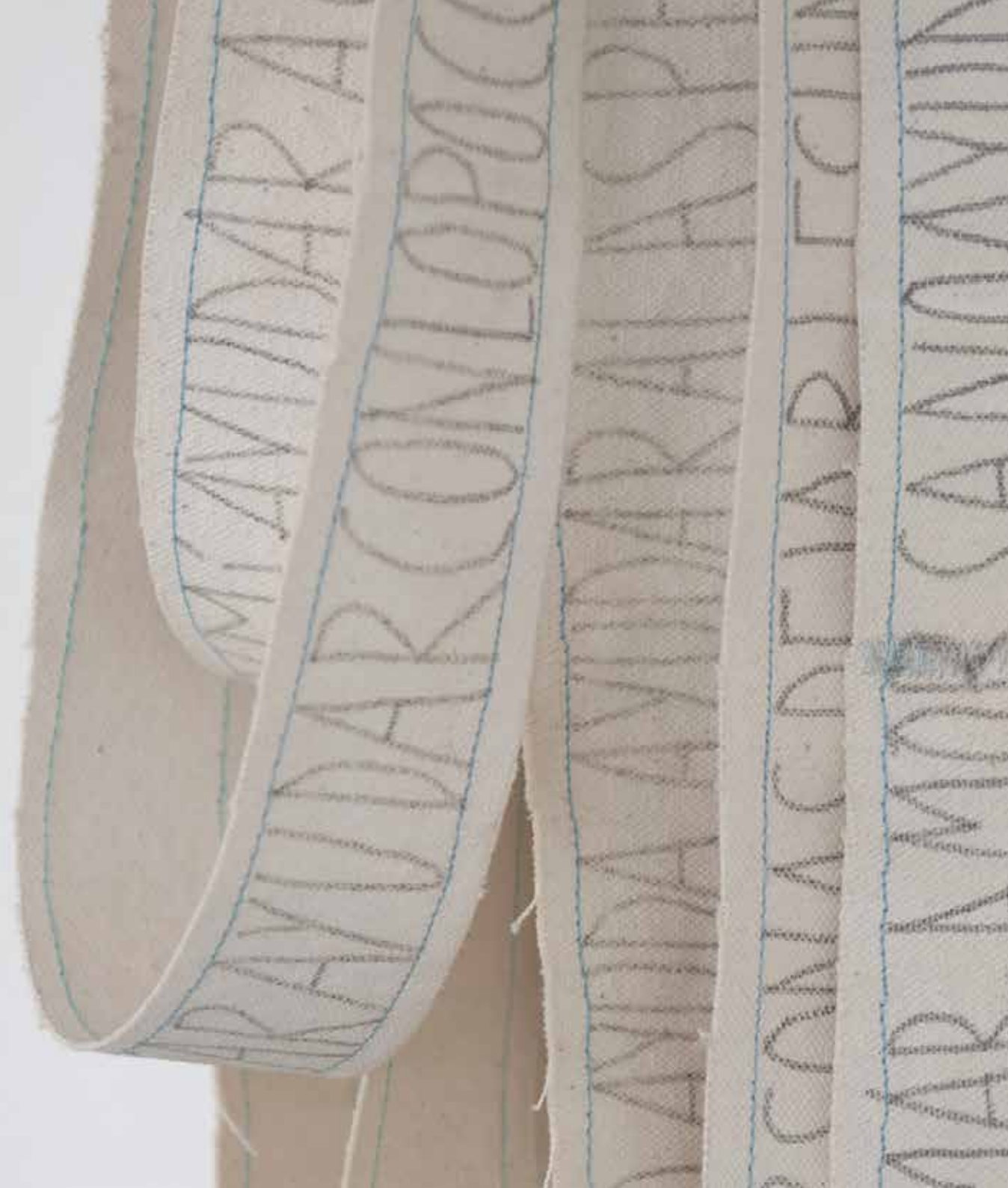

Sara Vilar_

Ayuda
Ayudar a las personas,
dejarles un trocito de mí y ellas
un trocito suyo en mí.
Ayudar a cambiar.
Ayudar con lo poco que tengo.
Ayudar a amar, amor sano.

A primera vista, parece una gran cinta, una tira larguísima de la que no logramos ver ni el principio ni el final. Al acercarnos, descubrimos que algo ha sido escrito a lápiz, a mano, entre dos líneas azules bordadas que evocan las páginas de una libreta escolar.

Es una escritura en mayúsculas, continua, sin espacios ni pausas. Un trazo casi garabateado, imperfecto pero intencionado, que le confiere una belleza singular. Como si en ese gesto mínimo buscara la magia que la haga única. Estas letras, así enmarcadas entre dos

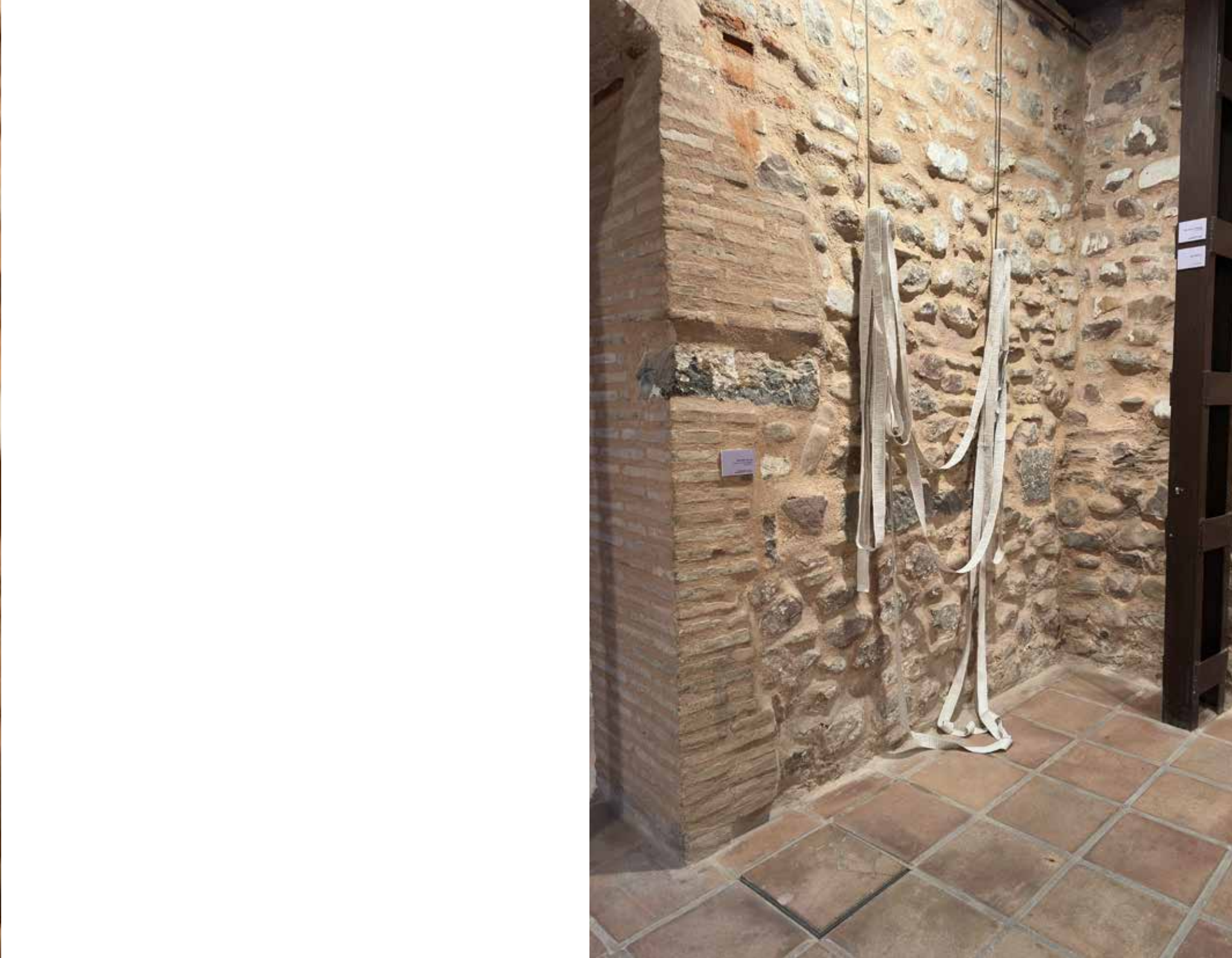
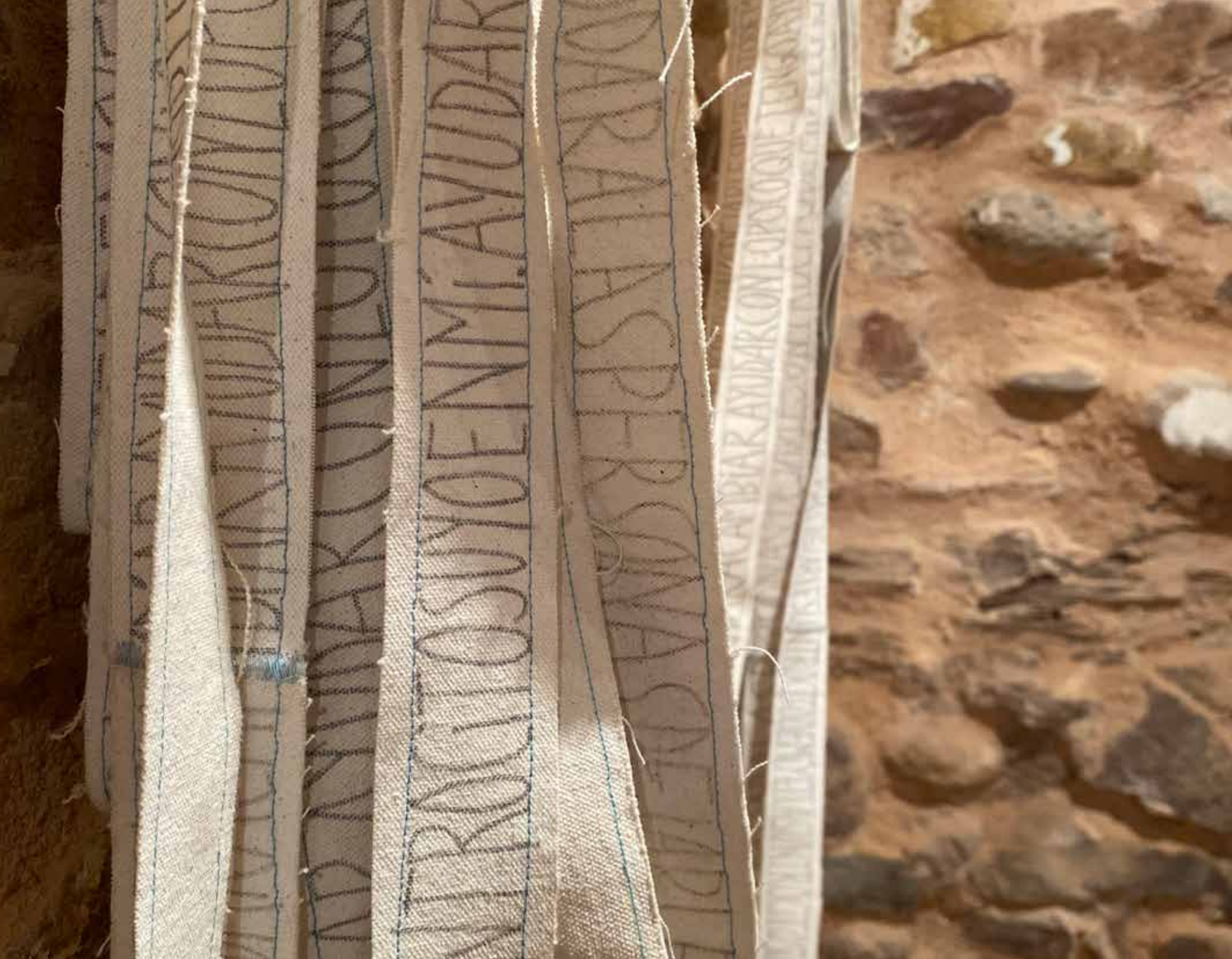
líneas y trazadas a mano, se presentan como una alternativa al carácter de imprenta, a la tipografía oficial y al diseño rígido y estandarizado de esta era digital, en la que, con solo pulsar una tecla, obtenemos una letra perfecta. Frente a esa perfección automática, proponemos una reflexión sobre el valor expresivo del trazo manual: escribir a mano parece algo sencillo, pero requiere cálculo, ensayo, error, ritmo y atención.

La escritura —ese gran invento de la humanidad, quizá el más grande— es algo que aprendemos en la infancia y

que, una vez interiorizado, olvidamos cómo lo hicimos. Ya adultos, rara vez nos detenemos a pensar en el complejo proceso mental y físico que convierte nuestros pensamientos en símbolos sobre una superficie.

La escritura manuscrita, imperfecta pero voluntaria, conserva aquí toda su potencia expresiva y se transforma en una cinta infinita de ayuda interminable. Una promesa silenciosa de que todo —si seguimos escribiendo, si seguimos intentándolo— puede llegar a ser posible.

Inez Wijnhorst_

Esperanza, libertad
 No hay marcos en el cuadro,
 yo sí lo veo.
 La batalla invisible, muda.
 Trozos, retazos, gotas, bruma, luz,
 tesoro, desnudez, vuelo. Sí hay.

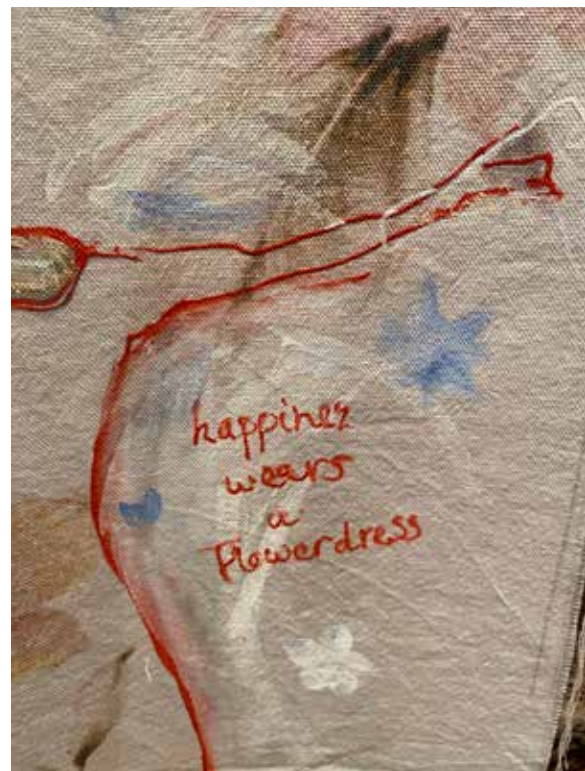

Maravilloso vagar
Sigue caminando, dando vueltas y vueltas,
con la cabeza en las estrellas y los pies
en la tierra. Sin destino... como el viento...
libre... asombrosamente, nunca se pierde
ni se la puede encontrar.
Caminando en círculos, a paso lento y
constante, paso a paso, su movimiento es
gracia.
Poco a poco, recorre un largo camino, va
creando su vida, a cada paso.
Y dondequiera que va, dando vueltas y
vueltas, su corazón está encantado,
su mente se libera.
Entonces, en una fracción de segundo,
encuentra el centro,
sin siquiera mirar, dando vueltas y
vueltas.
En el momento en que lo ve, todo está
muy claro,
no hay propósito en la vida, es solo Estar
Aquí.
En el momento en que lo siente, se abre
un espacio... Está cerrando el círculo, con
una sonrisa en su rostro.
El centro no es nada, y aún lo tiene todo,
el pasado y el futuro, el ritmo y el paseo.
Abre una puerta, un momento de gracia,
y es la salida... la salida del laberinto...
En cuanto la veas, le pedirás que se quede.
Te sientes tentado a preguntarte:

¿por qué alejarte?
O quizás hables... hace tiempo que no te
veo... ¿Puedo acompañarte en tu hermoso
sueño?
Y si tienes valor, pregúntame... por
cierto... ¿Adónde vas? ¿Vienes para
quedarte?
Seguramente responderá: ¡Simplemente
no lo sé! Estoy caminando sin rumbo.
Sigo soñando, que no hay fin, que ni
siquiera veo el siguiente paso.
Las estaciones llegan, van y vienen, yo
me quedo en mi centro, sin ningún lugar
adonde ir.
A veces como chocolate, cuando pierdo el
rumbo, mientras camino y camino,
dando vueltas y vueltas.
Todo es una ilusión, un océano de sueños,
caminando, en ciclos y corrientes.
Algunas olas tan bajas, y otras tan altas,
tu mano en la mía, mientras el tiempo
pasa.
Caminamos juntos, dando vueltas y
vueltas, dos círculos se encuentran,
un punto en común perdido. ...por fin,
podemos encontrarnos, en el tiempo o en
el espacio,
susurró mientras se secaba las lágrimas
de su rostro.
Se concertó una cita con...
Vida... ¿O se llama destino?

¿Aún hay tiempo? ¿O era demasiado
tarde?
Para verte por aquí... Dando vueltas y
vueltas...
Y entonces llegó el día en que se alejó,
dando vueltas y vueltas; no está aquí para
quedarse.
Fue tan valiente, valiente para ver, para
responder a la llamada y liberarse.
Y digas lo que digas... no servirá de nada...
ella sigue su camino... no deja rastro.
¿El alma se pregunta o sabe dónde se
encuentra? ¿En círculos o centros, en
comienzos o finales?
¿El propósito de la vida? ¿Podría
encontrarse en constantes vueltas y
vueltas?
La vida es tan misteriosa, tiene su propio
camino,
que cuando deja de caminar, el camino se
desvanece,
dejando solo un agujero sin lugar donde
quedarse.
Pero después de un rato y sin ningún
sonido,
el pequeño y profundo agujero comienza
a dar vueltas.
Dando vueltas y vueltas. Y simplemente
no importa... ella no está aquí
para quedarse, pues su vida se crea a cada
paso... por cierto...

AMPARO B. WIEDEN, estudia Bellas Artes en Valencia, Máster de Arte por la New York University y Doctora en Bellas Artes. Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Exposiciones individuales: galería Ex-Canem de Sueca, Valencia, galería Esta Robinson Gallery y Washington Square Gallery en Nueva York. El Mundo en La casa del Cable, Jávea. En cuanto a las exposiciones colectivas se destaca: Bound and Unbound II, Universidad de Dakota del Sur. EEUU. Colectiva de Navidad, L'Arteria Valencia. MAM. Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, México. Bank Street Arts, Sheffield, Reino Unido. Cuenta en su haber con quince premios entre los que destacamos: Medalla de Honor en el VI Concurso Ciudad de Tudela, Navarra. Premio por el libro El juego en el Certamen Bound & Unbound, Universidad de Dakota del Sur. Desde 1996 hace libros de artista que ha expuesto en numerosas Ferias y exposiciones como: Feria de libros Masquelibros Madrid. El libro de los Mapas y las cosas, expuesto en El Festival de libros de Santillana del Mar, Biblioteca Nacional de Cantabria. Galería Eka & Moor Gallery Madrid. Colección de Bank Street. Sheffield, Reino Unido. El último libro Caligramas publicado en la editorial Contrabando.

ANA FERRIOLS, investigadora y miembro del colectivo artístico Las Mediocre. Doctora en arte por la Universitat Politècnica de València, su área de investigación se centra en las teorías feministas y la influencia del trabajo de cuidado en la formación de las diferencias de género. Realizó periodos de investigación en el Instituto Universitario Europeo (2022) en Florencia, el Instituto de Historia da Arte da Universidade NOVA de Lisboa (2023) y la Università degli Studi di Palermo (2024). Participa en numerosas exposiciones, entre las que se destaca la exposición individual Algunas piedras que se copian y sustentan (2022), Sala Manuela Ballester de la Universitat de València o la exposición colectiva Margens da cidade (2022), Espaço Cultural Renato Russo, Brasília DF. También ha participado en diferentes proyectos de investigación y congresos internacionales de temática artística y comunicación. Es autora y coautora de los siguientes capítulos y artículos - (2023) La identidad del cuidado desde el arte contemporáneo: una perspectiva de género sobre el trabajo reproductivo, en Género y educación ante la manipulación de la comunicación. Editorial Dykinson. - (2023) Feminismos a través de la palabra escrita: arte contemporáneo y mensaje social, en Reflexiones sobre manipulación y comunicación. Ediciones Egregius. - (2023) La ciudad de los cuidados. Infraestructura para un arte en común, en Arte individuo y sociedad. - (2022) Espacios de cuidado en la ciudad, en Città e cura. Ciudad y cuidados. Ediciones Contrabando. - (2022) Comunes urbanos y producción artística. Ediciones Contrabando. - (2021) El concepto de cuidado y el compromiso con el entorno en las manifestaciones artísticas contemporáneas, en Revista Sonda: investigación y docencia en artes y letras.

ANA TOMÁS MIRALLES, titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y miembro del CIAE Centro de Investigación Arte y Entorno I+D. Ha obtenido diferentes becas de investigación, distinciones y premios de grabado, pintura, cerámica, escultura y dibujo, reconocidos a nivel internacional. Especialista en obra de reproducción múltiple dentro de la gráfica expandida, híbrida e interdisciplinar, donde la ciencia, la naturaleza y la sustentabilidad ecosistémica se dan a conocer en su transversalidad didáctica como el proyecto de Investigación (PAID-06-23) BIO-RE-ST-ART en torno a los soportes bioplásticos. En su trayectoria profesional ha realizado más de 100 exposiciones individuales y unas 200 exposiciones colectivas a nivel internacional y nacional, más de 100 trabajos artísticos entendiendo las asesorías técnicas y artísticas y comisariados, citando de entre ellas las realizadas en Grecia, Uruguay, Francia, Bulgaria, Italia, Holanda, Nueva York, Alemania, Taiwan, Buenos Aires, Lituania, Colombia, Milán, San Francisco, EEUU, Méjico, Brasil, Polonia, Londres, Turkia, Vietnam, Kazajastán, Argelia, China, Chile, Sicilia, Ucrania, Palermo, Arizona, Jordania, Florida, Madeira, México, Sudán, Cuba, Tailandia, Costa Rica, India,... A nivel nacional: Reales Atarazanas de Valencia, Museo Nacional de Cerámica Manises, Museo Príncipe Felipe, Hemisféric, San Pio V, Museo BBAA Castellón, MUMAF, MACJ, Museo San Telmo San Sebastián, Museo de Ciencias Naturales de Onda y Valencia, Museo Grabado Marbella, Museo del libro, Ferias como Arts Libris, librarte, Iberflora, Cevisama, FAIM, ARCO, Artexpo, CERCO, Intramurs, Masquelibros, Sindokma, donde sus intervenciones han tenido repercusión en diferentes medios de difusión visual, oral y escrita representado a la gráfica de nuestro país. Ha publicado en revistas de reconocido impacto y ha escrito 25 libros de cariz conceptual, técnico e investigación artística.

BEGOÑA JORDÁ ALBIÑANA, A lo largo de su trayectoria artística, ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel nacional como internacional. Más de 200 obras han formado parte de muestras en centros culturales, galerías y museos en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Perú, Ciudad de México, Bolivia, Colombia, y Buenos Aires, entre otras. Ha obtenido varios premios y menciones nacionales e internacionales en diferentes certámenes de arte contemporáneo, tanto en convocatorias institucionales como en iniciativas independientes. Cabe destacar el primer premio en dos categorías en el Certamen Internacional Clap Platinum, el primer premio Nacional Anuario Oro, el primer premio en el Certamen Nacional de Pintura en el 750 aniversario de la Ciudad de Valencia, el primer premio en la convocatoria del XII Certamen Nacional de Pintura de Denia y la Mención en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Ha contado con el apoyo de becas en residencias artísticas y programas de formación especializada. Ha comisariado varias exposiciones en museos de reconocido prestigio internacional.

CÉLIA DE MELO BRAGANÇA, 1995 – Licenciatura en Pintura, Faculdade de Belas Artes de la Universidad de Lisboa. 1998 – Profesora de la Escola Superior Artes e Design, Caldas da Rainha, IPLeiria. 2005 – Máster por la Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Universidad de Lisboa 2014 – Doctorado en Grabado y Estampación, Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la UPV Valencia. 2016 – Postgrado en Curaduría y Programación de las Artes, 3ra Edición, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica Portuguesa. PREMIOS 2020 - Mención de Honor. Exposición Lisboa Verde. Salón de los Partners 2020, SNBA, Lisboa. 2018 – Mención Especial de Honor en la VI Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte de Valladolid. 2012 – 2do Premio en la 3ra Edición Shoestorming. La-compañía-de-arte, La Rioja. 2012 – II Convocatoria de Serigrafía en el Centre de Creación La Escocesa, Barcelona. 2011 – Premio Grabado en el XIV Concurso Galileo Galilei, UPV Valencia. 2010 – Premio de Grabado en el II Premio Internacional de Grabado, Atlante, Fundação Museu de Artes de Gravura à Estampa Digital, Ribeira A Coruña. 2009 – Premio Accésit en el IV Premio Internacional de Arte Gráfico, Jesús Núñez, Centro Internacional de Imprenta Contemporánea, Betanzos A Coruña. 2006 – ADOGI en el XXVI Grabado Internacional MiniPrint, Cadaqués, Barcelona. 2003 – Premio Grabado Ven el Concurso Galileo Galilei, UPV Valencia. 2002 – Premio Grabado en el V Concurso Galileo Galilei, UPV Valencia. 2000 – Premio Adquisición Amadora 20 años en la VII Bienal de Grabado, 1ª Internacional de Grabado, Amadora. 2000 – Premio Juventud en la VII Bienal de Grabado, 1ª Internacional de Grabado, Amadora, Portugal. 1998 – Premio Edición en la VI Bienal de Grabado, Fábrica da Cultura, Amadora.

CHELE ESTEVE SENDRA, doctora Internacional por la Universitat Politècnica de València y Master of Arts in Industrial Design por la University of Central England. Actualmente, es Senior Lecturer en la ETSI Aeroespacial y Diseño Industrial y en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Además, desempeña el cargo de profesora visitante en el College of Design and Innovation de Tongji University en Shanghai, China. Su labor académica está centrada en la docencia y la investigación interdisciplinaria, con un enfoque particular en el diseño sostenible, la innovación social, la tecnología y las artesanías. Como directora de la Cátedra de Brecha Digital y Discapacidad de la UPV, promueve la inclusión digital, contribuyendo a la creación de propuestas innovadoras para la transformación de la sociedad. También colabora activamente con redes internacionales, como la Universidad Técnica del Norte en Ecuador y la Universidad de Palermo en Argentina, participando en proyectos centrados en la educación y la sostenibilidad. En su faceta artística, Chele explora la intersección entre arte, diseño, tecnología y artesanías, buscando generar propuestas que fomenten la sostenibilidad, la inclusión y la identidad cultural. Ha participado como artista en más de 200 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional, en países como Grecia, Bulgaria, Italia, EE. UU., México, China, India, Reino de Bután, entre otros. Además, ha comisariado diversas exposiciones de arte, diseño, artesanía y tecnología, contribuyendo a la reflexión sobre los impactos sociales y culturales actuales. Es miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) y de la International Association of Art Critics (AICA). También colabora con medios especializados como Experimenta Magazine, Dúplex, Disseny CV y Makma, y su trabajo ha sido publicado en varias plataformas de referencia en el ámbito del diseño y las artes. A través de su trabajo académico, artístico e investigador, la autora busca conectar los saberes del pasado con las necesidades del presente, promoviendo un enfoque integral que aboga por un mundo más inclusivo, sostenible y culturalmente enriquecido.

CHELO ÁLVAREZ, directora de la Asociación Alanna de Valencia, psicóloga y psicoterapeuta especializada en trauma, duelo, violencia de género y abusos sexuales. Educadora social. Máster en violencia de género. Máster en psicología jurídica y peritaje. Máster en terapia familiar sistémica. Máster en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa (mujeres y derechos internacionales). profesora en la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Colabora con investigación en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Miembro de la junta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista APPF. Grado en pintura y escultura por la Escuela de Artesanos.

DIANA COSTA, Nació en Oporto, Portugal, en 1979 y actualmente vive y trabaja en Lisboa. Artista plástica, doctora en Pintura por la Faculdade de Belas Artes de la Universidad de Lisboa, Máster en Pintura por la Wimbledon School of Art en Londres, y Licenciada en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto. Ha expuesto regularmente en Portugal y en el extranjero. Recibió el 1º Premio de Pintura en el BHF Bank-Londres en 2002 y el 1º Premio en la Bienal de Arte Joven de Peñafiel en 2002. Es profesora universitaria desde 2003 y actualmente es Profesora Auxiliar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, Portugal. Coordina el Doctorado en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, en la misma institución, además de ser coordinadora del área de Pintura del CIEBA – Centro de Investigación y Estudios en Bellas Artes. <http://diana-costa.wix.com/dianacosta>

HORTENSIA MÍNGUEZ GARCÍA, profesora titular de la Universitat Politècnica de València (UPV) dentro del Departamento de Dibujo. Su producción se vincula al campo de la gráfica y la producción de libros de artista. Trabaja en torno a temas como la recuperación de la memoria cultural y los conceptos como la frontera y el pliegue como espacios liminales. Desde que recibió el I Premio en la VII Bienal Internacional de grabado de Xàtiva 2003, su obra ha sido seleccionada en diferentes eventos. Algunos de ellos son: 11ª Bienal Internacional de Grabado y Dibujo de Taiwán (2004), Taiwan and the world (2005), Internacional Printmaking Transition Exhibition (2016), I Bienal de Artes Biodiversidad de México (2019) o el I Premio MAV mujeres en las artes visuales Llibre d'artista (2023). Asimismo, ha expuesto en cientos de muestras en Argentina, España, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Bélgica, Canadá, Taiwán, EEUU, Serbia, Rusia y México. Algunos de los espacios que cabría nombrar son: el Museo Nacional de las Bellas Artes (INBA), el Museo de Arte de Sinaloa (MASIM) y el Museo Maya de Cancún en México; el Museo Claustro de San Agustín de Colombia; el Museo de Arte de Taipei y el Grass Mountain Chateau de Taiwán; el Museo da Guarda en Portugal; el Museo de Arte F.A. Kovalenko en Rusia o Baskins Visual Arts Center en EEUU, entre otros.

INEZ WIJNHORST, reside y trabaja en Portugal desde 1990. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de La Haya, Países Bajos. Licenciada en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, Portugal (1996). Su trabajo se centra en la investigación de técnicas y narrativas visuales en las áreas de Pintura, Grabado, Dibujo y Geometría. Ha realizado más de 20 exposiciones individuales y participado en más de 100 exposiciones colectivas en varios países. Está representada en varias colecciones públicas y privadas. Para más información: <https://inez-wijnhorst.squarespace.com>

ISABEL PYRRAIT, Lisboa, 1948. Formación: 1966 Curso de Formación Artística de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa. -1970 Estancia en Londres, durante un año, en el área de Diseño Gráfico en la firma Moura-George International. - 1996 Curso de Grabado en la Escuela de Artes Visuales de Macao. - 2011/2012 Asistencia a clases de Serigrafía con el profesor Paulo Lourenço en Diferença. Participación en talleres: Técnicas Aditivas, profesor David de Almeida. – Aguatinta y Métodos Directos, profesor José Rincón. – Colagrabado, profesor Jun Shirasu. – Técnica del Grabado Ukiyo-e, profesor Hiroshi Maruyama. – Fotograbado en película fotopolímero, profesora Graciela Burati. - Iniciación a la Serigrafía, profesor Paulo Lourenço. Exposiciones individuales y colectivas en: Bélgica, Francia, Holanda, Japón, Macao y Portugal. Participación en ESTAMPA 2006, en el stand de la "Asociación de Grabado Agua-Forte". Participación en la exposición "50 Años de Grabado Portugués", 2006. Exposiciones de diseño en Lisboa. Premio de Adquisición del Instituto Portugués del Oriente (Macao), en el área del Grabado. – Grabados editados por el Centro Portugués de Serigrafía. – Mención Honorífica en la XV Galería Abierta, Museo Jorge Vieira, Beja. – Edición de grabados exclusivos para Healey & Backer. – Edición de grabados exclusivos para José Maria da Fonseca. Obras en colecciones: Instituto Portugués del Oriente, Banco Espírito Santo, Barclays Bank, Colecciones Particulares.

MANUELA CRISTÓVÃO, artista visual, doctora en Artes Plásticas por la Universidad de Évora, con Máster en Comunicación Educacional Multimedia por la Universidad Aberta en Lisboa y Licenciada en Artes Plásticas/Pintura por la Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Es Profesora Asociada en la Escuela de Artes de la Universidad de Évora, donde enseña artes plásticas y pintura, dibujo, grabado y serigrafía. Ha realizado diversos talleres internacionales de investigación y creación, con artistas de España, Japón, Canadá, EE.UU. y Portugal. Es miembro integrado del CHAIA – Centro de Historia del Arte e Investigación Artística, línea de Artes Visuales. Su actividad artística y de investigación se desarrolla principalmente en el área del dibujo y del grabado, con la representación de la naturaleza y del paisaje contemporáneo a través del dibujo y del grabado expandido. La investigación más reciente ha permitido exposiciones en el área del grabado, utilizando técnicas mixtas y grabado láser. Su trabajo artístico ha sido expuesto de forma individual y colectiva en Portugal y España. Exposiciones recientes, 2023: HORIZONTES ONDE SE MOVE O VENTO: Exposición individual en la Biblioteca de la FCT de la Universidad Nova en Almada. SUTILEZAS: Exposición colectiva, con curaduría y participación, en el Museo del Mar en Santa Pola, Alicante.

MARÍA MARTÍN GALLEGO, artista plástica, docente e investigadora cuya obra explora el vínculo entre naturaleza, feminidad y conexión intergeneracional en el trabajo de mujeres artistas. Licenciada en Bellas Artes y Máster en Producción Artística por la Universitat Politècnica de València. Desde 2023 es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Investigación: miembro del Centro de Investigación Arte y Entorno de la UPV en la línea Obra gráfica, creación y comunicación. Participa en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. En 2024, su obra ha sido seleccionada en la 8ª Trienal Internacional de Acuarela en Colombia y la XV Bienal Internacional del Museo Nacional de la Acuarela "Alfredo Guatí Rojo" en México. Autora y coautora de ponencias que abordan temas de maternidad, naturaleza y creación artística desde una perspectiva femenina exponiendo comunicaciones en - 19th Glad Conference en Birmingham. - IV Congreso Internacional Mujeres Creadoras: Dibujo, Diseño y Acción en la Universidad de Sevilla (CREAresGen). - 6º Congreso de la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales (ANIAY). - L'art davant d'un planeta d'emergència en las VI Jornades d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (VIJEACV) Profesional: (2006 - 2019) gestora y docente de Barreira Arte y Diseño en Valencia, en ciclos formativos y estudios superiores de Diseño de Moda, Gráfico e Interiorismo. (2015 -2019) Jefa del Departamento de Moda en Barreira Arte y Diseño en Valencia. Directora artística y ejecutiva de la Pasarela Barreira.

NATIVIDAD NAVALÓN, Catedrática en la Universitat Politècnica de València y Académica de número en la Real Academia de San Carlos. Su obra ha sido expuesta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, Museo Pablo Gargallo en Zaragoza, Círculo de Bellas Artes, Casa de Velázquez y Fundación Telefónica en Madrid, Museo d'Art de Girona, Fundación Bancaja, Fundació Caixa de Pensions de Barcelona, entre otros centros. Ha realizado exposiciones en museos internacionales de Alemania; Italia, Museum Moderner KunstStiftung Ludwig Wienen, Austria, Portugal, Rusia, Marruecos, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Mexican Cultural Institute de Washington; Ex Teresa Arte Alternativo y Galería Universitaria Aristos en México DF., Hospicio Cabañas en Guadalajara, México, Centro de Desarrollo de Artes Visuales de La Habana (Cuba), Cordoaria Nacional en Lisboa, Museo MiePrefectural Art Museum de Japón; Shanghai Urban Planning Exhibition Center en Shanghai, China. Ha participado en Bienales como 12 Bienal La Habana, Cuba. Biennale Internazionale di Scultura, Racconigi 2013 Torino, Italia. X Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en Dakar, 2012. Senegal. I Bienal Internacional de Casablanca, 2012. Marruecos. III Bienal del Fin del Mundo. Antropoceno, 2011. Ushuaia, Argentina. II Bienal de Valencia, 2004. Centre del Carme, Valencia. VII Bienal de la Habana, 2000. Cuba. BIENNALE '88, Giovani Artisti dell' Europa Ha estado presente en ferias internacionales como ARCO en Madrid, MIAMI BASEL, Miami, ARTGENEVEFAIR, Ginebra, Suiza. Seleccionada para participar en la Exposición Universal de Sevilla, 1992. Exposición Universal de Lisboa, 1998.Su obra forma parte de colecciones en museos internacionales, Fundaciones, Instituciones y centros de investigación y colecciones particulares.

PAULA SANTIAGO, doctora en Bellas Artes y Catedrática de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de Valencia (España), es responsable de la Unidad de investigación Crítica cultural, ética del cuidado y gestión expositiva del Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE) de la Universitat Politècnica de València (España), centro del que ha sido directora en el periodo 2017-2025. Como artista visual, ha participado en numerosas exposiciones de ámbito nacional e internacional, tanto individuales como colectivas, en espacios museísticos como el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Espaço Cultural Renato Russo (Brasília, Brasil), Instituto Superior de Arte de la Habana (ISA), Fundación Taylor (París, Francia), Phyllis Strauss Gallery (Florida, EEUU), Museo Regional del Valle del Fuerte (Los Mochis, México), Museo de la ciudad de México, The Bahrain National Museum (Baharain), Art Visalia Visual Art Center (California, EEUU) o Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de La Habana, entre otros. Asimismo, ha obtenido diferentes premios como reconocimiento a su trabajo artístico y ha comisariado propuestas expositivas a nivel nacional e internacional. Ha sido investigadora principal de diversos proyectos I+D+i y ha publicado artículos en revistas como Thémata, Archivo de Arte Valenciano, Fabrikart, Gama, Croma, Estúdio, Sonda, Arte, individuo y sociedad y Revista de artes plásticas, estética, diseño e imagen. Entre otros, es autora de los libros In situ: espacios urbanos contemporáneos (2011), Fuera de campo. Leer el espacio desde las artes (2014), Art site. Periferias expositivas (2016), La convivencia plural, una aproximación a la ciudad (2020) y Comunes urbanos y producción artística (2022).

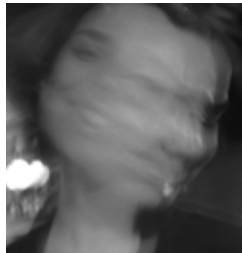
REGINA COSTA, Angola, 1963. Vive y trabaja en Cascais, Portugal. Licenciada en Artes por la Facultad de Bellas Artes por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, España. Principales exposiciones: Bucharest Biennale for Contemporary Art (BB11), Bucharest, Romania, 2024; Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica – Cáceres, España (2023, 2019, 2017, 2015, 2013); International Print Triennial Krakow, Polonia (2024, 2015, 2012, 2009); "MIRROR – Face to Face", Italian and Portuguese artists exhibition, Italia y Portugal (2019); International Print Triennial Krakow-Falun, Suecia (2016-2017); Biennale Internazionale Di Carta/Papeymade di Schie, Italia (2018); Bienal Internacional de Gravura do Douro, Portugal (2023, 2015, 2013, 2011); Global Print, Portugal (2017, 2015, 2013); 3ª Bienal da Bahia, "Imaginary Museum of Northeast | Department of Post Racalism | Sección: Africa", curated by Ayrton Heraclito, Brasil (2014); International Print Triennial Istanbul, Turquía (2013); "in.print.out – Grafik in/ auswending", International Print Triennial Vienna, Austria (2013); 1º Festival Internacional de Grabado (FIG BILBAO), España (2012); 16ª Bienal Internacional de Cerveira, Portugal (2011); "Multiple Matters, Print Concepts", International Print Triennial Vienna (2010); "Grafik Ohne Grenzen", International Print Triennial Oldenburg, Alemania (2010). www.reginacosta.net

SARA VILAR, doctora en Bellas Artes y profesora del Departamento de Escultura de la Universitat Politècnica de València. Desde hace años, centra su práctica en el uso de materiales cotidianos, modestos y precarios, apostando por el trabajo manual y por metodologías interdisciplinares y colaborativas que fomentan espacios de encuentro. Ha recibido diversos premios y reconocimientos en el ámbito de las artes visuales y ha participado en exposiciones de carácter nacional e internacional, entre las que destacan: La ciutat i el que no és, Les mateixes històries, Biblioteca en Paral·lel. Intervencions artístiques a la biblioteca, Mediterrani: mar de murs, El Grito, Donart, Proyecto Arte y Matemáticas, Mulier, Mulieris, In-out house. Circuits de gènere i violència en l'era tecnològica, Pro-creació, Filmogràfica, Femenino plural o Cartografías de la Creatividad, entre otras. Ha comisariado el Premi Col·lecció Cañada Blanch 2022 con la exposición Fer i desfer, pensant amb les mans, presentada en la Sala La Nau de la Universitat de València. Es autora de los libros Paraula Plàstica (Col·lecció Fonaments, Institució Alfons el Magnànim, 2009) y De la paraula a les històries (2004), ensayo galardonado en la XVI Edició del Premi Espais.

SILVIA MOLINERO DOMINGO, doctora en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València dentro del Programa de Corrientes Experimentales en la Escultura Contemporánea. Sus propuestas artísticas tienen como objetivo principal intervenir en el espacio público sin irrumpir. Está interesada por aquellos proyectos que estudian las temáticas surgidas en los contextos en los que suceden y pueden ser desarrollados a través de prácticas colaborativas. También por los que generan espacios de encuentro. Desde hace años realiza trabajos relacionados con el ámbito de lo textil: impresión en vinilo de corte, bordados, tejidos, diseño y producción de prendas. <https://silviamolinerodomingo.com>

SÓNIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS RAFAEL, doctora en Diseño de Comunicación por la Faculdade de Belas Artes de la Universidad de Lisboa, Máster en Comunicación, Cultura y Tecnologías de la Información – Sociología, por el Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE), y Licenciada en Diseño de Comunicación por la FBAUL. Desempeña funciones de Profesora Auxiliar en el área de Diseño de Comunicación en la FBAUL, donde imparte clases en los 3 ciclos de estudio. Colabora con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa en el máster en Diseño de Interacción. Es investigadora integrada en el ITI – Instituto de Tecnologías Interactivas / LARSyS, del Instituto Superior Técnico, y colaboradora investigadora en el CIEBA. Fue becaria de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT). Forma parte de varios proyectos de investigación en Diseño de Comunicación, Diseño de Interacción y Nuevos Medios. Ha desarrollado actividad profesional como diseñadora de comunicación, de interacción y dirección creativa en reconocidos estudios y empresas nacionales e internacionales.

SUSANA GARCÍA RAMS, titular de Universidad e investigadora especializada en Animación, Mediación Artística y Género dentro del Grupo de I+D+I Animación UPV. Coordinadora del Festival Prime the Animation New Talent (2017-2024). Directora del Máster en Arteterapia UPV (2013-18). Miembro de los Comités Editoriales de las revistas de Investigación: “Con A de animación”, “Sonda2 y “ANIAV”, y de las asociaciones profesionales: (SAS) Society for animation Studies, (ANIAV) Investigadores en Artes Visuales y (MIA) Mujeres en la Industria de la Animación. Compagina investigación y docencia con la producción Artística. El punto de anclaje en su labor creadora e investigadora es la temática en torno a la mujer y al arte como mediador para la concienciación y transformación del ser humano y lo social. Escribe y publica regularmente. Ha participado en 148 exposiciones colectivas e internacionales. Dirigido los proyectos: Escucharte: cuentos animados para la Educación, la Transformación y el Buen trato (2011-2016) PREMIO FUNDACION DKV 2012; Animación, Conciencia Mediación, 1ER PREMIO LAS NAVES, AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: laboratorio de Cultura Inclusiva (2018-2019). Escribir y filmar sin techo (2019), con personas migradas y sin hogar; Relatos orales de migración y autoafirmación (2020) con mujeres emigradas y exiliadas de Colombia. Imágenes con memoria, autorretratos de superación (2022) con mujeres víctimas de violencia de género. Investigadora del Informe MIA (2021-2022) un análisis con perspectiva de género para denunciar la situación de desigualdad de las mujeres en la profesión con una AYUDA A LA INVESTIGACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DEL CINE (2021). Investigadora y artista del Proyecto Na-Inmenso 1er PREMIO PARA LA IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (2024).

TERESA CHÁFER BIXQUERT, catedrática de la Universitat Politècnica de València; ha desempeñado la función de: Vicedecana de la Facultat de Belles UPV, Directora de la Càtedra DKV, Arte & Salud de la UPV; Coordinadora del Posgrado de la Facultat de Belles Arts de Valencia y Directora del Doctorado Arte, Producción e Investigación de la UPV. Compagina la investigación y la docencia con la producción artista. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos en el campo de las artes plásticas como el Premio Bancaixa de Escultura en 1988 o el Premio Senyera 1998 del Ayuntamiento de Valencia. Posee obra permanente en numerosas instituciones y museos de arte contemporáneo (Murcia, Pontevedra, Vilafamés, el MuVIM o el Museo Centro del Carmen de Valencia, ...); Colecciones como la del IVAM, la Fondazione Culturale Edison de Italia, Bancaja, Banco Guipuzcoano, los Fondos de Arte Contemporáneo de la Universitat Politècnica de València, la Fundación Saramago de Portugal o el Centro de Arte Contemporáneo de Ifriti en Marruecos. Podemos encontrar distintas Esculturas al Aire Libre en ciudades como Odemira (Portugal), Alcadia de Crispins, Bolbaite, Favareta, Xátiva, Aldaia, Burjassot, Bolbaite o Tavernes de la Vallidigna. Ha expuesto en ciudades como Madrid, Florencia, México DF, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Miami, Taiwán y en eventos artísticos como ARCO, INTERART, la BIENAL de La Habana, la BIENAL de Valencia, la BIENAL de Dakar o la Biennale de Casablanca.

VICTORIA ESGUEVA LÓPEZ, Profesora Titular del Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València y responsable de la unidad de investigación Obra Gráfica, Producción y Comunicación del Centro de Investigación Arte y Entorno UPV. Combina la docencia con la creación artística y la investigación teórica. En cuanto a su práctica artística abarca el dibujo, la pintura y las técnicas gráficas. Ha participado en más de 200 exposiciones y dirigido proyectos internacionales. Su obra ha sido seleccionada y premiada en diversos certámenes y ha expuesto en los siguientes espacios: Foundation Taylor, París. Real Fábrica de Tapices, Madrid. Espaço Cultural Renato Russo, Brasília. Acervo Artístico UFSM, Brasil. Museo de Arte de Ciudad Juárez, México. Museo Fundación Barcelona Olímpica, Barcelona. Museo de Jaén. Museo Internacional de Electrografía, MIDECIANT, Cuenca. Centro Cultural Regional Real del Monte, Hidalgo, México. Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba. La Térmica Cultural, Ponferrada, León. Casa de las Luces, MUVIM, Valencia. Centre Culturel Municipal de Couzeix, Francia. Allée Maurice Genevoix, Il Conventino, Firenze, Italia. Facultad Seccional Duitama, UPTC, Colombia. Faculty of Architecture and Planning Thammasat University, Thailand. Bienal de Diseño de La Habana, Cuba. En la investigación teórica, es autora de capítulos de libro y artículos de revistas con la temática de la tipografía, la autorreferencialidad e identidad y las temáticas sociales.

La exposición NA-INMENSO. La palabra en el arte, presenta el resultado de un proyecto de investigación internacional con el tema del texto escrito y el valor social en el arte.

La muestra recoge la visión de mujeres artistas que desarrollan su obra inspiradas en los textos escritos por mujeres en situación de vulnerabilidad, generados en el marco de talleres de mediación artística. Se trata de un trabajo colaborativo entre creadoras de arte y usuarias de la asociación Alanna de Valencia. En este tandem, ambos colectivos reflexionan sobre distintas experiencias de vida a partir de frases escritas.

El proceso creativo de la muestra se asemeja a una carrera de relevos, donde el origen es una selección de vocablos que derivan en reflexiones íntimas, dotadas de un significado inmenso y global.

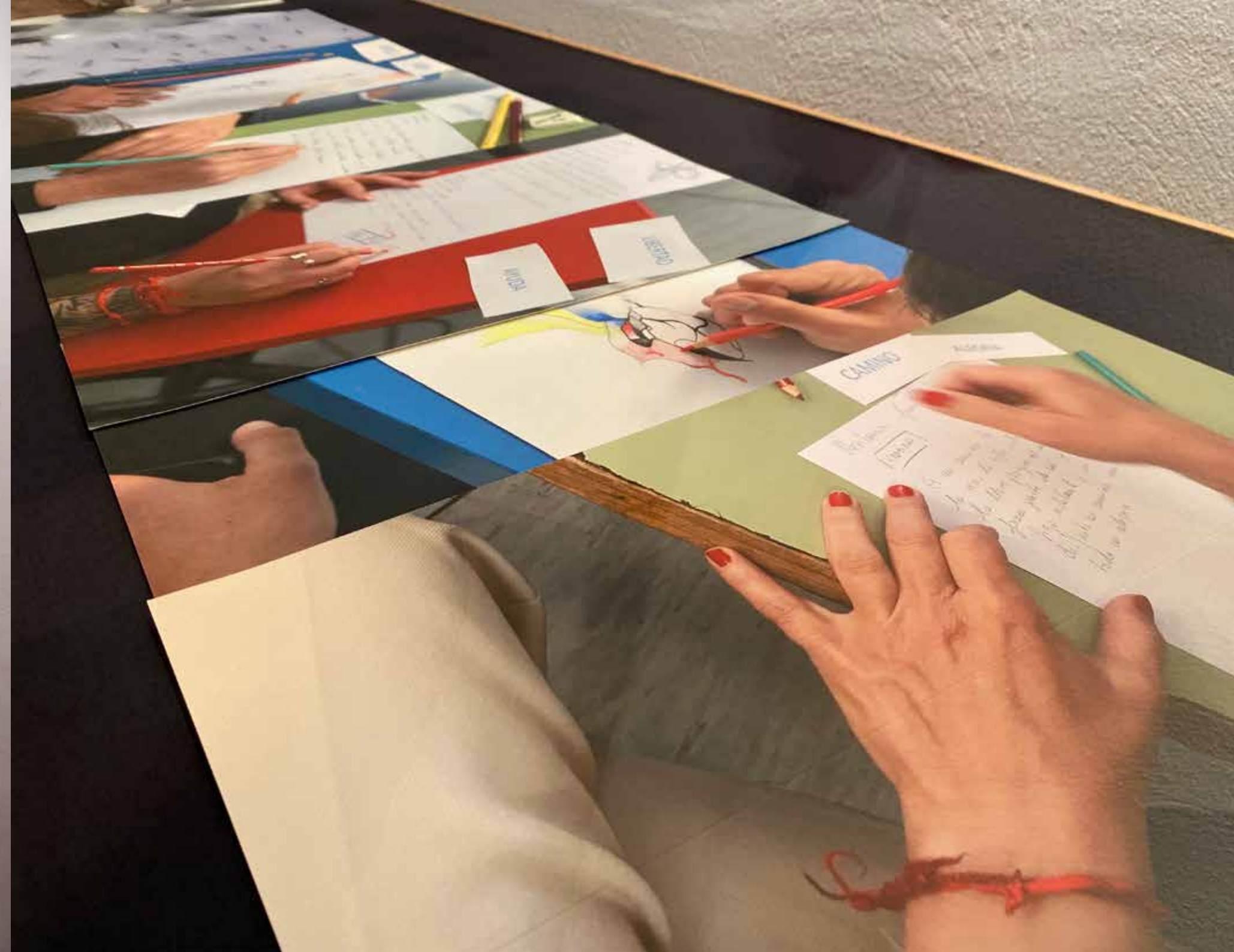
El siguiente paso consiste en convertir estas reflexiones en palabras escritas, que actúan como testigo al ser trasladadas a las artistas, proponiéndolas como germen en su obra. Las reflexiones, redefinen y transforman en material artístico. Por tanto, las obras resultantes suponen el tránsito de lo literario a lo plástico.

Comisariada por Victoria Esgueva López, la muestra internacional reúne a una selección de 20 artistas con una relevante trayectoria, de las que 13 son profesoras e investigadoras de la Universitat Politècnica de Valencia y 7 son portuguesas, vinculadas en su mayoría a la Universidad de Portugal. Estas son: Amparo B. Wieden, Teresa Chafer, Regina Costa, Manuela Cristóvão, Bragança, Chele Esteve Sendra, Sonia Rafael, Ana Férnols Montañana, Rams, Diana Costa, Begonia Jordá Albiñana, Maria Martin, Molinero Domingo, Natividad Navalon, Isabel Pyrrat, Villar García e Inez Wijnhorst.

... pintura, escultura, ...

The word as a path

Juan García Sandoval

Museologist, art critic and
curator-director of the Museum of Fine Arts in Murcia

No-Inmenso. Artistic narration as an integrator of social messages is the result of rhizomatic research, in which the literary and the plastic, the verbal and the visual, the oral and the written, the word and social value in art, women at risk of vulnerability and visual artists, actions and passions are intertwined. It brings together participatory and creative processes where the spoken and written word takes centre stage in the face of violence and against oblivion, words that function as activators of imagination and experimentation, in which the knowledge of all the components that experiment with the word come together until they recognise and explore its artistic and narrative possibilities.

The project began with artistic mediation workshops carried out in collaboration with Alanna (Valencia), a non-profit organisation whose purpose is to work towards the social inclusion of women in vulnerable situations and their families through comprehensive intervention and a gender perspective. The workshops allowed phrases and words to flow, between symbolic expressions and internalisation through oral and written language. In this way, with the interdisciplinary support and accompaniment of Alanna's professionals and researchers, difficult moments and desires that arise individually and from the joint dialogue of the participants are externalised in words. The result was a creative experience in which generic and universal terms such as freedom, voice, body, hope, help, path, joy, and embrace were explored. These words acted as catalysts, as catharsis. Literature as a tool for social transformation, which, together with its strategies, such as play or as a space where the symbolic is set in motion, gives rise to the representation of themselves through words, conquering collective construction as creative oral and written language, from which a series of narratives emanate that allow the integration of life experiences. These are thoughts of each individual and of the collective, where they can rediscover themselves and believe in themselves, feel part of society and include themselves in it. And it is there, in this process of creation, this putting words to life stories in the form of texts, verses and words, that serves as the driving force for the artists in their plastic/artistic creations.

The workshops served as the seed for the project, where the power of the individual and the collective was harnessed through words, in processes where the verbal and the written took shape. A flexible space full of poetry was created, with intertwined stories that delve into multiple symbolic universes and allow participants to build their 'own room' and, equally, give rise to 'a collective dwelling'. It is here that it makes more sense than ever to refer to art as a tool for social transformation for inclusion and community work, given the power that these experiences provide to people at risk of social exclusion. Undoubtedly, the poetry and living words that emanate from the workshops are the conceptual and symbolic stimuli for the works, with the literary giving rise to the plastic. This seed is certainly essential: it gives space to experimentation, to the possibility of creation; it contributes, among other things, to empathy and assertiveness; it helps to solve the lack of equality and social injustice, problems that are very difficult to resolve, internal conflicts in a society that describes itself as egalitarian. In essence, we could say that art is a path, the expression of words as a trail, and the workshops facilitated the participants' immersion in a creative and stimulating environment where they went from being spectators to activators of words, and from there ideas sprang forth that inhabit and explore the construction of a society and a world that is less unjust, more free, creative and supportive.

A key issue is the creation of works of art that are activated from the texts generated in the workshops, and the transfer of memories. To this end, twenty artists with medium and long careers were invited, thirteen Spanish and seven Portuguese, teachers and researchers associated with the peninsular university environment.

They are Ampara B. Wieden, Teresa Cháfer, Regina Costa, Manuela Cristóvão, Célia de Melo Bragança, Chele Esteve Sendra, Sónia Rafael, Ana Ferriols Montañana, M. Susana García Rams, Diana Costa, Begoña Jordá Albiñana, María Martín, Hortensia Minguez, Silvia Molinero Domingo, Natividad Navalón, Isabel Pyrrait, Paula Santiago, Ana Tomás, Sara Vilar García and Inez Wijnhorst. The project was coordinated by UPV professor Victoria Esgueva López, who also curated the two exhibitions held at the Casa de las Luces in Titaguas (a centre associated with the Museu València de la Il·lustració i de la Modernitat, MuVIM) and at the Casa Capellà Pallarés, headquarters of the Fundación Bancajo Sagunto. The exhibition is designed to be itinerant and aims to be shown in institutions, galleries and art centres that share the principles of gender equality and equity.

The collection of artistic works comes together in a choral fashion, beyond the style and technique of each author. However, I would like to emphasise several aspects that I consider to be of transcendental importance, such as the fact that the medium is fabric, a material traditionally associated with women, although it has long been used by younger generations as a form of expression and creativity, breaking stereotypes. Nevertheless, for this project, it is a wise choice: the medium provides unity to the whole, despite the variety of artistic techniques, from printing, sewing, painting and collage, as the fabrics are viewed as a whole, forming a sea of phrases and words on textiles. It is then that we must highlight the term 'textus', which comes from Latin, hence the words "text" and "weave" or "intertwine" (participle of the verb texere), so that the origin of the idea of text suggests its capacity to contain ideas, in a thread or a sequence of characters or typefaces.

It is here that current artistic techniques engage in dialogue with the primitive, the ancestral, care, sustenance, community work and the culture of the territory. What was previously associated with weaving and textiles was an imposition; today's women are reinterpreting it and connecting it with cultural and anthropological knowledge to generate new narratives. For several decades now, contemporary art has been imbued with this mixture and with new materials, as these are constantly changing.

The works created at No-Inmenso constitute a vindication from the perspective of contemporary language. This practice highlights the union of the literary with the plastic, that is, the textual with the work of art, which we could frame within a 'border space', an integration of both subjects, creative processes seen in a comprehensive way, between literary creation and artistic creation. The proposals that have been developed can be visualised in a creative space that gives rise to the configuration and encounter of form and 'poetic' meaning and the plastic use of literary material, calligraphy, metonymy, metaphor, syntactic structure, etc. In other words, the use of verbal material is to delve into the 'poetic spirit' and its transcendence to the arts. The project results in a series of evocative works, with a wealth of visual imagery, where meaning is expanded or multiplied as a result of cross-fertilisation, and the artists' use of text in a discursive manner is employed to achieve greater intellectual participation on the part of the viewer, giving rise to a recontextualisation of the text, which is filtered through letters and sentences as graphic elements possessing formal, plastic, expressive and poetic values; Therefore, the work of art itself has its autonomy and is linked to the 'poetics of creation', of form, word and image.

No-Inmeso constructs a polyphonic narrative, interweaving life stories. It pays tribute to literature as a tool against oblivion and gender violence, and acts as an activator of the imagination, the symbolisation of written language through art, which influences the social transformation that mobilises artists, achieving a social impact, enabling the empowerment of communities and their visibility. These words of gratitude are for the invitation to write this text to the promoters of the project belonging to the Centre for Research on Art and Environment (CIAE) of the Polytechnic University of Valencia (UPV), in line with the promoters, gratitude to all the people who have been part of the project in one way or another, especially the

members of the workshops and the Alanna Association for their commitment to supporting the reconstruction processes of women who have suffered gender-based violence, to all the Valencian and Portuguese artists for their involvement, to the MuVIM for providing the exhibition space in Titaguas, to the Valencia City Council for its support in awarding the First Prize in the 4th Edition of the Equality Awards in 2024, to the Fundación Bancajo, which has supported the exhibition project and its commitment to this catalogue, demonstrating its support and drive to continue promoting culture, yet another reason to appreciate the wealth we have in our communities.

Narratives of social inclusion. The word in art

Victoria Esgueva López

Universitat Politècnica de Valencia

When examining the many ways in which written text manifests itself in contemporary art, it becomes clear that the letter is recognised as a resource in its own right for artistic expression, endowed with plastic and expressive features. In other words, letters, as a code incorporated into the work of art, assume the same parameters as any other visual element, capable of operating both visually and symbolically. A single letter acts as a form, but if there is a succession of letters, they become words. Written words include a literal and connotative meaning which, when incorporated into the artistic work, introduce a semantic level that coexists with the plastic plane (Mitchell, 1994), configuring a double reading that articulates the textual and the visual (Bal & Bryson, 1991).

On the other hand, art constitutes a direct and complex language of communication, with the capacity to convey meanings. Therefore, works that contain written language double their communicative capacity, through the visual and semantic levels, and become effective carriers of social messages, appealing to the viewer and enhancing their critical capacity (Kester, 2011).

The union of these two components—the word and artistic language—is precisely what has been taken into account in the formulation of NA-INMENSO (Artistic narration as an integrator of social messages), a project within a framework of hybridisation between visual and verbal language that highlights social issues related to violence against women.

Firstly, it focuses on the work of contemporary women artists who include textual discourses in their works, incorporating reflections from women from the Alanna Association, who are not involved in the arts. This approach highlights the value of both artistic language and spoken or written language, proposing a communicative hybridisation that raises awareness of a social issue.

Secondly, the project seeks to reflect on and raise awareness of the situation of women who suffer gender-based violence, giving them visibility and highlighting the context of vulnerability in which they find themselves, as well as the risk of social exclusion to which they are exposed due to their employment, economic and social difficulties.

Therefore, the project, conceived from a gender perspective and aimed at generating a collective narrative among women, establishes a dialogue on two levels:

- The first, between art and the meaning of the text, integrating the visual and the written; the written is understood as the semantic content derived from the written or spoken word.
- The second is the dialogue between women from two different spheres: artists and women unconnected to the art world, linked to the Alanna Foundation, who are at risk of exclusion.

The development of the work has required connecting, on the one hand, the Alanna Association

of Valencia, a benchmark in the fight against violence suffered by women, regulated by Valencia, a leader in the fight against violence suffered by women, regulated by Organic Law 1/2004, of 28 December, on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence, and, on the other hand, a selection of visual artists specialising in social issues and/or the use of words in their artistic production.

This connection involved a process of triangulation between the governing groups that articulate the project: women from the Alanna Association, artists, and society. It is a circular path that starts with the social aspect, with the voices of the association; continues with the performance created by the artists; and concludes with the reception by society and the response of the women of Alanna, turning these three pillars into active and essential agents in the creation of this common narrative.

1. Women from the Alanna Association

The ALANNA Association is a non-profit organisation created in 2002 with the primary objective of achieving an equal society and the inclusion of women in situations of serious vulnerability. Among the main aims set out in our statutes are: the fight against all forms of violence suffered by women and the promotion of equality. The social and labour market integration of people who have particular difficulties accessing the labour market because they are at risk of social exclusion. Community and family social action. Headquarters: Plaza Fray Luis Colomer, nº 3, bajo. Comprehensive Care Programme for Women and Children Victims of Gender Violence: Alquería de Chepa, s/n (Parada Empalme, Burjassot, Valencia).

The relationship with the Alanna women's group began with artistic mediation workshops conducted by art therapists linked to the UPV's Master's Degree in Art Therapy and held at the association's facilities. These actions cover three stages of the group therapeutic process: adaptation, alliance and farewell. These three stages are structured into three phases.

The first phase is the warm-up or introduction. This beginning allows the participants to familiarise themselves with the space, interact with their peers and the workshop leaders, and understand the workshop's approach. The project and the purpose of active participation are explained, as they are responsible for initiating the creative process.

The second phase corresponds to the development of the proposal. The task presented consists of each participant choosing everyday words that they consider meaningful, such as: LOVE, AFFECTION, CARESSES, BODY, HUG, BRIDGE, COLOUR, PATH, TREE, FAMILY, FACE, VOICE, JOY, KEY, LAUGHTER, HOPE, CHANGE, HELP, FREEDOM.

Based on these words, they work freely according to what they evoke, creating a text and making drawings with basic artistic materials, such as graphite pencils and colours. Without a doubt, the women of Alanna set in motion an intellectual and sensitive process that includes cognitive exploration, memories and emotional expression.

The third and final phase, called closure, consists of a verbal reflection on the motivation behind the choice of words, what they have suggested to them, and the work created. A favourable context is generated in which life experiences are discussed, encouraging sharing with the workshop leaders and the art therapist.

It should be noted that art therapy is a discipline that uses art as a mediator. According to Peral Jiménez (2019), in his award-winning research Los aportaciones de la arteterapia y los procesos creadores en el tratamiento del trauma (The contributions of art therapy and creative processes in the treatment of trauma), art therapy focuses on the relationship between thoughts, feelings and behaviours, and is designed to reduce negative responses, both emotional and behavioural, in traumatised individuals. Therefore, art therapy interventions help to reduce negative feelings in people who have been exposed to traumatic situations and make art a vehicle for accompaniment or mediation (p. 122).

Following this idea, Alanna has been holding workshops and art therapy sessions on an ongoing

basis, due to the proven benefits of this resource. The association highlights the positive experience of arts-based support, due to its ability to create bonds between participants, promote recovery from harm and increase personal autonomy. All of this also strengthens social cohesion. It should not be forgotten that the women of Alanna are or have been victims of violence; however, their reflections focused on general ideas about their life contexts, expressed in poetic terms and avoiding first-person accounts or distressing testimonies. The texts they produce are based on intimate thoughts, endowed with a profound and universal meaning. Below are images of the works and writings of the participating women. It is important to note that they are fully aware that their reflections will constitute the raw material for the conceptual development of the artists, who subsequently work from these materials.

2. Women creators

The next step in the project was to call on twenty women artists. The criteria used to select these creators were:

1. They had to be women.
 2. They had to be prominent artists from Valencia and Portugal.
 3. The artistic production of the selected creators had to focus on the word and/or social issues.
 4. Selecting artists from different artistic disciplines.
- Justifying the first point, the aim was for the project to h

ave a gender perspective and involve a female gaze, as it involved interrelating two female groups. In other words, a study of women that makes women visible. As for the second item, artists from Valencia and Portugal, the idea of territory and identity was taken into account, so that the selection was restricted to creators from these two places, with the aim of promoting interculturality and the mirror effect that is generated between the two countries on the peninsula. In the third section, the fact of selecting creators who are experts in social issues or in the written word has meant that the NA-INMENSO proposal is understood by them as their own production, linking it to their natural creative process. The fourth point refers to the need for female creators to belong to diverse artistic disciplines, as the amalgamation of perspectives and approaches ensured dynamic and pluralistic results in artistic production.

The areas from which the authors come are: painting, sculpture, graphic design, product design, visual poetry, engraving, animation, drawing, performing arts, installation, and new technologies. Under this premise, the women's texts are linked to the artists, assigning an axiom to each creator. These texts act as inspiring testimonies of their creative processes. With the aim of strengthening the interrelationship between creators from the two countries, a tandem has been formed, distributing the same text to a Spanish artist and a Portuguese artist. This seeks convergence and juxtaposition in the artistic expression of authors who had no previous relationship with each other.

In reality, this literal, sensitive and personal material is alien to the creators until they internalise it and incorporate it into their works as a new plastic and mediating discourse. The resulting pieces could be defined as an autobiography in which two life experiences come together: a relay race in which two biographies converge.

For the execution of the works, it was decided that the medium should be a diptych: two virgin cotton canvases measuring 50 x 160 cm, with the techniques and processes used being completely free.

The predictable outcome is that, despite starting from a given and unified medium, the participating artists reveal their original discipline. Thus, Ampara B. Wieden, visual poet and expert in digital graphics, makes prints on the virgin canvases. Paula Santiago, M. Susana García Rams, Hortensia Minguez, Jordá Albiñana, Inez Wijnhorst and Isabel Pyrrait work based on pictorial technique. Diana Costa and Regina Costa resort to painting and image transfer. For their part, Célia de Melo Bragança and Sónia Rafael use painting, printing and black and white female iconography. The following artists have chosen to reinforce the line by representing it through stitching and sewing: Chele Esteve Sendra, Ana Ferriols Montañana and María Martín, thus

vindicating the domestic tasks historically associated with women. Sculptors Sara Vilar García, Ana Tomás, Natividad Navalón and Teresa Cháfer resort to three-dimensionality, the latter two appealing to the intergenerational. Silvia Molinero Domingo incorporates the possibility of interaction with the work. Finally, Manuela Cristóvão bases her work on woodcut printing. As for the communicative capacity of the written text in the work, it is taken into account that reading is a rational, sequential and progressive exercise that allows information to be gradually unravelled, like a basting stitch. With this intention, some artists such as Silvia Molinero, Susana García Rams, Natividad Navalón, Teresa Cháfer and Chele Esteve have chosen to include text to enhance its readability and engage the viewer with a direct message.

Another alternative in the approach to text is to consider typographical signs as formal compositional elements or icons. Paula Santiago, Begoña Jordá and Hortensia Minguez work from this perspective, proposing a decomposition, fragmentation or overlapping of typefaces.

In the case of Diana Costa and Regina Costa, both reuse maps as a medium, in which overlapping text can be glimpsed, generating base textures but not allowing them to be read.

The following chapter presents the work of each creator broken down into a chronological overview that begins with their name and corresponding axiom, followed by their artistic production and a theoretical justification that explains the ideas that guided their creative process. Finally, the works of each artist are shown in context in the exhibition hall. The diverse result confirms a polyhedron with numerous edges and complementary visions.

3. Social transfer and closing the circle

Perhaps the part that completes the whole meaning of the project is the transfer to society. At this point, the viewer becomes an active agent, their involvement being key to receiving the message and understanding how the content transcends the artistic experience.

This last step completes the project, with plans to organise a travelling exhibition to ensure its dissemination in society and citizen participation, considered the third pillar of the project.

The first exhibition of the results took place at the Casa de las Luces in Titaguas, a branch of the Valencian Museum of Enlightenment and Modernity (MuVIM), in July 2024. A rural setting was chosen, in the region of Los Serranos de Valencia, far from the established urban art circuits, in order to bring contemporary art closer to environments with fewer cultural offerings. One of the objectives of the exhibition was to present a discourse that invited visitors to move from the literary to the visual through a view of contemporary art as a vehicle for emotions. The exhibition had a wide impact, with 196 people attending and coverage in 14 media outlets.

Subsequently, the exhibition NA-INMENSO, La palabra en el Arte (NA-INMENSO, Words in Art) was presented at the Sala Ximo Michavila in Casa Capellà Pallarés, headquarters of the Bancajo Sagunto Foundation, in December 2024. At the same time, the project was registered on the website NA-INMENSO, la narración artística como integradora del mensaje social (NA-INMENSO, artistic narration as an integrator of social messages) (<https://nainmenso.com>), with parallel actions implemented online. The original approach of the project was based on the IBA methodology, Arts-Based Research (Leavy, 2018), understood as a transdisciplinary concept that combines creative and artistic processes with research guidelines. IBA recognises that art generates knowledge through sensory, expressive and subjective experiences and that, in addition to transmitting knowledge, it is capable of expressing truthfulness and encouraging critical questioning. This approach, based on visual work, has made it possible to disseminate knowledge, making it more accessible to a wide audience thanks to the universality of the artistic experience.

The project won First Prize in the IV Edition of the 2024 Equality Awards of the Valencia City Council, in the category of Violence against Women. After exhibiting the works and giving visibility to the project through social transfer, all that remains is to close it as a circular process, returning to the starting point: the voice of the women of the Alanna Association. In other words, ending where the project began. This is the response work, as it is known in the discipline

of art therapy: the women respond again with textual reflections. It is the feedback or closure of this triangulation, in which the women of Alanna elaborate their counter-response to the works created by the artists. Thus, the creative process begins and ends with their reflections.

A new workshop entitled *Living Words/ Lived Words* was held at the Alanna Association headquarters, adding other participants in addition to the initial women. All the works were presented, establishing the relationship with the phrases written by them.

Below is a transcript of the workshop presentation given by the centre's psychologist and the participants' reflections: We have worked with writing and words. A group of women were invited to express profound aspects of their lives. The words they shared did not remain in a notebook, but were respectfully and confidentially given to a group of artists who turned them into unique works of art. Each painting, each stroke and each shape was born from the soul of a woman who went through pain, struggle and rebirth. This experience was not only an artistic process, but also a therapeutic, community-building and restorative one. Let's visualise the words. The word that resonates with us is ours, it is yours, it stays with me.

Woman 1 – 'My path, in another language'. When I entered the exhibition hall, there was my word: 'Path'. It was the same one I had written during the therapeutic writing workshop. It could have been my story. It was as if someone had translated my pain and my strength into an image. I never thought my story could be so beautiful from the outside.

Woman 2 – 'Seeing joy from the outside'. I focused and saw it inside me too. A word written softly: 'Joy'. I was surprised. I thought I no longer had joy in my life, that that word belonged to another time. But the artist had captured that fleeting moment. I thought I no longer had joy. It reminded me that it is still alive in me, even if it is small. The word "Embrace" appeared in the painting as an abstract gesture: two figures intertwined. Seeing them, I remember the first hug I gave myself after years of rejection. That hug was for me. And now I see it here, as something dignified, as something beautiful.

Woman 3 – 'My roots in that painting'. My word is "tree". My life has been like a tree that had to grow in harsh conditions, with roots that sought strength underground and branches that stretched out in search of light. It's my story! It's my tree! I had only written from my pain. And now I see it as strength. The word 'help'. Asking for help saved me. And seeing this word in a painting gives me the courage to keep doing so.

Woman 4 – 'I am free on that canvas'. In simple calligraphy are my words: "To be free is to be able to love myself without fear". I feel a shiver, and seeing that someone else has transformed it into art makes me feel that my pain, by being shared, has been transformed into beauty and truth. I see "love" as care, as respect, as a boundary.

Woman 5 – 'I feel like I'm speaking too'. I wasn't at the workshop, but when I see the paintings and read the texts, I feel like a part of me was there too. They have included us as part of the work. I take each word as part of myself.

Woman 6 – 'Seeing their stories gave me strength'. I still don't dare to speak, but seeing how other women do and how their words became art gives me strength.

Following the women's response, it is relevant to consider the interview with Chelo Álvarez, founder and director of Alanna. Her presence has been key in coordinating the collaborative work linking the different areas.

What is Alanna and how did it come about? Alanna is a social organisation that was founded in 2002 by four women who were victims of gender-based violence and who recognised the need for support, advice and professional therapy. Following the approval of Organic Law 1/2004, published in the Official State Gazette on 29 December 2004, with comprehensive protection measures against gender-based violence and which came into force in 2005, the first comprehensive care centre for women and children who are victims of gender-based violence

was launched. Emotional support, legal and social advice and therapeutic intervention, including art therapy, were offered. Emotional support, legal and social counselling and therapeutic intervention, including art therapy, were offered.

How do you approach therapy at Alanna? Words are very important. We work with systemic narrative therapy because we know that language dominates thought, and thought dominates the soul, which in turn dominates emotions. Therefore, words are essential in therapy. On the other hand, art has played an important role in the work we have been doing with women and children for many years. We use different art techniques within the groups, but also in individual psychotherapy, and it is so important that we achieve changes, especially changes in attitude towards life and empowerment. We have been collaborating for many years with the UPV Master's Degree in Artistic Mediation and Art Therapy and with the Faculty of Fine Arts of Valencia in particular, and we are truly grateful for the work that has been done and, above all, for the results obtained.

In conclusion, this whole process has resulted in the creation of the works. These works function as means of communication capable of generating transfer, social awareness and connection with diverse audiences, closing the circle initiated by the testimonies of the participating women. It has been demonstrated that works that incorporate the word are effective tools of communication, with a universal and intergenerational message, ideal for raising awareness and defending social and gender equality. Thus, the combination of the visual and the textual allows for the transmission of. Thus, the combination of the visual and the textual allows explicit messages to be conveyed to the recipient, who not only contemplates the work but also reads it, accessing a discourse or literal meaning that goes beyond the aesthetic experience.

Bibliography

Bal, M., & Bryson, N. (1991). Semiotics and art history. *The Art Bulletin*, 73(2), 174–208.

Kester, G. (2011). *The one and the many: Contemporary collaborative art in a global context*. Duke University Press.

Leavy, P. (2018). Introduction to arts-based research. In P. Leavy (Ed.), *Handbook of arts-based research* (pp. 7–21). Guilford Press.

Mitchell, W. J. T. (1994). *Picture theory: Essays on verbal and visual representation*. University of Chicago Press.

Peral Jiménez, C. (2019). *Las aportaciones de la arteterapia y los procesos creadores en el tratamiento del trauma*. [Doctoral thesis]. Universitat Politècnica de València.

na_inmenso

La PALABRA EN EL ARTE