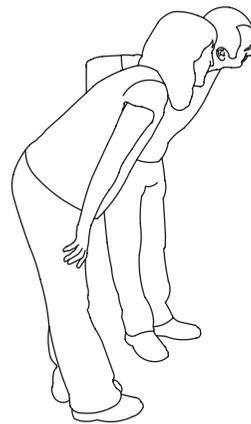

Dossier presentado para la convocatoria abierta del proyecto *A Secas*
2015 del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (www.caac.es)

ENCICLOSCOPIO

Alegria y Piñero

ÍNDICE

1. Presentación.....	4 pág.
2. Obras.....	5 pág.
3. Trayectoria artística conjunta.....	52 pág.
4. Datos personales.....	54 pág.

Presentación

ALEGRÍA Y PIÑERO

Alegría Castillo Roses (Córdoba 1985) y José Antonio Sánchez Piñero (Cádiz 1975), ambos licenciados en Bellas Artes en la Universidad de Granada, comienzan su trayectoria conjunta bajo el nombre *Alegría y Piñero* con la realización del monumento *Homenaje a José Val del Omar*, en el año 2009. Este proyecto basado en la idea de la escultura como cámara oscura, como máquina de mirar, es el punto de partida. Desde entonces continúan trabajando como colectivo en un único proyecto común basado en la **experimentación, mediante procesos esencialmente escultóricos, con artilugios propios de los antecedentes del cine y la fotografía, creando sistemas y mecanismos ópticos que funcionan como medios de producción e interpretación de la imagen.**

Sus investigaciones encuentran dos vías de desarrollo que se han ido desplegando de forma paralela: Por un lado en la creación de su propio proyecto artístico y cuyas obras han sido seleccionadas y premiadas en diversas convocatorias entre las que destacan Iniciararte, Desencaja, Jornadas de arte Scarpia y Jornadas Z, Proyecto Galerías en la Cárcel de Segovia, Residencia Guirigai, entre otras. Por otro lado, en la impartición de talleres y conferencias sobre *Creación artística y artilugios ópticos*, en los que además de continuar sus investigaciones, encuentran un lugar en el que compartir sus intuiciones y hallazgos en este ámbito.

Nota sobre el colectivo y la presente convocatoria.

En la convocatoria no se aclara si en el caso de colectivos artísticos los requisitos deben cumplirlos todos los miembros. En nuestro caso, de los dos integrantes del colectivo, **Alegría Castillo (1985)** es quien cumple con el requisito de haber nacido después de 1980. Por ello se presenta como **representante** del mismo aunque tanto la trayectoria artística como todos los proyectos artísticos que se presentan a continuación forman parte del colectivo *Alegría y Piñero*.

Para ampliar información sobre estas y otras obras así como de nuestra trayectoria artística os recomendamos visitar nuestra web:

www.encicloscopio.com

OBRAS

(Hemos añadido algunos enlaces a youtube para poder ver las obras en funcionamiento)

Molde-Jaula

<https://www.youtube.com/watch?v=8TvxprL5Bfk>

Descripción: Escultura de alambre sobre tocadiscos. Dos focos de luz provocan dos sombras de la misma pieza en la pared. Ambas en su unión componen la imagen de una cabeza que gira 360°.

Con *Molde-jaula* iniciamos vías de investigación que han sido una constante en nuestra obra: Crear esculturas en la que el objeto y el efecto que produce sean elementos indisociables. El artificio óptico como medio a través del cual explorar tanto la imagen como la forma en la que nos colocamos frente a ésta. En *Molde-jaula* todo queda expuesto, transparente: la animación de la imagen se produce de forma directa ante el espectador, sin obturación, sin truco, el espectador puede tocar el efecto, palpar la imagen virtual fragmentada.

Molde-Jaula I. Instalación. Tocabdiscos, alambre, cartón, dos focos de luz. 42 x 37 x 32 cm. (2010)

(Obra en Colección: Fundación Fernando Quiñones)

Ojos-Boca

<https://www.youtube.com/watch?t=183&v=iK4DvE8ZCfs>

Descripción: Intervención en la Torre de Garci-Méndez. Serie creada ex profeso en torno al tema de la religión propuesto por la organización de las Jornadas de Arte Scarpia.

La serie parte de la imagen del tetramorfos cristiano (El hombre alado, el león, el toro y el águila). Para la creación de cada obra desarrollamos un proceso literal de traducción del texto a la imagen a partir del primer capítulo de cada evangelio. La mirada en círculo trazada desde los cuatro puntos de vista sobre un mismo centro se convierte en proceso y obra al mismo tiempo.

En cada caso la maquinaria conceptual se transforma en artificio óptico, cada obra actúa como visor que coloca al espectador ante una variación sobre “el vuelo del pájaro”.

3 paneles con la trama pintada de los rostros animales y con un pequeño orificio tras el cual puede verse la pieza que oculta y revela y una gran columna central que proyecta hacia el techo una imagen cíclica.

El ojo y la boca, la imagen y el texto, forma y efecto: presencias dobles

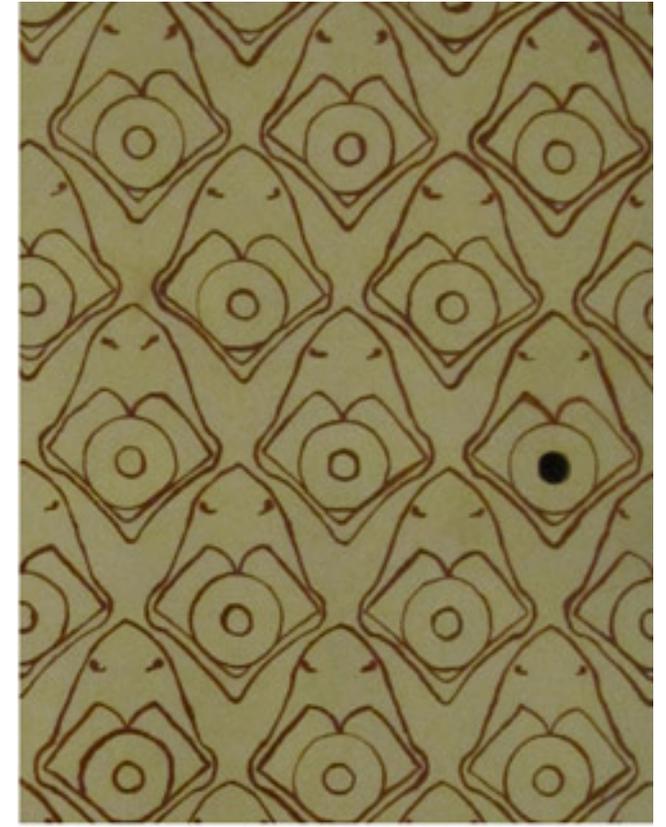
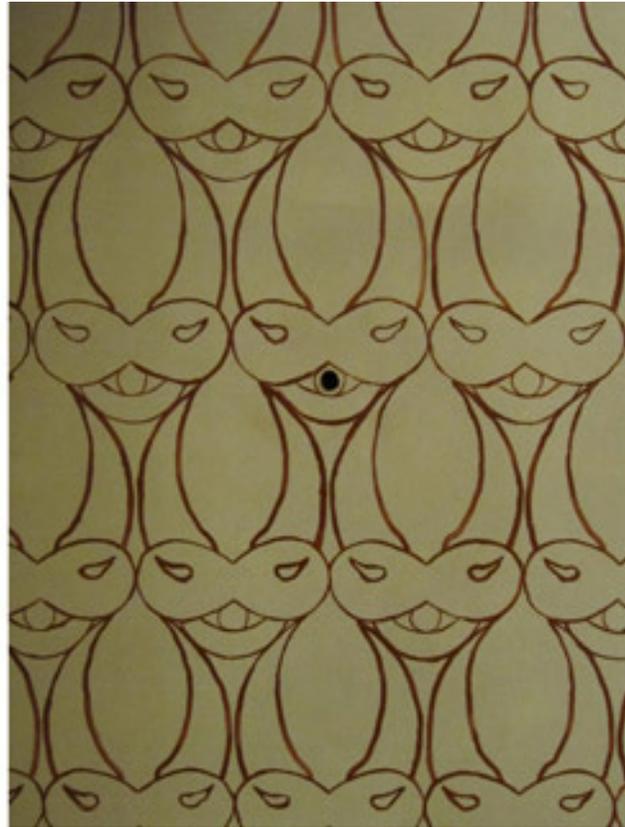
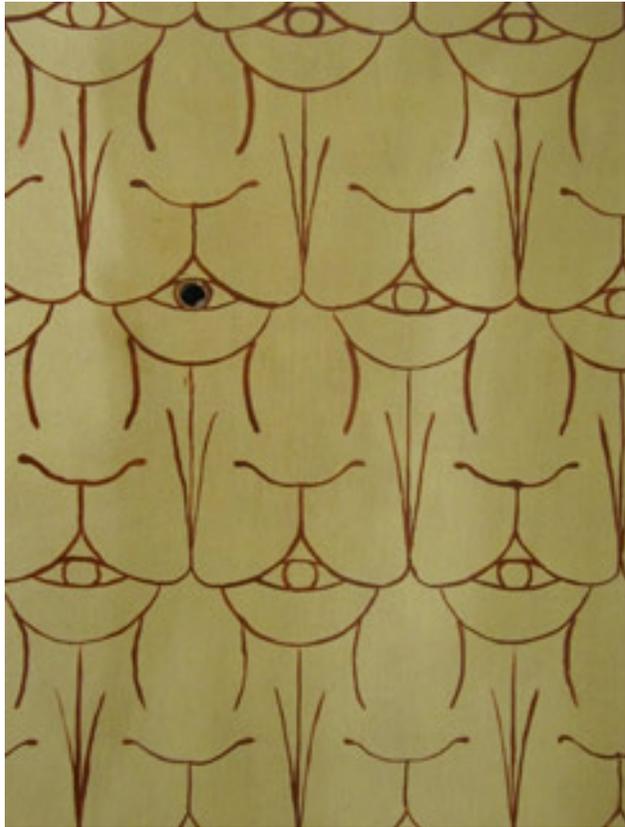
La palabra hecha carne, vivenciada como objeto y efecto.

Ojos-Boca : El hombre alado, el león, el toro y el águila. Instalación. Dimensiones variables.

(Obra en Colección: El león, el toro en Colección IAJ).

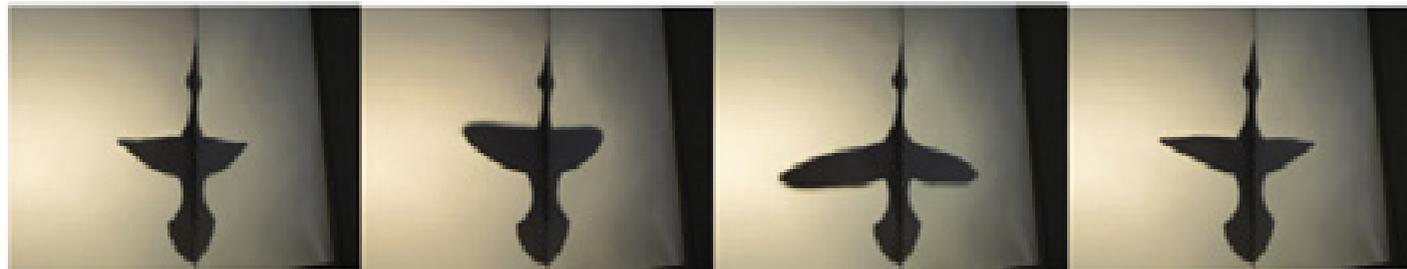

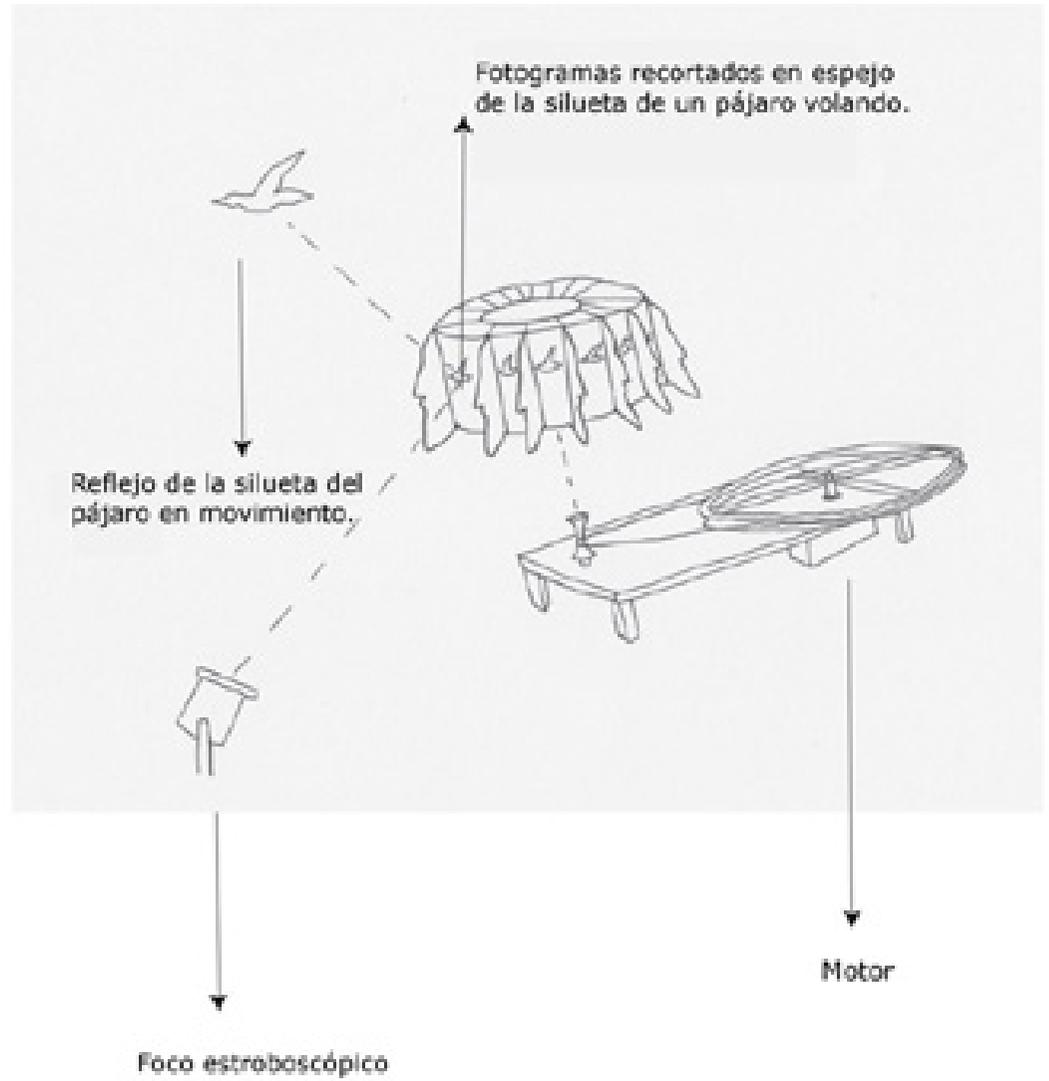
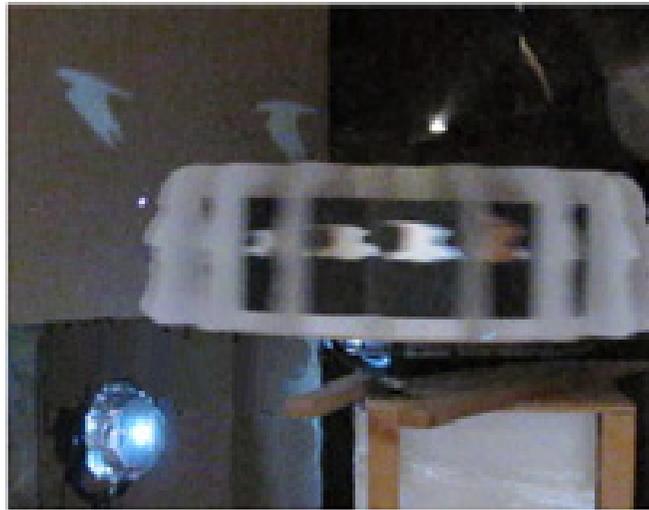
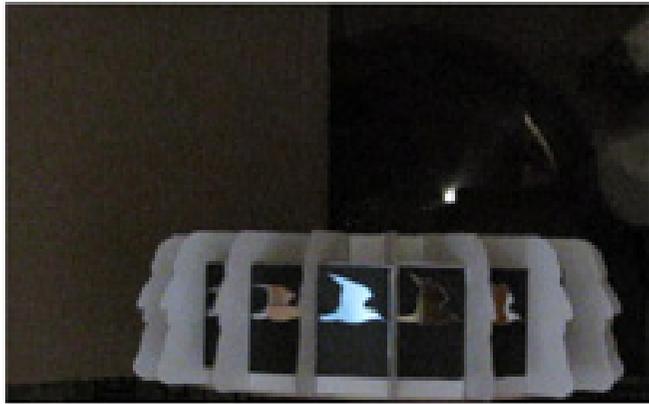

Cada panel lleva dibujada una trama de rostros: de toro, águila y león respectivamente, en las que las caras se superponen generando un efecto óptico de doble imagen. El ojo de uno es la boca de otro y viceversa. El efecto aparece intermitente y nunca simultáneo.

El panel repleto de ocelos advierte a la vez que atrae.

“Fisiología poética. Los ojos son los hermanos superiores de los labios-abren y cierran una gruta más sagrada que la boca (...) Los ojos y la boca tienen una forma parecida. Los párpados son los labios, la pupila es la lengua y el paladar y el iris la garganta. La nariz es la frente de la boca y la frente, la nariz de los ojos. Todo ojo tiene su barbilla en los pómulos.”

Prueba de fuego

Encicloscopio: una mirada en círculo que, colocando la imagen como centro, traza nuevas perspectivas sobre ésta: puntos de vista insólitos que nos muestran lo que se mantenía oculto ante una mirada demasiado directa.

En *Prueba de fuego* el centro sobre el cual se gira es la obra del siglo XV “La prueba de fuego de la condesa ante el emperador Oton III” del flamenco Dieric Bouts: el pintor nos presenta una escena aparentemente serena en la que los personajes mantienen una actitud impassible, inexpresiva. Sin embargo, al prestar más atención al cuadro, se percibe que la mujer arrodillada en el centro, la del rostro más sereno, mantiene una barra de hierro candente en la mano: la quietud se torna entonces gesto contenido, movimiento latente que tratamos de revelar mediante un proceso de extenuación de la imagen.

Cada obra de esta serie, es en sí un ejercicio, una prueba a la que la imagen queda sometida: la figura desnuda es duplicada, deformada, doblada hasta perder su centro, arrodillada y desplegada. Su rostro dibujado 480 veces, pierde su mutismo y encuentra en el margen de error de la repetición su expresión.

El artificio óptico, entonces, dilata, contrae y fragmenta el tiempo larvado de la representación, hasta desvelarnos aquello que la imagen se esforzaba en ocultar:

Su expresión fantasma

<https://www.youtube.com/watch?t=1&v=Yl8p1zPY8kU>

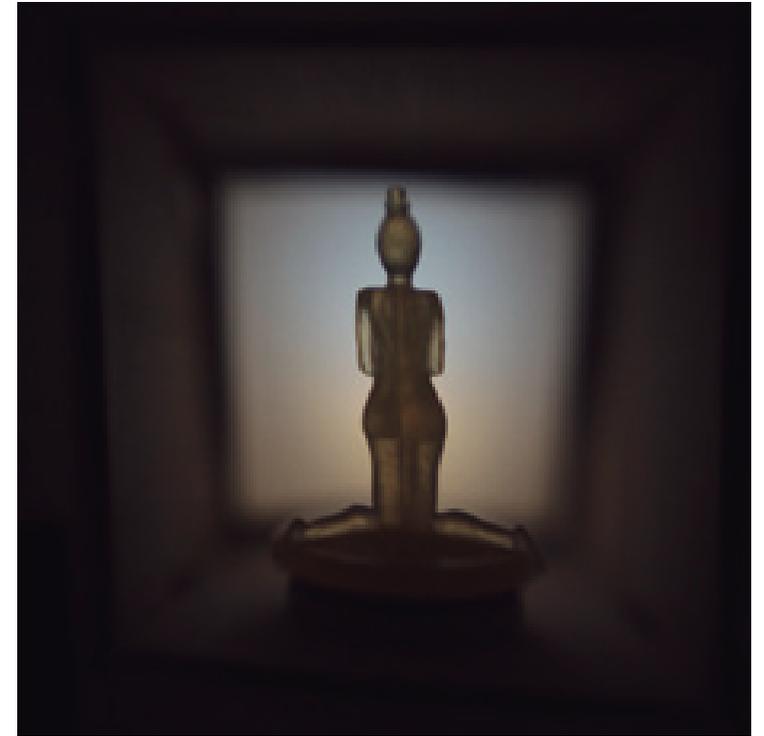
Prueba de fuego I. Mutoscopio. 80 x 40 x 55 cm (2012)

Prueba de fuego I. (Detalle: uno de los 480 dibujos visto a través del visor del Mutoscopio)

Prueba de fuego II. Proyector para escultura transparente. 41 x 23 x 80 cm. (2013)

Prueba de fuego II. (Detalle: Proyección sobre pared)

Prueba de fuego III. Proyector para escultura opaca. 28 x 48 x 41 cm. (2013)

Prueba de fuego III. (Detalle proyección sobre pared)

Prueba de fuego IV. Serie de 20 esculturas de cera. 20 unidades de 13,5 x 17 cm. (2013)

Prueba de fuego V. Zootropo. 36 x 26,5 x 27 cm. Imágenes de la obra quieta y en funcionamiento

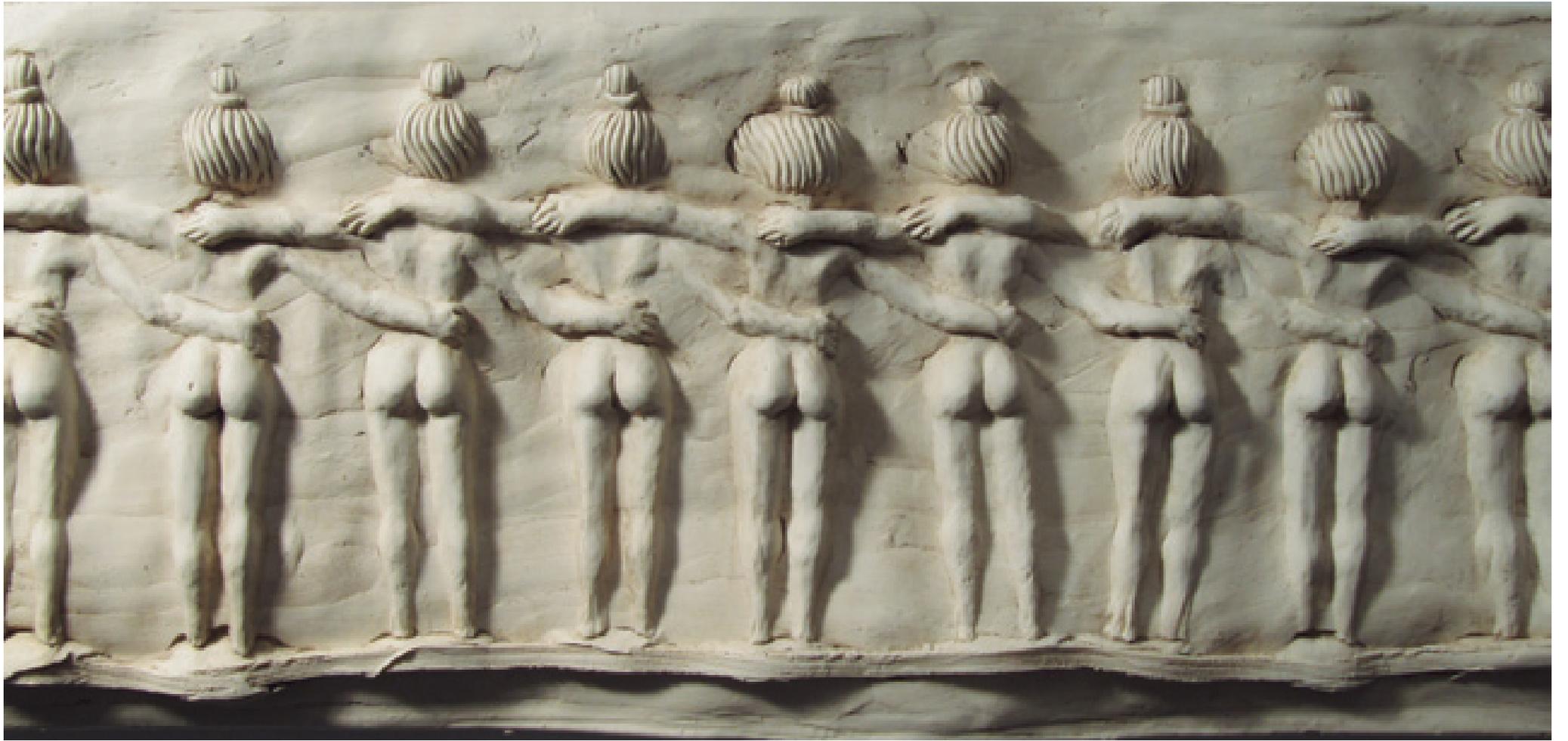
Prueba de fuego VIII. Rodillo de silicona. 23,5 x 19 x 16 cm. (2013)

(Obra en colección: Colección CAC Málaga)

Prueba de fuego IX. Friso de escayola. 20 x 580 x 5 cm. (2013)

(Obra en colección: Colección CAC Málaga)

Friso

<https://www.youtube.com/watch?v=4Rz4mk3dCyQ>

Descripción: Intervención en la Celda 2.18 de La cárcel_Segovia Centro de Creación. Proyecto Galerías.

La intervención en la Celda consiste en la creación de un friso conformado mediante la suma de perfiles en diferentes fases de la pronunciación de un texto.

Cada sílaba se despliega como una estela, haciendo visible cada pequeño gesto que hace posible la articulación del lenguaje hablado.

Este friso se sitúa en la pared frontal de una de las celdas. Al abrir y cerrar la puerta, ésta produce una sombra que recorre el friso, haciendo visible el perfil pronunciando un texto mudo. La obra exige una mirada sinestésica que fuerza al espectador a palpar el sonido con la mirada.

Para visualizar el efecto se hace imprescindible la acción de dos espectadores: Una persona se sitúa en el interior de la celda, buscando el punto de vista que hace aparecer el rostro pronunciando el texto, otra persona se sitúa fuera de la celda y abre y cierra la puerta. Desde fuera el efecto es invisible, la vivencia es radicalmente diferente desde ambos lados de la puerta. En esta obra el espectador es elemento activo y parte fundamental de la rudimentaria maquinaria que sustenta este artificio.

Al abrir y cerrar la puerta la sombra de ésta hace visible, como en una doble imagen, dos textos. Uno se pronuncia al recorrerlo de izquierda a derecha y otro al ir de derecha a izquierda.

El texto funciona como un palíndromo. :

“O dinos se verla o danos aire sin habla, aire sin oído.
Odio ni seria alba, ni seria sonado al revés sonido.”

Friso. Intervención en La Cárcel de Segovia. Escayola y madera. 235 x 20 x 8 cm. (2014)

Espectros

“Espectros” está compuesto de ejercicios de aproximación en los que no existe una certeza, sino que cada prueba, cada paso en sí conlleva una verdad: Procesos visibles, huellas de una continua extenuación de la forma.

Cada pieza que vemos es huella y herramienta viva al mismo tiempo.

“Neumas”

En esta nueva serie se incorpora el sonido: en “Prueba de fuego” exprimíamos la imagen mediante diversos ejercicios de extenuación y deformación en busca de una expresión fantasma, en “Neumas” es el sonido latente en la forma lo que busca un medio a través del cual revelarse. Sin discurso previo vamos interpretando los sonidos, buscando las palabras, dejando que cierto sentido cobre forma. Existe algo más revelador en lo impreciso del balbuceo de estos Neumas que en cualquier reproductor digital de alta calidad, algo incluso más físico y primitivo que en el propio fonógrafo. Aquí el habla ha sido reducida a su mínima expresión y reconstruida bajo nuevas pautas. Si en la cámara oscura encontramos el germen de la captación de la imagen, en estos “Neumas” se encuentra el germen del habla. Una cavidad y un pequeño orificio por donde un soplo de aire se revela y nos devuelve una palabra latente.

Descripción de la Performance:

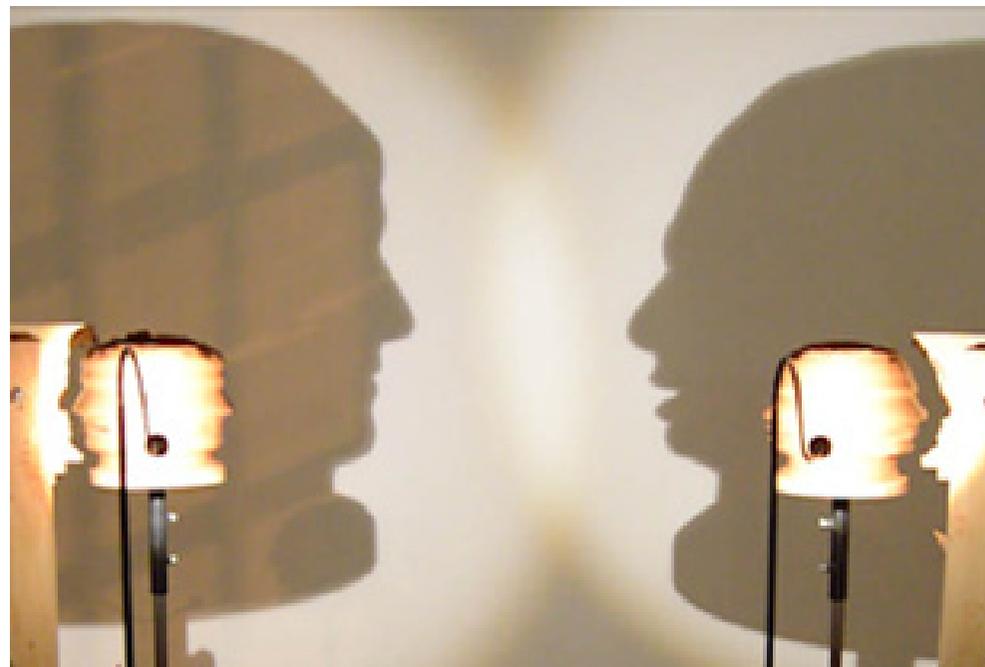
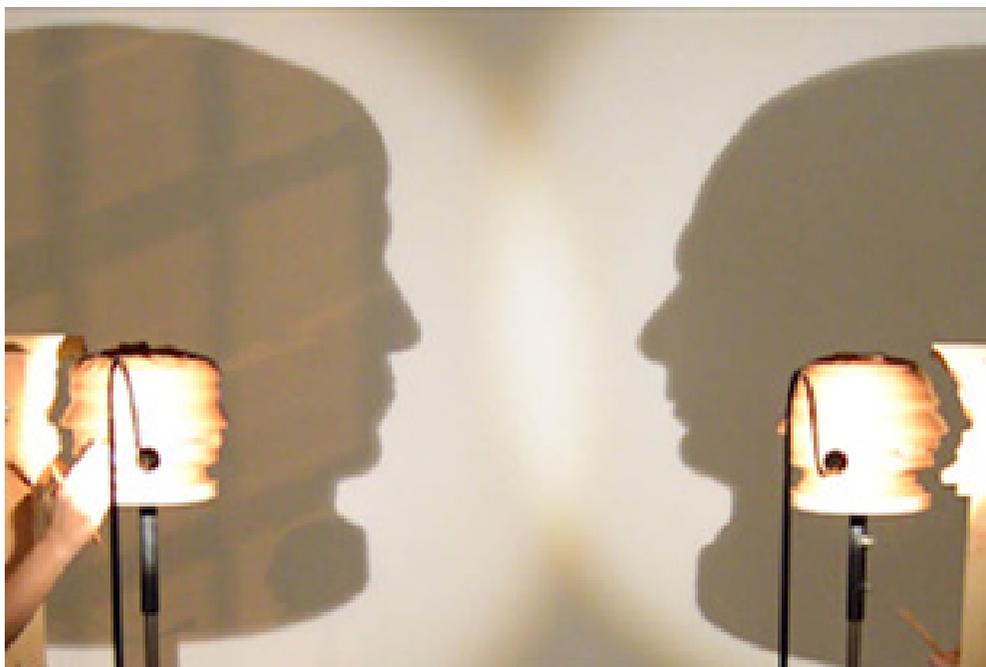
“Neumas” hace referencia a una protoescritura musical: una representación no tanto de la altura de los sonidos sino de la gestualidad del canto traducida a figura. La gestualidad imprecisa de la máquina parlante que los artistas crean en directo con barro fresco, se aproxima a un lenguaje de palabras no escritas, sino balbuceadas, literalmente sacadas por presión con un sistema neumático. Alegría y Piñero sonsacan a la forma y extraen de la materia lo que parecía haber estado ahí siempre, silente, y que ahora, bajo pautas precisas se nos revela.

Primera parte de performance: Construcción de la revolución del perfil de nuestros rostros, en barro, haciendo uso de un torno y una tarraja.

Performance “Neumas”(2015). 45 min. aprox.
Madera, metal, barro y material eléctrico.
Dimensiones de la instalación variables.

Segunda parte: Trabajamos la parte correspondiente a los labios en el barro fresco. En la sombra, al girar la pieza, pueden verse ambos perfiles balbucenado palabras en un intento de conversación.

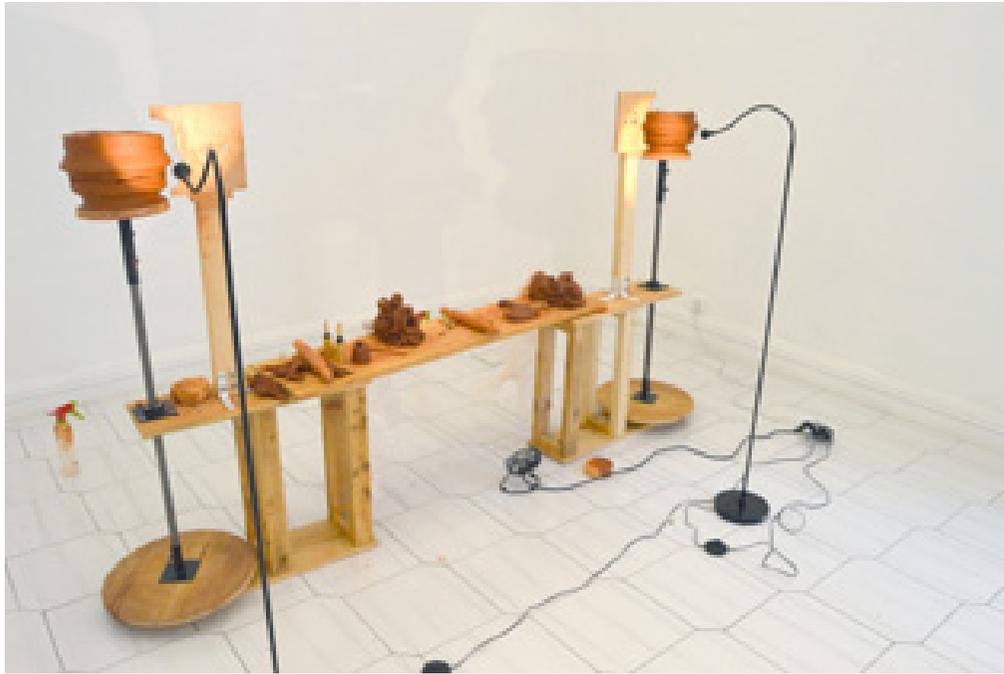

Tercera parte: Cambio de posición de los tornos y colocación de la mesa. Con el mismo barro de las cabezas se modelan una formas que modulan el sonido emitido por pitos de caña y bolsas llenas de aire. El sonido de estos elementos de barro recuerdan a un balbuceo humano en el que pueden reconocerse ciertas sílabas e incluso palabras.

“Espectro vocálico”

“Espectro vocálico” es una pieza más analítica, que rescata los hallazgos de “Neumas” y los sistematiza, los somete a una nueva prueba. En este caso definiendo un círculo lineal de pasos intermedios en la sucesión del sonido de las cinco vocales “a-e-i-o-u”.

El sonido del pito de caña se modula según la forma de la pieza, así al soplar por la primera se podrá escuchar un sonido humanoide que dice “A”. En las tres piezas siguientes puede verse la variación de la forma hasta que ésta se concreta en la que emite el sonido “E” y así sucesivamente.

“Espectro vocálico vinilo”

Es un vinilo en el que puede escucharse la grabación realizada con las piezas de espectro vocálico. Además incluye un fonoscopio en el que puede verse, mientras se escucha el vinilo, la animación de las piezas en constante transformación.

“Espectro vocálico” (2015)

20 piezas de cera divididas en 5 grupos. Madera y cera virgen.

50 x 29 x 12,5 cm cada grupo.

Grupo: "A" hacia "E"

Grupo: "E" hacia "I"

Grupo: "I" hacia "O"

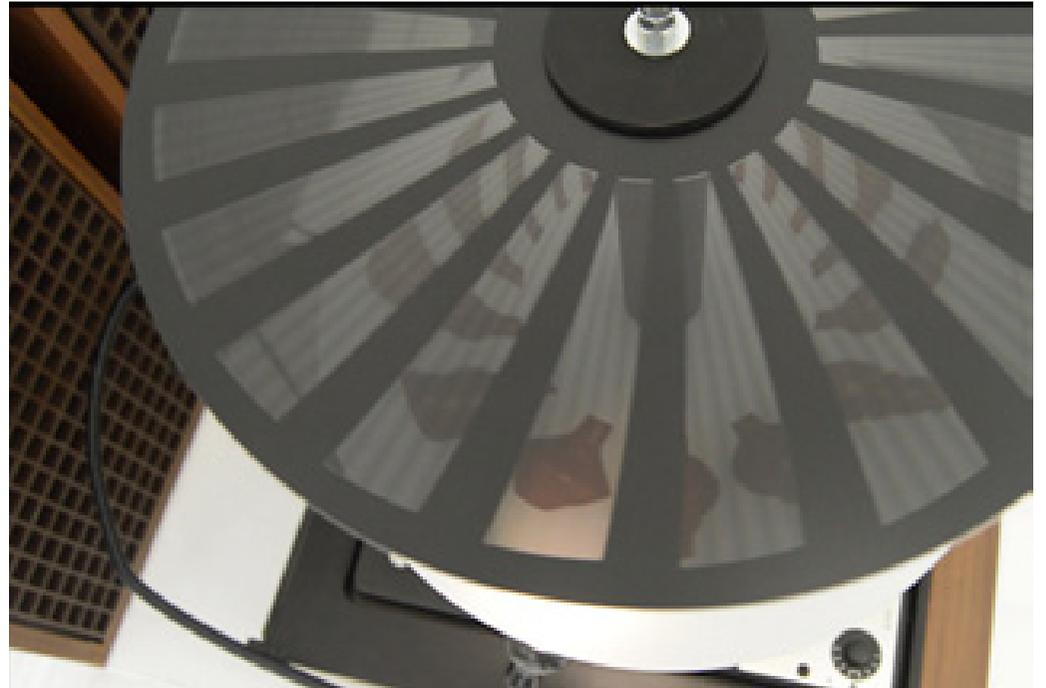
Grupo: "O" hacia "U"

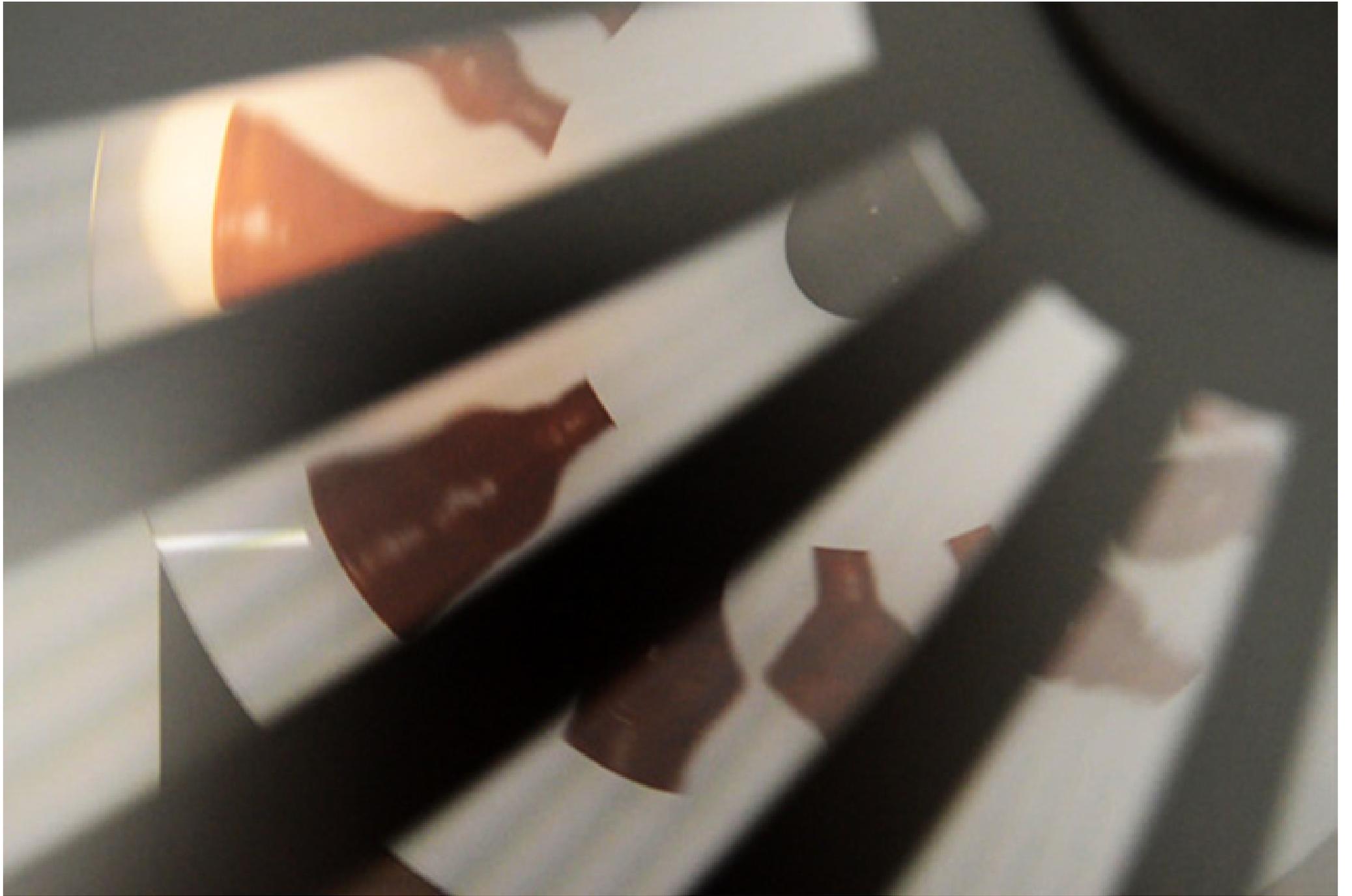

Grupo: "U" hacia "A"

“Espectro vocálico vinilo” (2015)
vinilo 1'30'', tocadiscos, led y altavoces.
Instalación: 45 x 40 x 65 cm.

“Cabeza autobturada I” y “Cabeza autobturada II”

<https://youtu.be/Z3ekxKYUcHo>

Descripción: Dos cabezas huecas, cada una horadada con 6 ranuras y que giran sobre su propio eje. Al estar iluminadas por dentro, con el movimiento de giro dejan ver su interior coloreado, desapareciendo su forma externa pintada de negro. Lo que vemos es su interior girando en sentido contrario.

Ambas cabezas se alternan, funcionando un minuto cada una, estableciendo de nuevo una especie de diálogo.

En estas obras se sitúa en un mismo plano el objeto escultórico, el artificio y el efecto. Espectro aquí es la descomposición de la imagen en una apariencia múltiple.

Oquedad que se expresa como forma, de nuevo la huella revelada.

En “espectro vocálico” es el sonido el que revela el hueco, el negativo convertido en positivo, aquí igualmente el artificio exprime y centrifuga para que surja la expresión de su interior.

“Cabeza autoobturada I”(2015)

Madera, resina acrílica con fibra de vidrio,
motor y material eléctrico.

55 x 38 x 29 cm.

“Cabeza autoobturada II”(2015)

Madera, resina acrílica con fibra de vidrio,
motor y material eléctrico.

55 x 38 x 29 cm.

Trayectoria artística

2015

- Exposición individual “Espectros” Galería JM. Málaga.
- Beca de residencia artística Guirigai. Los Santos de Maimona. Badajoz.
- Participación en la obra audiovisual colectiva “Dos a Dos” organizado y editado por la Universidad de Granada y la Université Paris-Sorbonne.
- Impartición del taller “Experiencias fotográficas” en La Casa de las Artes. Chiclana de la Fra. Cádiz.
- Impartición del taller de “Géneros cinematográficos”.Organizado por el Ayuntamiento de El Valle y Diputación de Granada.
- Impartición del “Taller de creación artística” en el Centro Ocupacional de La Puebla de Cazalla. Noviembre-Abril

2014

- Exposición colectiva “60 años de arte contemporáneo en Córdoba”. Sala Vimcorsa. Córdoba.
- Intervención, premiada y expuesta, en “La Cárcel de Segovia.Centro de creación”. “Proyecto Galerías”. Segovia.
- Impartición de los Talleres “Experiencias fotográficas” en el contexto del “Festival de Creación Joven Eutopía 14 IAJ. Córdoba.
- MicroResidencia “Espacio Islandia” en “Jornadas de Arte Z”. Montalbán. Córdoba.
- Exposición Individual “Prueba de fuego” Espacio Iniciararte. Córdoba.
- Exposición Individual “Prueba de fuego” en Galería de Palacio dentro de la programación de Alraso en palacio. Palacio de los Condes de Gabia. Granada
- Instalación ex profeso para las jornadas “Super 8 Exquisito”. Limbo. Córdoba.
- Impartición del Taller “Iniciación a la animación: Stop-Motion” a través del IAJ Córdoba.
- Impartición del Taller de Anuncios (Stop-Motion).Organizado por el Ayuntamiento de El Valle y Diputación de Granada.

2013

- Impartición del Curso-taller: Muralismo en Miralbaida. Córdoba.
- Diseño y ejecución pintura Mural del interior y exterior del Centro de formación e integración social de ADSAM en las Palmeras. Córdoba. Empresa ZOVECO. Córdoba.
- Impartición del Curso-taller: Video-creación con el teléfono móvil. Córdoba.
- Impartición del Curso-taller Música animada. Organizado por el Ayuntamiento de El Valle y Diputación de Granada.
- Impartición del Curso-taller Cinemaphone. Organizado por el Ayuntamiento de La Malahá y Diputación de Granada.

- Impartición del Curso-taller: Creación artística y artilugios ópticos. En la Escuela de Arte Mateo Inurria. Córdoba.
- Impartición del Curso-taller: Creación artística y artilugios ópticos. En la asociación cultural La Casa Azul. Córdoba
- Exposición colectiva “La más elegante del invernadero” En el Parque de las Ciencias. Granada.

2012

- Impartición del Curso-taller especular: José Val del Omar. Realizado en la facultad de BBAA de Granada, formando parte del homenaje organizado por la Diputación de Granada a José Val del Omar en el XXX aniversario de su muerte, en el XIX Festival de Jóvenes Realizadores.
- Impartición del Curso-taller Stop-Motion II. Organizado por el Ayuntamiento de El Valle y la Diputación de Granada.
- Impartición del Curso-taller Antecedentes del cine; Ilusiones ópticas . Organizado por el CEP de Córdoba y realizado en la sede de la Filmoteca de Córdoba y la Escuela de artes Mateo Inurria.

2011

- Exposición didáctica Antecedentes del cine. Ilusiones ópticas en el Museo de Chiclana
- Exposición colectiva Distopias desencajadas. Recorrido por la colección de artes plásticas del IAJ.
- Impartición del Curso-taller Antecedentes del cine; Ilusiones ópticas . Organizado por el CEP de Cádiz y realizado en el Museo de Chiclana.
- Realización de los trofeos para el certamen Córdoba Joven 2010.
- Copia por puntos de la Estatua de Emperador Thoracato del Museo Provincial de Cádiz para el Museo Municipal de Chiclana
- Realización de los trofeos para el XXX Aniversario de la AAVV Miralbaida.

2010

- Intervención en el espacio público, invitados por el colectivo DC7, con la obra “Fuente” junto a la torre de la Calahorra, Córdoba.
- Intervención en la Torre de Garcí-Mendez en la localidad de El Carpio, dentro de las IX Jornadas de arte Scarpia, Córdoba.
- Premiados en el XI Certamen Nacional Fernando Quiñones en la modalidad de escultura.
- Premiados en el concurso 16 Iconos para Córdoba 2016.
- Seleccionados en el certamen DESENCAJA del IAJ del 2010: Adquisición de obra.
- Seleccionados en el concurso Malagacrea 2010 expuesto en el C.A.C de Málaga.
- Seleccionados en la exposición de obra seleccionada del X Concurso de Artes Plásticas Pepe Espaliú (Córdoba)
- Monumento – homenaje al cineasta José Val del Omar para la localidad Granadina de Loja.