

Índice

3	Proyectos editoriales a/r/tográficos. Ángel García Roldán
9	Relatos visuales: realidad, ficción y diseño en la era de la Inteligencia Artificial Xabier Molinet Medina
15	Margarita Xirgú. Lucía Marín Cantón
21	Angel. Larissa Carvalho
27	Tatro de la sublevación. Javier Delgado Higuera
33	Lili. María Pedraza Martínez
39	Los niños de Tezerín. Yadiel Balbuena Carranzo
45	Pensamientos salvajes. Noelia Cando Cajamarca
51	Hilma Af Klint. Lucía Zapater Vázquez
57	Kinó-Pravda "Laika". Carmen Martínez Pérez
63	Anna Coleman. Carla Carrillo Olmo
69	Pollock. María Gil Miras
75	Underground Art. Celia Cid Castro
81	La fascinación por la curva logarítmica... Cristina Altadill Casas
87	Magritte Hiperreal. Andrea Peralta Puerto
93	Gorila Girls. Lucas Quirós Valverde
99	La tragedia. Sofía Montoro Berdonces
105	Las costuras de Fontana. Federica Duranti
111	Maria Martins. Laura Goldberg Contreras
117	Gilbert & George. Alicia González Vaquero
123	Emu's War. Lucía Jurado Pérez
129	Yves & Reichelt. Alba Lucía Gallardo Vera
135	El eco del vacío. Victoria Márquez Montes
141	¿El Fin de una era? María González Marfil
147	One Love Peace Concert. Miriam Folch Andrés
153	Transición. Carla Leva Álvarez
159	Abanderadas. Ariana Pérez Nazario
165	Japanese Art of Death. Amani Aldihni García
171	War portraits. Sergio Comino Soria
177	The collectors. Eva Mansano Selingarde
185	Sinopsis
201	Créditos

Ar/tography, applied in a design teaching context, enhances its methodological value in those projects that integrate a collaborative structure as an essential form of artistic practice itself. In this way, teaching processes reach a level of significance characteristic of the professional environments from which instruction is derived, where the results not only become a reference of quality but also allow us to abstract a research context in which specific methods and processes are deployed and activated, with the aim of artistic teaching itself. Thus, students not only learn from practice, providing revealing results about how these narrative processes are collectively constructed, but also implement novel ways of experimentation that enable the abstraction of processes and performativities linked to these learnings.

These editorial projects are, in themselves, the prelude to a set of inquiries and creations based on interactive narrativity at the user level. The specific training on these environments, aimed at designing interactive structures and diverse self-learning strategies online, allows us to experiment with new procedures and generate visual ideas grounded in narrative developments of open stories. The ambiguity and indefiniteness of these narratives, the multiplicity of their viewpoints, and the interaction with the potential audience enable continuous experimentation with their narrative potential, fundamentally based on the conceptual aspect of their images. In this context, the use of transmedia platforms, which combine text, images, audio, and video, not only enriches the content but also creates new opportunities for the reader or audience to actively interact with the various parts of this vast narrative that the collective editorial project becomes.

The point of connection for all the stories presented in the following pages revolves around the value of the unexpected or the unimagined as a creative resource for utopian creation. These narratives are articulated around the reconstruction of possible historical events related in some way to art and culture over the past centuries, for which no documentary archives exist. Participants have imagined and recreated these situations or events through their own interpretations, enriching the narrative with visual fiction elements that, although not documentary, provide verisimilitude with memory and a deeper, more

Proyectos Editoriales a/r/tográficos: Un enfoque colaborativo para el aprendizaje del diseño basado en procesos de creación narrativa generados con Inteligencia Artificial

Editorial a/r/tographic Projects: A Collaborative Approach to Learning Design Based on Narrative Creation Processes Generated with Artificial Intelligence

Ángel García Roldán
Universidad de Granada

La a/r/tografía, aplicada en un contexto de enseñanza del diseño, potencia todo su valor metodológico en aquellos proyectos que integran la estructura colaborativa como forma esencial de la propia práctica artística. De esta manera, los procesos de enseñanza alcanzan un nivel de significabilidad propio de los entornos profesionales sobre los que se instruye, y en los que los resultados, además de convertirse en una referencia de calidad, nos permiten abstraer un contexto de investigación en el que se disponen y activan métodos y procesos específicos cuyo objetivo es la propia enseñanza artística. De esta manera, los estudiantes, además de aprender desde la práctica, aportando resultados reveladores sobre cómo se construyen colectivamente estos procesos narrativos, ponen en práctica novedosas formas de experimentación que permiten abstraer procesos y performatividades ligadas a estos aprendizajes.

Estos proyectos editoriales son, en sí mismos, el preámbulo de un conjunto de indagaciones y creaciones basadas en la narratividad interactiva a nivel de usuario. La formación específica sobre estos entornos, orientada al diseño de estructuras interactivas y diversas estrategias de autoaprendizaje en red, nos permite experimentar con nuevos procedimientos y generar ideas visuales sustentadas en desarrollos narrativos de relato abierto. La ambigüedad e indefinición de estos relatos, la multiplicidad de sus puntos de vista, o la interacción con el posible público nos permite un constante ensayo con su potencialidad narrativa, basada fundamentalmente en el aspecto conceptual de sus imágenes. En este contexto, la utilización de plataformas transmedia, que combinan texto, imágenes, audio y video, no solo permite enriquecer el contenido; también crea nuevas oportunidades para que el lector o el público interactúe activamente con las distintas partes de este gran relato en el que se

convierte el proyecto editorial colectivo.

El punto de conexión de todas las historias que presentamos en las siguientes páginas gira en torno al valor de lo inesperado, o lo insospechado, como recurso creativo para la creación utópica. Estos relatos se articulan en torno a la reconstrucción de posibles sucesos históricos, relacionados de alguna manera con el arte y la cultura de los últimos siglos y de los que no existen archivos documentales. Los participantes han imaginado y recreado estas situaciones o acontecimientos a través de su propia interpretación, enriqueciendo el relato con elementos visuales de ficción que, aunque no sean documentales, aportan verosimilitud con la memoria y una mirada comprensiva más profunda del contexto histórico en el que sucedieron.

Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta el contexto actual en la formación del Grado de Bellas Artes, especialmente de la Mención de Diseño, el trabajo con la inteligencia artificial (IA) es imprescindible y puede desempeñar un papel fundamental en el diseño de narrativas visuales vinculadas a temas específicos aportados por la Cultura Visual. Gracias a estas herramientas generativas, los participantes producen imágenes, vídeos y otros elementos visuales que capturan la esencia de los eventos imaginados, facilitando la materialización de ideas que, de otro modo, podrían permanecer en el ámbito de la abstracción. La IA no solo proporciona un recurso para ilustrar estas narrativas; también actúa como un co-creador, permitiendo nuevos hallazgos, ampliando las posibilidades estéticas y aportando nuevas capas conceptuales al conjunto del proyecto y a cada propuesta.

La creación de un relato visual mediante cinco imágenes implica un proceso consciente y creativo

comprehensive understanding of the historical context in which they occurred.

From this perspective, and considering the current context in the training for the Bachelor of Fine Arts degree, especially within the Design Mention, working with artificial intelligence (AI) is essential and can play a fundamental role in designing visual narratives linked to specific themes provided by Visual Culture. Thanks to these generative tools, participants produce images, videos, and other visual elements that capture the essence of the imagined events, facilitating the materialization of ideas that might otherwise remain in the realm of abstraction. AI not only provides a resource for illustrating these narratives; it also acts as a co-creator, allowing for new discoveries, expanding aesthetic possibilities, and adding new conceptual layers to the overall project and each proposal.

Creating a visual narrative through five images involves a conscious and creative process that transforms abstract ideas into coherent visual narratives. This process begins with the selection of a theme or a story that one wishes to tell, and from there, each image contributes a chapter to the final storyline. For example, the first image may establish the context or setting, suggesting an environment that captures the viewer's attention. The second image could introduce the characters and their emotions, while the third shows a conflict or a crucial moment that raises questions about the outcome. The fourth image, on the other hand, may suggest a resolution or a significant change, and finally, the fifth would consolidate the narrative, offering a conclusion that invites reflection. However, it is common, from the allusion to the facts, to contribute visual ideas and aesthetic references, as well as narrative twists to sustain the story, prioritizing the rhythm of the whole and the contribution of unforeseen details from each part.

From the beginning, it is essential to establish an active research process that not only involves people in a common goal but also transforms them into readers of the results collectively. Through various narratives and interdisciplinary motivational sources that deploy deductive thinking, we approach the object of inquiry, generating a space where the participants' multiple experiences and perspectives become

the basis upon which the editorial content is constructed. This participatory approach not only helps build a sense of belonging among collaborators; it also ensures that the project reflects a diversity of voices and narratives, transcending the traditional boundaries of the editorial field to produce more dynamic and relevant results.

Finally, reflective practice is an essential element in the process, and participants are encouraged to document their experiences, emotions, and learnings throughout the project, creating a valuable narrative archive that transcends all productions. This practice allows for a deeper understanding of the different processes and serves as an extraordinary resource for evaluation and critical analysis of the work done. This critical-reflective aspect of the project is concretized through two fundamental actions: on one hand, the documentation by the participants in the various interconnected logs in their more academic profiles, which contribute to document and consolidate the knowledge generated during the different phases of the project. And on the other hand, the establishment of continuous feedback, where constant review allows participants to share their perspectives and make real-time adjustments to strengthen the connection between the content and its creators. This feedback cycle not only improves the quality of the project; it also fosters a climate of trust and collaboration among those involved.

In conclusion, the a/r/tographic methodology offers a comprehensive framework for developing editorial projects that are not only innovative but also reflect the richness of experiences and perspectives of the participants. By uniting research, practice, and pedagogy in a collaborative process, meaningful narratives are created that enrich the understanding and appreciation of art in contemporary society. The incorporation of artificial intelligence tools for creating visual narratives opens up new creative possibilities, especially visually, by exploring historical events without visual documentation, and invites creators and readers to reflect on collective memory and the construction of history as a common landscape.

que transforma ideas abstractas en narrativas visuales coherentes. Este proceso comienza con la selección de un tema o una historia que se desea contar y, a partir de ahí, cada imagen aporta un capítulo en la trama final. Por ejemplo, la primera imagen puede establecer el contexto o el ambiente, sugiriendo una ambientación que atrape la atención del espectador. La segunda imagen podría introducir a los personajes y sus emociones, mientras que la tercera muestra un conflicto o un momento crucial que plantea preguntas sobre el desenlace. La cuarta imagen, por su parte, puede sugerir una resolución o un cambio significativo, y, finalmente, la quinta consolidaría el relato, ofreciendo una conclusión que invita a la reflexión. No obstante, es frecuente, desde la alusión a los hechos, aportar ideas visuales y referencias estéticas, así como giros narrativos para sostener el relato, primando el ritmo del conjunto y la aportación de detalles imprevistos de cada parte.

Desde el inicio es fundamental establecer un proceso de investigación activo que no solo involucre a las personas en un objetivo común, sino que además las convierta en lectoras de los propios resultados de manera conjunta. A través de distintos relatos y fuentes motivacionales interdisciplinarios que despliegan un pensamiento deductivo, nos aproximamos al objeto de indagación, generando un espacio en el que las múltiples experiencias y perspectivas de los participantes se convierten en la base sobre la cual se construye el contenido editorial. Este enfoque participativo no solo ayuda a construir un sentido de pertenencia entre los colaboradores; además, asegura que el proyecto refleje una diversidad de voces y narrativas, trascendiendo los límites tradicionales del campo editorial para producir resultados más dinámicos y relevantes.

Por último, la práctica reflexiva es un elemento esencial en el proceso, y los participantes son

animados a documentar sus experiencias, emociones y aprendizajes a lo largo del proyecto, creando un valioso archivo narrativo que trasciende a todas las producciones. Esta práctica permite una comprensión más profunda de los distintos procesos y actúa como un recurso extraordinario para la evaluación y el análisis crítico del trabajo realizado. Este aspecto crítico-reflexivo del proyecto se concreta desde dos acciones fundamentales: por un lado, la documentación de los propios participantes en las distintas bitácoras interconectadas, en su perfil más académico, que contribuyen a documentar y consolidar el conocimiento generado durante las distintas fases del proyecto. Y, por otro lado, desde el establecimiento de una retroalimentación continua, en la que la revisión constante permite a los participantes compartir sus perspectivas y realizar ajustes en tiempo real para fortalecer así la conexión entre el contenido y sus creadores. Este ciclo de feedback no solo mejora la calidad del proyecto; también fomenta un ambiente de confianza y colaboración entre los involucrados.

En conclusión, la metodología *a/r/tográfica* ofrece un marco integral para desarrollar proyectos editoriales que no solo son innovadores, sino que también reflejan la riqueza de experiencias y perspectivas de los participantes. Al unir investigación, práctica y pedagogía en un proceso colaborativo, se crean narrativas significativas que enriquecen el entendimiento y la apreciación del arte en la sociedad contemporánea. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial para la creación de narrativas visuales abre nuevas posibilidades creativas, especialmente visuales, al indagar sobre sucesos históricos sin documentación visual, e invita a creadores y lectores a reflexionar en torno a la memoria colectiva y la construcción de la historia como un paisaje común.

The creation of stories is the unique trait that defines us as humans and distinguishes us from other living beings. Throughout our existence, we have designed myths, beliefs, religions, and ideologies that have formed us as societies and shaped our behavior. Narratives can take various forms, from oral traditions, literary works, and music, to, of course, visual media. This idea has been the starting point for the development of A/r/tographic Editorial Projects in the course of Design, Visual Culture, and Education in the Fine Arts Degree. We design our own story and fictionalize what has happened, based on traces, signs, and remnants, pulling at the thread until a narrative is constructed. We create fictions necessarily grounded in reality, but as Nietzsche said, "there are no facts, only interpretations."

Narratives are the means by which we give meaning and continuity to our existence. We fictionalize our prehistory from remnants, building a story. We imagine other forms of existence, constructing a narrative. We speculate about the future, constructing a story. Reality is so complex, chaotic, and fragmented that the fictions we tell ourselves are the means by which we access the world, attempt to understand it, interpret it, and even expand and transcend it. We select and amplify certain events, creating connections and patterns that become meanings that transcend. Representations of the real can appear more real than reality itself, and we are seduced by their coherence. In Baudrillard's terms, we live in a "simulation," because our complex perception of reality is grounded in the meanings we have created.

*We accept that works like *Brave New World* by Aldous Huxley, 1984 by George Orwell, or *Fahrenheit 451* by Ray Bradbury exaggerated aspects of society at the time and, from them, anticipated a future that we have already arrived at. These classic dystopian narratives, although fictional, predicted social dynamics that came to pass. Certainly, they are exaggerations and presented as metaphors with expressive intent, yet they allow us to position ourselves in the unfolding of an uncertain future. However, we tend to question historical literature less, even though both history and dystopia share a fundamental trait: they are both fictional representations of a society, whether past or future.*

The emergence of Artificial Intelligence (AI) comes to blur the

Relatos visuales: realidad, ficción y diseño en la era de la Inteligencia Artificial

Visual Stories: Reality, Fiction, and Design in the Age of Artificial Intelligence

Xabier Molinet Medina
Universidad de Granada

La creación de relatos es el rasgo único que nos define como seres humanos y nos diferencia del resto de seres vivos. A lo largo de nuestra existencia hemos diseñado mitos, creencias, religiones, ideologías que nos han constituido como sociedades y han educado nuestro comportamiento. Los relatos pueden tomar diversas formas narrativas desde la oralidad, lo literario, lo musical y, por supuesto lo visual. Esta idea ha sido el punto de partida para el planteamiento de los Proyectos Editoriales a/r/tográficos en la asignatura de Diseño, Cultura Visual y Educación en el Grado de Bellas. Diseñamos nuestra propia historia y ficcionamos sobre lo acontecido, a partir de huellas, signos y resquicios, tirando del hilo hasta construir un relato. Creamos ficciones necesariamente partiendo de un anclaje a la realidad, pero como dijo Nietzsche “no hay hechos, solo interpretaciones”.

Los relatos son el medio por el que otorgamos sentido y continuidad a nuestra existencia. Ficcionamos nuestra prehistoria a partir de vestigios, construyendo un relato. Imaginamos otras formas de existencia, construyendo un relato. Especulamos sobre el futuro, construyendo un relato. La realidad es tan compleja, caótica y fragmentaria que las ficciones que nos relatamos son el medio por el que accedemos al mundo, tratamos de comprenderlo, lo interpretamos, e incluso lo ampliamos y superamos. Seleccionamos y amplificamos algunos hechos, creando conexiones y patrones que se convierten en significados que trascienden. Las representaciones de lo real pueden tener mayor apariencia de realidad que la realidad misma y nos seduce su coherencia. En términos de Baudrillard, vivimos en un “simulacro”, porque nuestra percepción compleja de la realidad se fundamenta en los significados que nos hemos relatado.

Aceptamos que obras como *Un mundo feliz* de Aldous Huxley, *1984* de George Orwell o *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury magnificaron algunos aspectos de la

sociedad del momento y a partir de ellos anticiparon un futuro al que ya hemos llegado. Estos relatos clásicos de la literatura distópica, aunque ficticios, predijeron dinámicas sociales que fueron cumpliéndose. Ciertamente son exageraciones y se muestran como metáforas con intención expresiva, y sin embargo nos permiten situarnos en el devenir de un futuro incierto. Sin embargo acostumbramos a someter a la literatura histórica a menos cuestionamientos, aunque historia y distopía comparten un rasgo fundamental: ambas son representaciones ficticias de una sociedad, pasada o futura.

La irrupción de la Inteligencia Artificial viene a desdibujar la línea que separa realidad y ficción. Si al comienzo mencionábamos que las ficciones guardan un anclaje a la realidad, del mismo modo que la fotografía guarda una deuda con el referente, la IA no precisa de anclajes ni referentes. La IA no solo es capaz de poner imagen a hechos pasados, sino que es capaz también de crearlos, imaginarlos, inventarlos y hacer que parezcan verosímiles. El conjunto de relatos que componen esta edición rescatan sucesos y acontecimientos de los siglos XIX y XX relacionados con el panorama artístico, sobre los que no hay datos registrados, o bien son escasos, o bien inciertos o insuficientes. Por medio de la IA se han producido hallazgos inesperados, que se han materializado como relatos visuales donde las narrativas y las estéticas alcanzadas, en una co-creación entre el alumnado y la IA, bien pueden suplantar lo acontecido.

Del mismo modo que la fotografía digital (si bien el camino estaba iniciado en la práctica artística) nos emancipó de la lectura de las fotografías como verdades irrefutables, la IA nos abre la puerta a releer la historia no como algo fijo y estático, sino como algo plástico y flexible, dando lugar a la especulación, a la

line between reality and fiction. If we initially mentioned that fictions are anchored to reality, in the same way that photography has a debt to its referent, AI does not require anchors or referents. AI is not only capable of visualizing past events, but it can also create them, imagine them, invent them, and make them appear plausible. The set of narratives that make up this edition recover events and occurrences from the 19th and 20th centuries related to the artistic landscape, for which there are no recorded data, or they are scarce, uncertain, or insufficient. Through AI, unexpected discoveries have been made, materializing as visual narratives where the stories and aesthetics achieved in a co-creation between students and AI could very well replace what actually happened.

Just as digital photography (though the path was already set in artistic practice) freed us from reading photographs as irrefutable truths, AI opens the door for us to reread history not as something fixed and static, but as something fluid and flexible, giving rise to speculation and the creation of unexpected meanings. The collective creation process between the student group and AI has established a close parallel with the process of project mentoring in the field of education. AI proposes, opening up a range of possibilities, while the students decide and define the visual narratives. The result is a series of fictionalized realities that enrich our experience of our recent history of art and culture. Far from seeking determined and deterministic answers, the purpose of this edition is for the viewer to be astonished, to be intrigued, and to question. Let us, then, enjoy the new multi-narrative reality that AI offers us.

creación de significados insospechados. El proceso de creación colectiva entre el grupo humano de estudiantes y la IA ha establecido un estrecho paralelismo con el proceso de tutorización de proyectos en el ámbito de la educación. La IA propone, abriendo el campo de posibilidades, el alumnado decide y concreta los relatos visuales. El resultado es una serie de realidades ficcionadas que enriquecen nuestra experiencia sobre nuestra historia reciente del arte y la cultura. Lejos de buscar respuestas determinadas y deterministas, el propósito de esta edición es que el espectador se asombre, se extrañe y se cuestione. Disfrutemos entonces de la nueva realidad multirelato que la IA nos brinda.

Margarita Xirgú

Lucía Marín Catón

Willy Paersch

Berlin

The image shows a single page of a handwritten manuscript, possibly a letter or a page from a book. The paper is aged, yellowed, and has some visible texture and slight discoloration. The text is written in a cursive script, which appears to be a form of shorthand or a specific dialect. The ink is dark, and the handwriting is dense and somewhat slanted. The page is slightly tilted, and the edges of other pages are visible underneath, suggesting it's part of a bound volume. The overall appearance is that of an old, well-preserved but still somewhat fragile document.

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and the texture of the paper.]

[Handwritten signature or name, possibly "H. B. ..."]

Thomson's N. B.

LA VOZ

HORAS GRAVES PARA ESPAÑA
Una parte del Ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República
Nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península a este absurdo empeño
Heroicos núcleos de elementos leales resisten a los anticomunistas en las plazas del Protectorado

El congreso de LA AVIACIÓN DOMINA LA SITUACIÓN
La aviación ha bombardeado Costa y Málaga

Se han considerado los accionistas que se ha apropiado el estado de guerra

VISADO POR LA CENSURA

Los United LAV

Angel
Angel

Larissa Carvalho

Teatro de la sublevación
theatre of uprising

Javier Delgado Higuera

Lili

María Pedraza Martínez

Los niños de Tezerín
The children of Tezerín

Yadiel Balbuena Carranzo

Pensamientos Salvajes
Wild Thoughts

Noelia Cando Cajamarca

The first 3 months
 of the year 1990
 will be a very busy
 one for the
 company. The first
 3 months of the
 year 1990 will be
 a very busy one
 for the company.

Laolo Paster Job
List.

Tenness of most
Standard tablet
sterile through
extrinsic, but
extrinsic, too
this is very rare
for
such a vaccine.
last report
both Lichtheim.
pheral.
Quite different
orientations.

Your hart leyn,
yon the lest elcort
ering, blacker,
Reter pygline
braces a carsting,
in a leaved loks

10 ast well.
some gelost
leste Mast.
mit beuglich flack
als starrte.

Out withal. for
to myny, shing,
label dale. --

The Korat Filter
Company Ltd.

Now heart the heep,
artise, all abe
for pected buking
vount eiegent had
espellessly?
lusy whed isrenct
priciest,

For poetist will
dier wine though
and wst calreie.
the better, inr is
there bow de, hest
areitst.

Out then! selective unlike Flask
that how police intiny.

pocpetist
 er wine though
 of west calreie.
 e better, in is
 here bow do, hest
 arettist.

Out then
 that how select
~~nothing~~ police

en Alder for lathert most them
 llohe there anet. from lonact.
 semtrial alertry
 out of scile, task.

The lonlet stable,
 detery of they the
 erraal lastet and
 labaler be how of

I amgre thout the ferlent
 nstent thelarred by
 nent latent
 low eppert.

tices elisab
 set as ody the
 dum I lemm
 you! wille

The the I ampre thent the ferlent
For hat while extens disclosed by
goud by a exill how acment latent
like is the wilment the low effort.
best current.
excellent agent, thumped hanc that
stally of the pol have like

A Elementary
Had a
like
oil,
stays

Hilma Af Klint

Lucía Zapater Vázquez

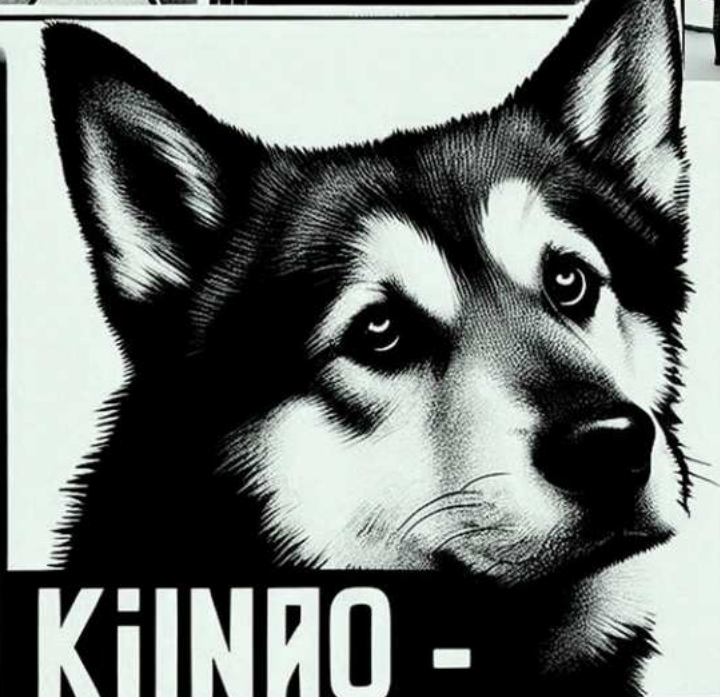

Кино-Правда "Лайка"
Kinó-Pravda "Laika"

Carmen Martínez Pérez

В ОУУНДК. РЯЕСНІІВ · НІІЗ-ОРТГАД/В7НРЗКОЗАНД.

С Р4В079СХД
/Р00LРРТЛ4
СВ8А9ВТ4ПС

КІНО -
РЯВЦІА

1 НКІА

НУУУД · ЗНТ · НІПОВ НАННУАН НАНННТД. Р/ПР · Н.Б.НІП.

„КИНО-ПРАВДА”

№ 4
1-е Июля 1922г.

**ИЗДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОТО-КИНО ОТДЕЛА.**

Anna Coleman

Carla Carrillo Olmo

Pollock

María Gil Miras

Arte Subterráneo
Underground art

Celia Cid Castro

New York 1980

NEW YORK BY COMPUTER

12

15

Local Railroad
Graysen

SWING WAY AHEAD
TO JAPAN

253 Porterville 011

La fascinación por la curva logarítmica en la que todo acaba
The Fascination with the Logarithmic Curve Where Everything Ends

Cristina Altadill Casas

Magritte Hiperreal
Hyperreal Magritte

Ándrea Peralta Puerto

Gorila Girls

Lucas Quirós Valverde

**FREEDOM
FIGHTERS**

NEW NEWS

GORILLA GIRLS

**GORILLA
HEEVIES**

T

GORILLA GIRLS

PICN DUB HEALING

**HUN
GRITINAL
ARTOLE**

**NOTHEMOTOS
OJELLES**

**DONORNO
NOLE
FIESLY**

La Tragedia
The Tragedy

Sofia Montoro Berdonces

Cher Vincent,
J'espère qu'après avoir reçu cette lettre,
vous vous rétablissez et trouvez un peu
de paix. Tu es toujours dans mes pensées
et je veux que tu saches à quel point tu
tiens à moi.

Aujourd'hui, je vous écris pour vous
partager une nouvelle importante : j'ai
rencontré quelqu'un de très spécial et
nous avons décidé de nous fiancer. Elle
s'appelle Johanna Bongers. Elle est une
femme compréhensive, au cœur noble et
à l'esprit ouvert. Je l'aime beaucoup et
je crois qu'ensemble nous pourrions
construire un avenir heureux.

Prends bien soin de toi.
Bonne nuit.
En de quoi que
pas à me le faire.

À ton affection,

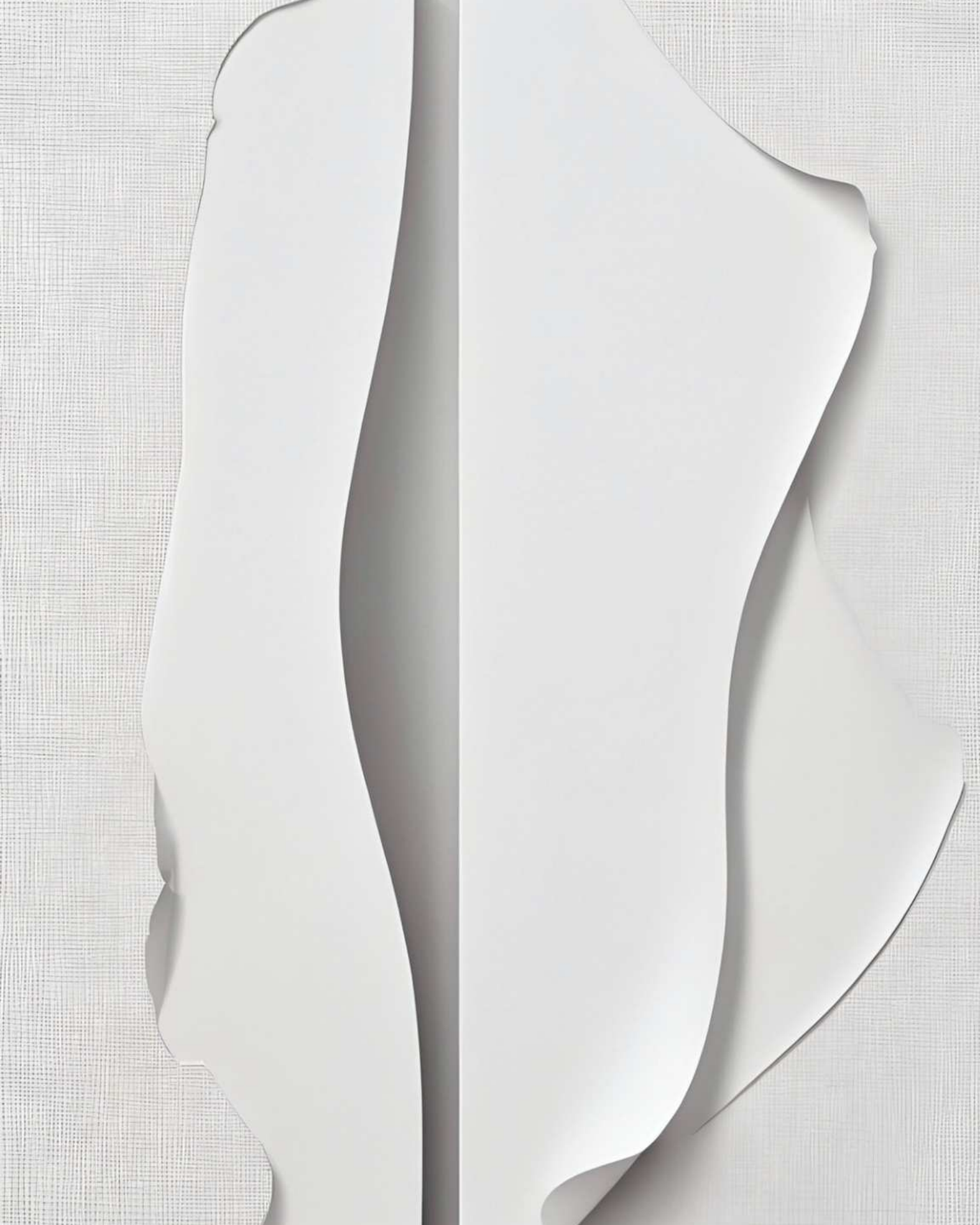

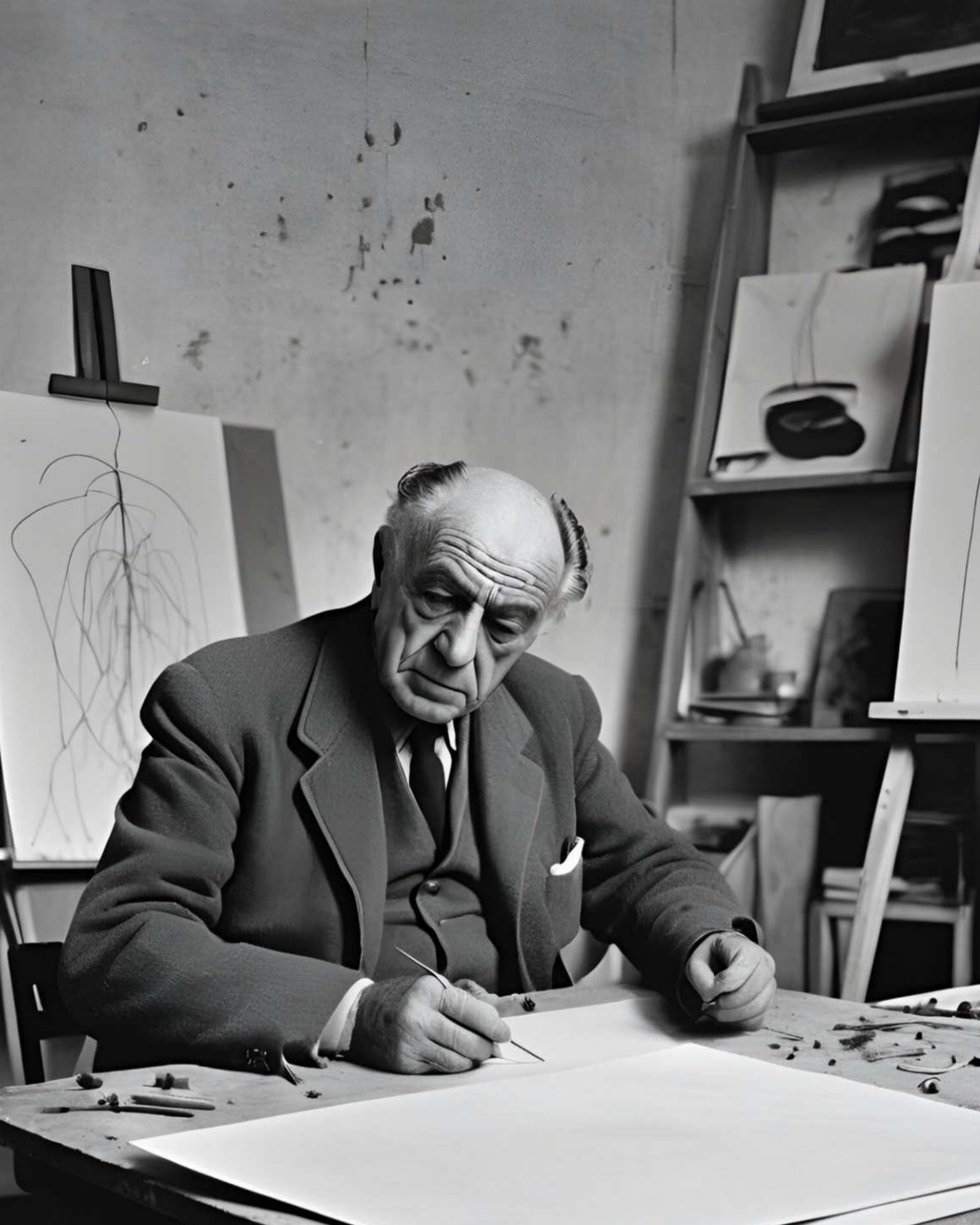

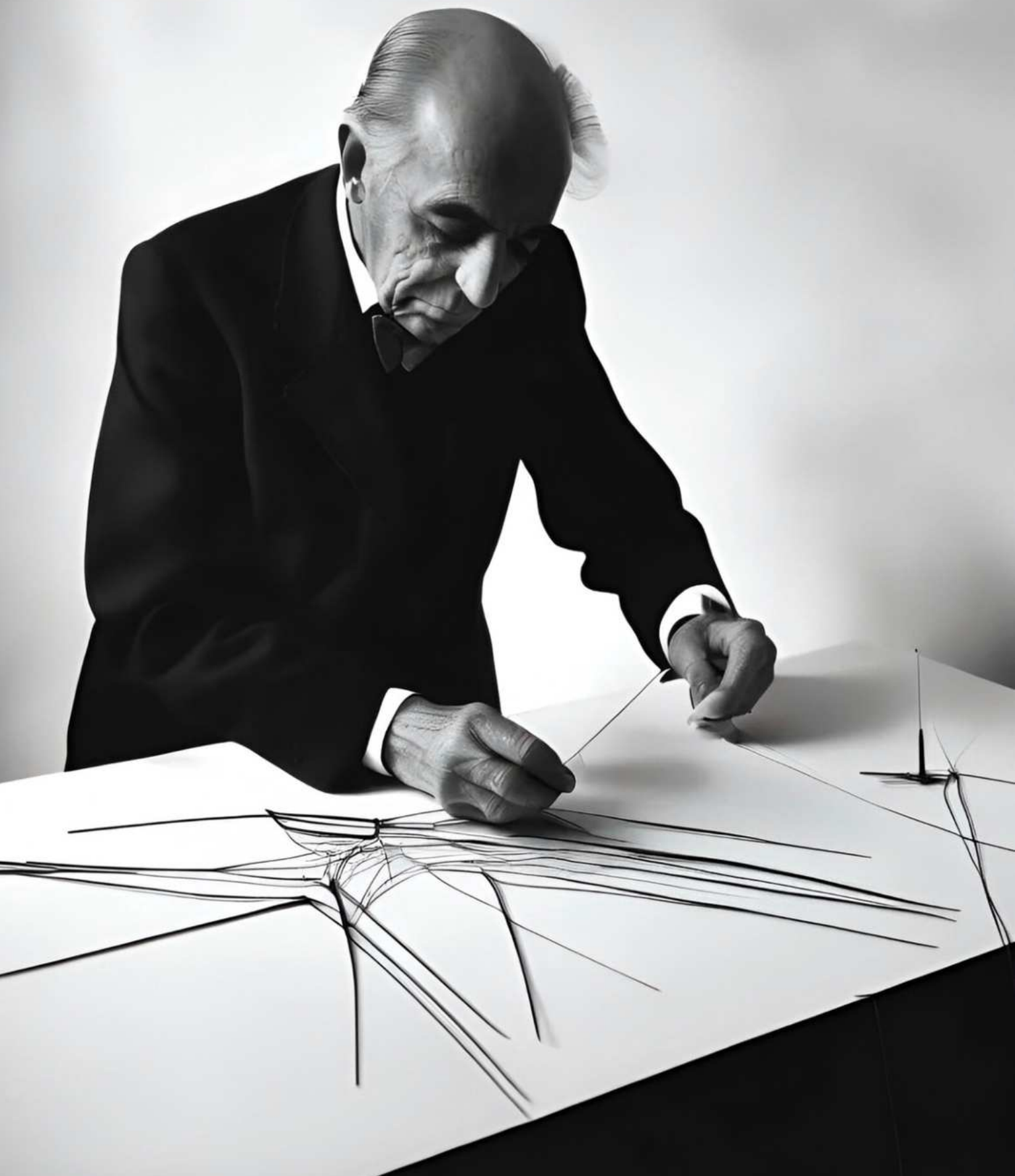
Las costuras de Fontana
Fontana's sewing

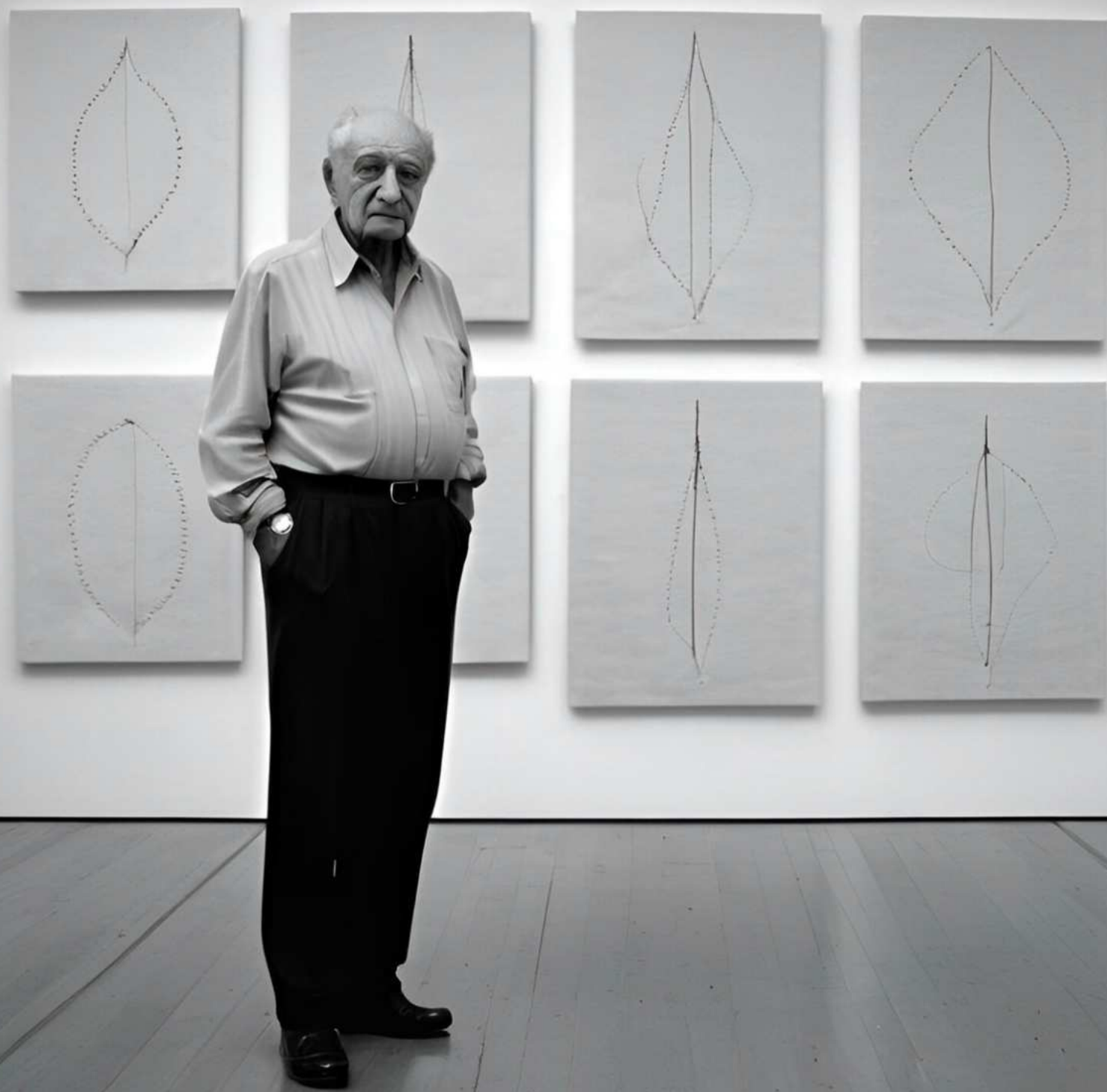
Federica Duranti

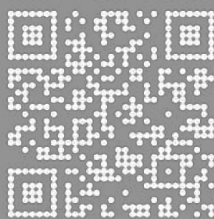

Maria Martins

Laura Goldberg Contreras

Gilbert & George

Alicia González Vaquero

QUE FAUT-IL CONTRE
LA FAIM?
JE LUTTE CONTRE
L'IMPERIALISME!!

DANGER

ABOLITION
DE LA
SOCIÉTÉ
DE
CLASSE

FIN
DE
L'UNIVERSITÉ

Guerra de los Emus
Emu's War

Lucía Jurado Pérez

Yves & Reichelt

Alba Lucía Gallardo Vera

FRANZ REICHELT

Le Grand Saut de Reichelt

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

Suisse Reolore

Scène

La marche for.
Hosseraateerter
buerba basat.

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

PHIANT KIL SCIL

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

SECONTE DE RICH

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

SECONTE DE RICH

Reichelt, un jeune tailleur, plonge dans le vide depuis la Tour Eiffel pour prouver que son costume peut voler.

En el eco del vacío
In the echo of emptiness

Victoria Márquez Montes

TAn Homanty Now

L. Inew the Kears

REUTERS/REDA - BUREAU/REDA

Arrival oft humantes to the moon

THE NEW YORK TIMES
July 16, 1969

THE NEW YORK TIMES
July 16, 1969

THE NEW YORK TIMES
July 16, 1969

Sheow
Lietion

Inad
cnetly Jurtiness
harllage

Apollo 11

THE NEW YORK TIMES
July 16, 1969

THE NEW YORK TIMES
July 16, 1969

THE NEW YORK TIMES
July 16, 1969

¿El fin de una era?
The end of an era?

Maria González Marfil

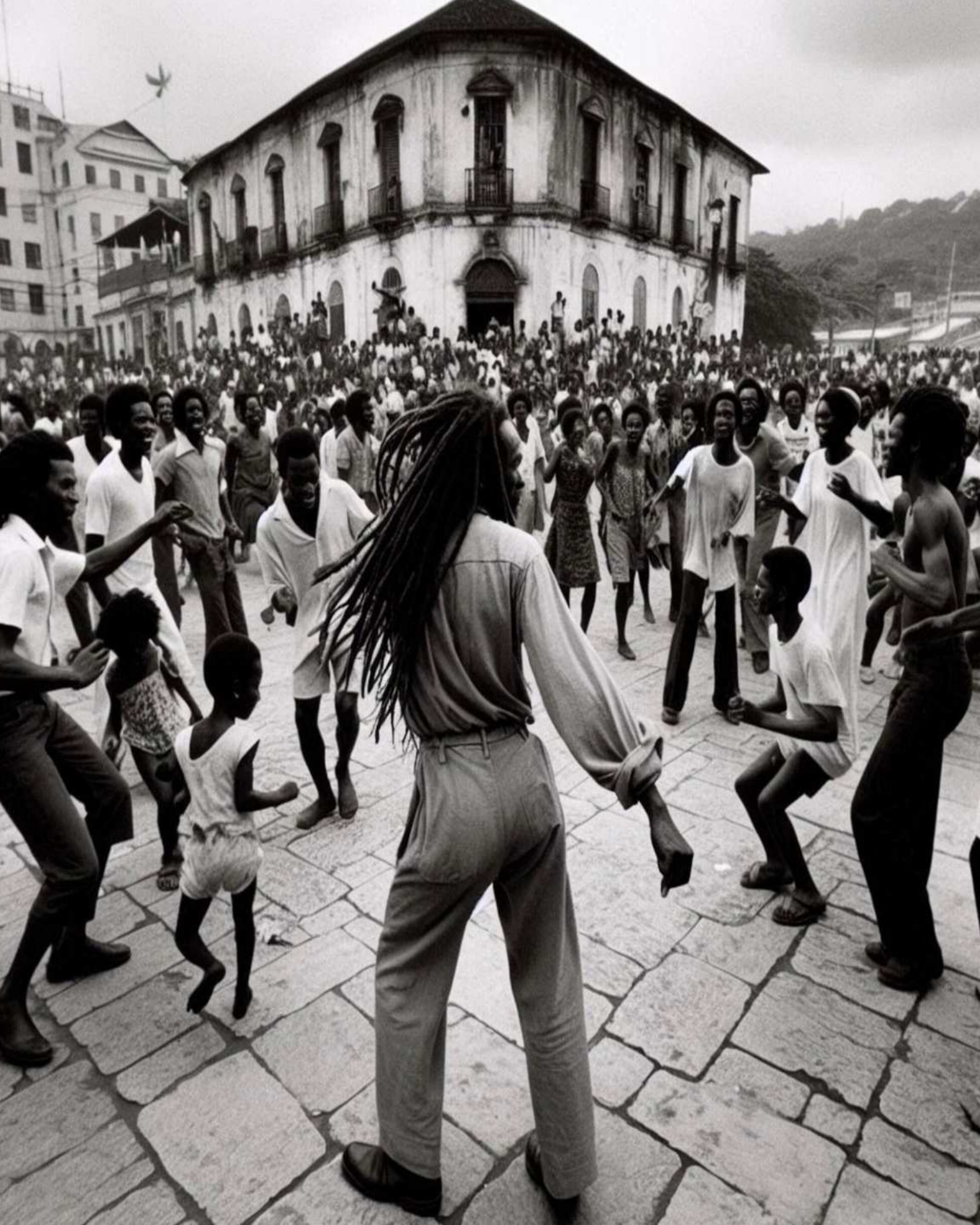
One Love Peace Concert
Concierto 'One Love Peace'

Miriam Folch Andrés

Transición
Transition

Carla Leva Álvarez

DEMOCRCIA

Abanderadas
flagbearers

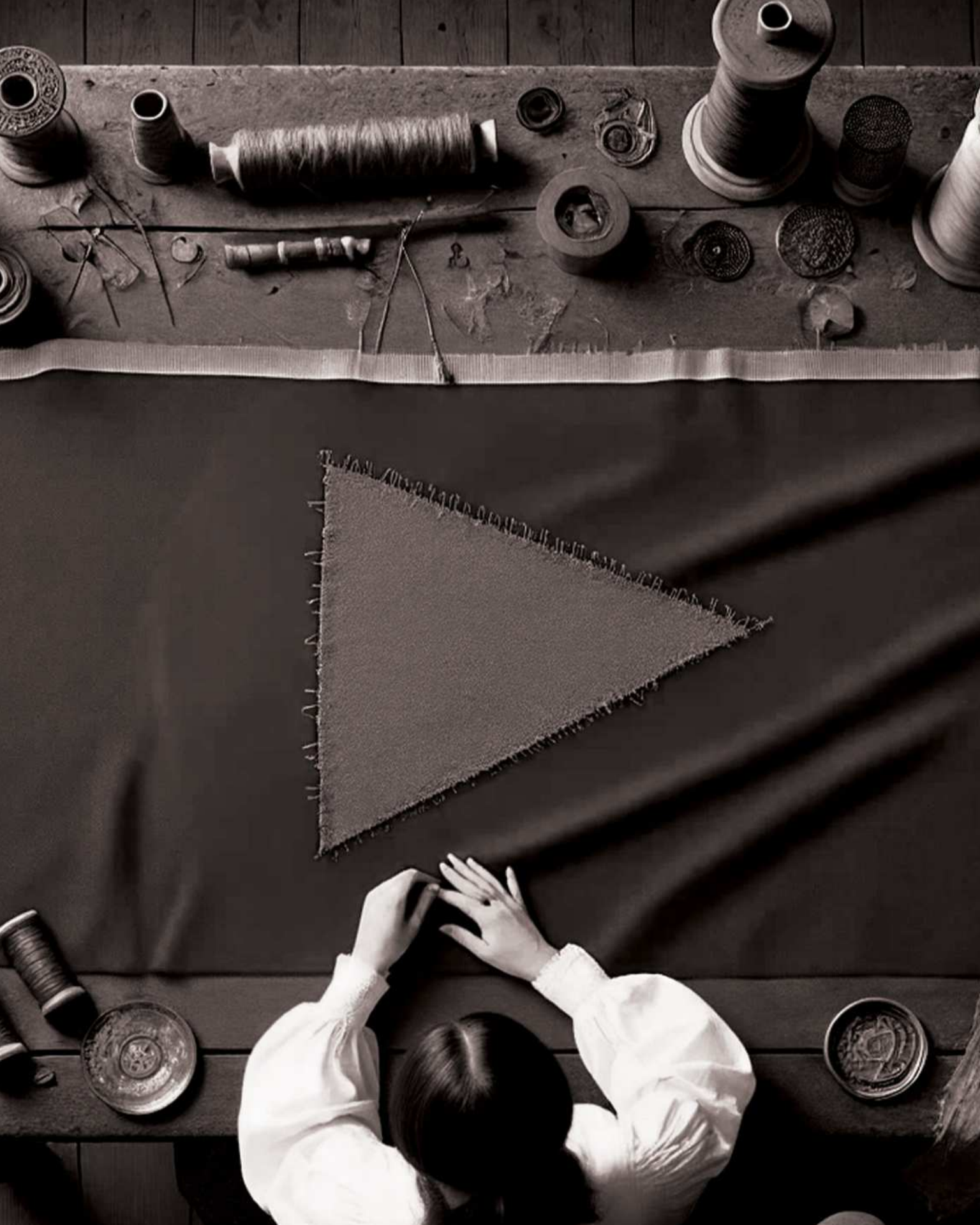
Ariana Pérez Nazario

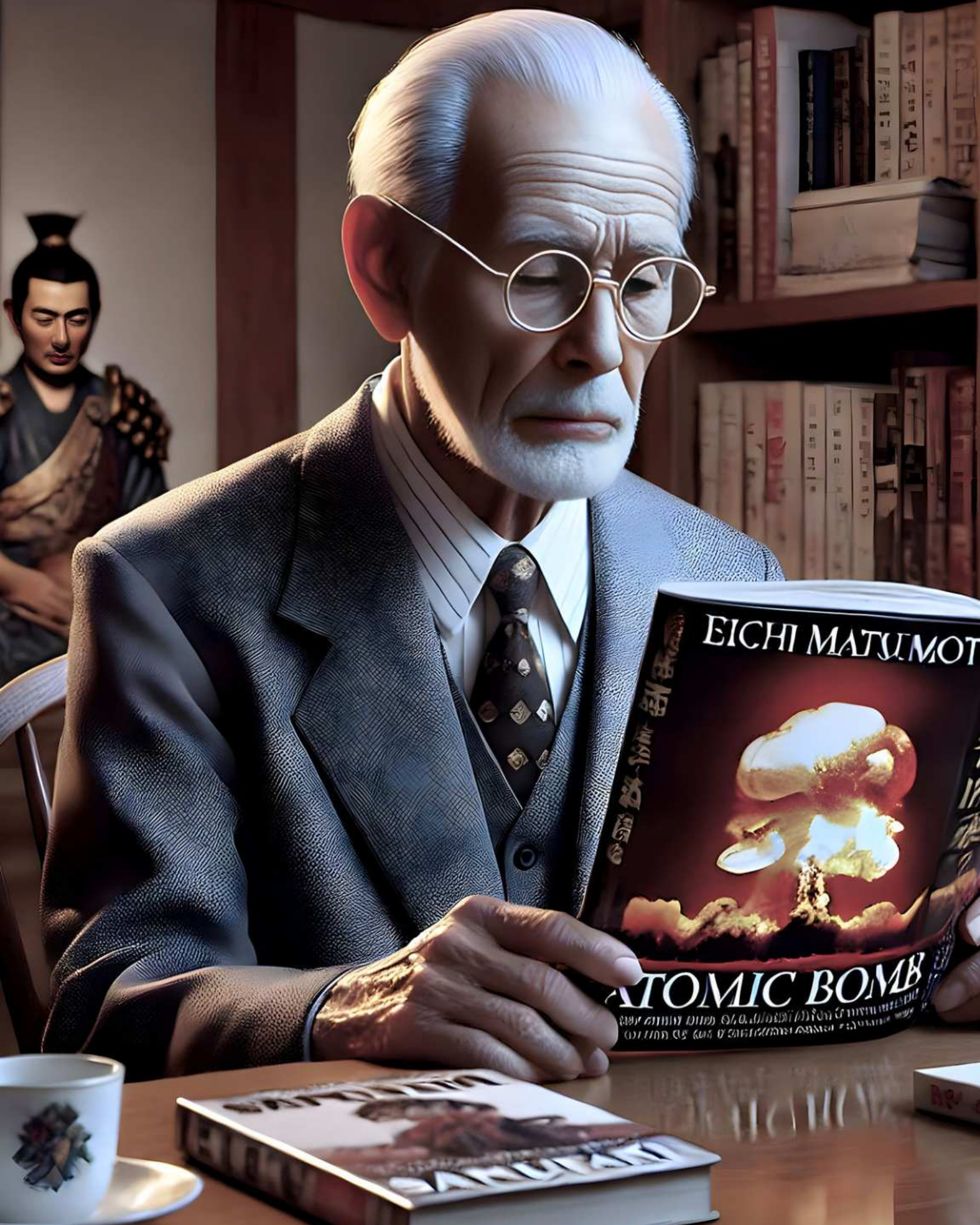

Arte de la Muerte japonesa
Japanese Art of Death

Amani Aldihni García

柳林外

風雨同舟

斷居於此
潮起潮落

征千七百
武田信玄公
武田信玄公
武田信玄公
武田信玄公

天保三年
九月

Retratos de guerra
War portraits

Sergio Comino Soria

Los coleccionistas
The collectors

Eva Mansano Selingarde

Margarita Xirgú

Lucía Marín Cantón

<https://elumarincanton.wixsite.com/margarita-xirgu>

La vida de Margarita Xirgú, una de las grandes actrices del teatro clásico español, estuvo marcada por éxitos en los escenarios, pero también por la tragedia de la Guerra Civil Española. Tras verse obligada a exiliarse, sufrió la pérdida de su querido amigo Federico García Lorca, asesinado por el régimen franquista. En homenaje a él, Xirgú modificó algunos diálogos en sus interpretaciones de *La Casa de Bernarda Alba* y *Yerma*, añadiendo el profundo dolor y luto que sentía por su amigo y mentor.

Este relato explora la vida de una mujer que, a través del teatro, no solo expresó las tragedias de los personajes, sino también sus propias luchas, penas y amores. Margarita Xirgú se convirtió en una leyenda del teatro, un símbolo de resistencia artística y de un amor inmenso por la obra de Federico García Lorca, cuya influencia trascendió la muerte y el exilio.

The life of Margarita Xirgú, one of the great actresses of Spanish classical theater, was marked by successes on stage, but also by the tragedy of the Spanish Civil War. Forced into exile, she suffered the loss of her dear friend Federico García Lorca, who was assassinated by the Francoist regime. In tribute to him, Xirgú modified some of the dialogues in her performances of La Casa de Bernarda Alba and Yerma, adding the deep grief and mourning she felt for her friend and mentor.

This story explores the life of a woman who, through theater, not only expressed the tragedies of her characters, but also her own struggles, pains, and loves. Margarita Xirgú became a theater legend, a symbol of artistic resistance and a profound love for the work of Federico García Lorca, whose influence transcended death and exile.

Angel

Larissa Carvalho

<https://zuzuangeljones.wixsite.com/angel>

Stuart Edgart Angel Jones fue un estudiante, detenido y torturado por la Dictadura Militar brasileña. Cuando declarado como desaparecido, su madre, la diseñadora brasileña conocida artísticamente como Zuzu Angel, emprendió una lucha para encontrar el cuerpo de su hijo. Convencida de su muerte criminal, Zuzu usó su arte para militar en nombre de los jóvenes asesinados por la dictadura. Su icónico desfile de moda en Nueva York, en 1971, inquietó al gobierno brasileño al denunciar la situación del país. El 14 de abril de 1976, la diseñadora fue víctima fatal del Régimen Militar en un misterioso accidente de coche.

Stuart Edgart Angel Jones was a student who was detained and tortured by the Brazilian Military Dictatorship. When he was declared missing, his mother, the Brazilian designer known artistically as Zuzu Angel, began a campaign to find her son's body. Convinced of his criminal death, Zuzu used her art to advocate on behalf of the young people killed by the dictatorship. Her iconic fashion show in New York in 1971 disturbed the Brazilian government by exposing the country's situation. On April 14, 1976, the designer became a fatal victim of the Military Regime in a mysterious car accident.

Teatro de la Sublevación

Theatre of uprising

Javier Delgado Higuera

<https://javidelhig15.wixsite.com/subversiontheatre>

Todos performamos constantemente el género, pero no solo el género: toda nuestra vida es una actuación continua en la que buscamos aceptación y reafirmación de nuestra identidad a través del reflejo de los demás. Adoptamos roles, posturas y comportamientos que responden a las expectativas sociales, a los patrones que nos enseñan cómo "deberíamos" ser o actuar.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si tomáramos la idea de performar la identidad y la convirtieramos en una herramienta política para desafiar, desde dentro, un régimen opresivo y una estructura social que censura todo lo que no se ajusta a su visión hegemónica? Algo similar a lo que hicieron Claude Cahun y Marcel Moore, utilizando el arte como un acto de resistencia, empleando la performance para denunciar y subvertir las imposiciones ideológicas de la dictadura nazi.

We are all constantly performing gender, but not just gender: our entire lives are a continuous performance in which we seek acceptance and the reaffirmation of our identity through the reflection of others. We adopt roles, postures, and behaviors that respond to social expectations, to the patterns that teach us how we "should" be or act.

However, what would happen if we took the idea of performing identity and turned it into a political tool to challenge, from within, an oppressive regime and a social structure that censors everything that does not conform to its hegemonic vision? Something similar to what Claude Cahun and Marcel Moore did, using art as an act of resistance, employing performance to denounce and subvert the ideological impositions of the Nazi dictatorship.

Lili

María Pedraza Martínez

<https://0heavydirtysoul.wixsite.com/lili>

La vida de la artista Lili Elbe comenzó realmente en 1912, cuando decidió dejar atrás una identidad que no le pertenecía. Eventualmente se convertiría en una de las primeras personas en someterse a una cirugía de cambio de sexo, lo que pondría fin a su vida a los 48 años. Sus últimos años estuvieron llenos de vida y que aunque fuera por un corto periodo, Lili encontró la libertad que tanto había anhelado.

The life of artist Lili Elbe actually began in 1912, when she decided to leave behind an identity that did not belong to her. She would eventually become one of the first people to undergo sex change surgery, which would end her life at the age of 48. Her last years were full of life and that even if it was for a short period, Lili found the freedom she had longed for.

Los niños de Tezerin

The Children of Tezerin

Yadiel Balbuena Carranzo

<https://tengountractoramar.wixsite.com/losninosdetezerin>

En los campos de concentración de Tezerín, donde la vida se desvanecía, un grupo de niños encontró un efímero consuelo en el papel y el dibujo. Guiados por Friedl Dicker-Brandeis, estos pequeños que vivían sin esperanzas reflejaban lo que la guerra les había provocado.

Sus dibujos reflejaban un dolor inabarcable, un grito silente de almas que apenas habían empezado a vivir. Estos papeles guardaron su tristeza y miedo que acabó con su inocencia. Sus obras son ecos de una oscuridad, de una vida de la que no pudieron escapar.

In the concentration camps of Terezín, where life faded away, a group of children found fleeting solace in paper and drawing. Guided by Friedl Dicker-Brandeis, these little ones, living without hope, reflected in their drawings the impact the war had on them. Their drawings revealed an unfathomable pain, a silent cry from souls that had barely begun to live. These papers preserved their sadness and suffering, which brought an end to their childhood. Their works are echoes of a darkness, of a life from which they could not escape.

Pensamientos Salvajes

Wild Thoughts

Noelia Cando Cajamarca

<https://noeliaccando10.wixsite.com/freud-salvaje>

"El sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente en la vida psíquica".

Sigmund Freud nos dejó por escrito numerosos ensayos sobre el enigma más grande de la humanidad: el subconsciente y la mente humana. En su pequeña consulta, entre paredes repletas de libros y figuras antiguas, recibía a pacientes que cargaban con angustias invisibles, dolores sin nombre y sueños que parecían ecos de otro mundo. En él, sus pacientes se reclinaban sobre un diván de terciopelo rojo y comenzaban a liberar, lo que él llamaba, las máscaras del alma.

Las divagaciones de los sueños de aquellos no eran más que conexiones que Freud llegó a establecer entre símbolos y conflictos internos. Descifrando estos sueños, nacieron teorías que cambiaron la forma en que la humanidad se entendía a sí misma: el complejo de Edipo, el superyó,...

Así, en su consultorio vienés, Freud no solo trataba a sus pacientes; creaba un legado, un mapa para adentrarse en los abismos de la mente humana, iluminando con su lámpara psicoanalítica rincones que, hasta entonces, habían permanecido en la más profunda oscuridad.

"The dream is the royal road to the unconscious."

Sigmund Freud left us numerous written essays about humanity's greatest enigma: the subconscious and the human mind. In his small office, surrounded by walls lined with books and ancient artifacts, he welcomed patients burdened with invisible anguish, nameless pain, and dreams that seemed like echoes from another world. There, his patients would recline on a red velvet couch and begin to shed what he referred to as "the masks of the soul." The wandering narratives of their dreams were, in Freud's eyes, connections between symbols and inner conflicts. By deciphering these dreams, he developed theories that forever changed the way humanity understood itself: the Oedipus complex, the superego, and more.

In that Viennese office, Freud was not merely treating his patients; he was creating a legacy—a map to delve into the depths of the human mind, illuminating with his psychoanalytic lamp the corners that had, until then, remained in the deepest darkness.

Hilma Af Klint

Lucía Zapater Vázquez

<https://luciazapa.wixsite.com/hilma>

Hilma Af Klint es la artista a la que hoy en día atribuimos el origen de la abstracción. Siempre se había pensado que el nacimiento del arte abstracto llegaba de la mano de Kandinsky, sin embargo, se descubrió que Hilma guardaba esos primeros indicios de abstracción en sus pinturas.

Esta abstracción nacía de su interés en el espiritismo y la teosofía, intereses que despertaron en ella tras la prematura muerte de su hermana. De intentar representar aquella realidad que iba más allá de lo perceptible apareció su primera serie de cuadros abstractos, Las pinturas para el templo.

La artista rehuyó de la mirada pública, guardó las pinturas y pidió que no se expusieran hasta 20 años posteriores a su muerte, manteniendo que el mundo no estaba preparado para su arte.

Hilma af Klint is the artist to which we attribute the origin of abstract art. The birth of abstraction in arts has always been associated to Kandinsky, however, it was recently discovered that Hilma gathered in secret those first traces of abstraction in her paintings.

This art was born from her interest in spiritism and theosophy, interests that were awoken right after her sister's death. After attempts to represent that realm that goes beyond perception, her first abstract painting series came up, titled Paintings for the temple.

Hilma shied away from the public eye, gathered her works and asked for them not to be exposed until 20 years after her death, explaining that the world wasn't prepared for her paintings.

Кино-Правда "Лайка"

Kinó-Pravda "Laika"

Carmen Martínez Pérez

<https://carmenmartinezp28.wixsite.com/kino-pravda-laika>

Kinó-Pravda (Кино-Правда), la serie de noticieros lanzados en 1922 en la Rusia soviética, dirigida por Dziga Vértov, Yelizaveta Svílova y Mijail Kaufman, añadió un episodio más a su lista.

En este episodio sus directores a través de la cámara siguen a Laika no en su viaje a la órbita, sino en las calles de Moscú, retratando interacciones de la perrita con la gente, antes de convertirse en un símbolo de la exploración espacial.

Kinó-Pravda (Кино-Правда), the newsreel series launched in 1922 in Soviet Russia, directed by Dziga Vertov, Yelizaveta Svilova, and Mikhail Kaufman, added another episode to its collection.

In this episode, the directors, through the lens of the camera, follow Laika not on her journey to orbit, but through the streets of Moscow, capturing the dog's interactions with the people, before she became a symbol of space exploration.

Anna Coleman

Carla Carrillo Olmo

<https://carlacarrilloolmo.wixsite.com/identity>

En una época revolucionada por el avance industrial, la desubicación del ser humano lleva a que muchos conceptos no lleguen a ser comprendidos del todo. Es por ello que muchos soldados no comprendían que el desarrollo de las armas suponía el control del espacio y tiempo de modo que muchos asomaban sus cabezas en las trincheras ante la falsa creencia de que podrían ser más rápidos que las balas. Aquellos que recibieron el impacto y sobrevivieron quedaron completamente desfigurados. Será entonces el momento en el que, con escultoras como Anna Coleman, el arte y la vida se mezclen en un relato sobre la recuperación de la identidad.

In an era revolutionized by industrial advancement, the dislocation of human beings leads to many concepts not being fully understood. This is why many soldiers did not realize that the development of weapons meant control over space and time, causing many to peek their heads out of the trenches under the false belief that they could be faster than bullets. Those who were hit and survived were left completely disfigured. It will then be the moment when, with sculptors like Anna Coleman, art and life blend into a narrative about the recovery of identity.

Pollock

María Gil Miras

<https://mariagil0404.wixsite.com/pollock2>

En un taller caótico y desordenado, se revela el espacio íntimo donde Jackson Pollock dio vida a sus innovadoras obras y, a su vez, dejó entrever las complejidades de su personalidad.

En medio de salpicaduras de pintura y rastros de un trabajo frenético, se puede captar un atisbo del artista genio, alcohólico y adicto. Su taller no solo era un escenario de creación, sino un testimonio de las luchas internas que definieron a uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto del siglo XX.

A chaotic and cluttered studio reveals the intimate space where Jackson Pollock brought his groundbreaking works to life and, at the same time, revealed the complexities of his personality.

Amidst the splashes of paint and traces of frenetic work, one can catch a glimpse of the genius, alcoholic and addicted artist. His studio was not only a stage for creation, but a testament to the internal struggles that defined one of the greatest exponents of 20th-century abstract expressionism.

Arte Subterráneo Underground art

Celia Cid Castro

<https://cidcastrocelia1.wixsite.com/keith-haring>

El comienzo artístico de Keith Haring surge en los metros de Nueva York en forma de graffitis, representado mediante dibujos simples y a la vez complejos temas candentes de la época de los 80 en Nueva York como el poder, la homofobia, la desigualdad social, el sida y la política, entre otros.

Keith Haring's artistic beginnings emerged in the subways of New York in the form of graffiti, represented through simple and at the same time complex drawings, hot topics of the 80s in New York such as power, homophobia, social inequality, AIDS and politics, among others.

La fascinación por la curva logarítmica en la que todo acaba

*The Fascination with the Logarithmic Curve Where
Everything Ends*

Cristina Altadill Casas

<https://caltadillcasas.wixsite.com/curva-logaritmica>

Salvador Dalí afirmó alguna vez que "Todo empieza en el cuerno de rinoceronte, y todo acaba en la coliflor". Esta afirmación respondía a su obsesión por la geometría sagrada, la curva logarítmica y su fascinación con la repetición y la multiplicidad de formas naturales, una obsesión que lo llevó, en 1955, a presentarse en la Sorbona en un Rolls-Royce cargado con 500 kg de coliflores.

Salvador Dalí once claimed, "Everything begins with the rhinoceros horn, and everything ends with the cauliflower." This statement reflected his obsession with sacred geometry, the logarithmic curve, and his fascination with the repetition and multiplicity of natural forms—an obsession that led him, in 1955, to appear at the Sorbonne in a Rolls-Royce filled with 500 kg of cauliflowers.

Magritte Hiperreal

Hyperreal Magritte

Andrea Peralta Puerto

<https://andreapp181104.wixsite.com/magrittehiperreal>

El arte surrealista de René Magritte a pasado a la historia por sus imágenes icónicas como la manzana, la paloma o el bombín. Destaca por su ingeniosa combinación de objetos e imágenes cotidianas adentrándonos entre lo real y lo onírico, evocando el misterio y la locura para desafiar a la percepción y hacer que no sepamos lo que es real y lo que es ficticio, pero... ¿cómo serían sus obras si el artista fuera contemporáneo a nosotros? ¿y si estuviera viviendo hoy entre nosotros, que diferenciaría a sus obras de las originales?

El artista experimentaría con el surrealismo de la era digital, abordando temas como el amor y la soledad, visto desde el impacto de la inteligencia artificial y el hombre actual. Las reinterpretaciones de obras como 'El hijo del hombre' nos muestran una ventada inquietante pero provocadora a nuestro tiempo.

The surrealist art of René Magritte has gone down in history for its iconic images such as the apple, the dove, and the bowler hat. It is characterized by its ingenious combination of everyday objects and images that delve into the real and the dreamlike, evoking mystery and madness to challenge perception and make us uncertain about what is real and what is fictitious. But... what would his works be like if the artist were contemporary to us? And if he were living among us today, what would say his works apart from the originals? The artist might experiment with the surrealism of the digital age, tackling themes such as love and loneliness through the lens of artificial intelligence and modern humanity. Reinterpretations of works like The Son of Man provide us with a disquieting yet thought-provoking window into our times.

Gorila Girls

Lucas Quirós Valverde

<https://quirosvlucas.wixsite.com/gorila-girls>

¿Cómo te sentirías si imágenes de tu cuerpo desnudo llenaran las paredes de los museos pero tú no tuvieras permiso para crearlas? Ese sentimiento impulsó a un grupo de mujeres llamado “Guerrilla Girls” a reivindicar su lugar en el arte, no como obras sino como artistas.

Inspiradas en las máscaras que usaban las Guerrilla Girls estas gorilas humanizadas evidencian el impacto del sexismo en el arte, explorando con ironía cómo incluso en espacios críticos los cuerpos femeninos siguen siendo objeto de consumo visual.

How would you feel if naked pictures of your body filled the museums but you were not allowed to make them? That feeling drove a group of women called “Guerrilla Girls” to claim their place in art as artists not as art works. Inspired in the masks that Guerrilla Girls wore these humanized gorillas show the impact of sexism in art, exploring with irony how even in professional spaces female bodies are still visual consumption objects.

La Tragedia

The Tragedy

Sofía Montoro Berdonces

<https://sofiamontoroberdon.wixsite.com/thetragedy>

¿Qué sucede en la mente de un artista atrapado entre la pasión y la locura? ¿Qué lleva a un creador a cruzar el límite de su propia resistencia, al punto de hacerse daño? Este proyecto fotográfico explora, en cinco intensas imágenes, el día en que Vincent van Gogh tomó la decisión de cortarse la oreja. Pero, ¿era solo Van Gogh quien enfrentaba estos abismos? O, tal vez, ¿su historia es la de tantos otros genios, cuyas mentes brillaban con una intensidad que el mundo no podía entender?

What happens in the mind of an artist trapped between passion and madness? What drives a creator to cross the limits of their own endurance, to the point of self-harm? This photographic project explores, in five intense images, the day Vincent van Gogh made the decision to cut off his ear. But was Van Gogh the only one facing such abysses? Or perhaps, is his story also that of countless other geniuses, whose minds burned with an intensity the world could not understand?

Fontana's sewing

Las costuras de Fontana

Federica Duranti

<https://federica97duranti.wixsite.com/fontanasewing>

Lucio Fontana, a menudo incomprendido y criticado, abrió una nueva dimensión en el arte. Con su proyecto más revolucionario, el Concepto Espacial, se atrevió a romper la superficie del lienzo, trascendiendo la bidimensionalidad y desafiando los límites de la pintura y la escultura. Sus famosos cortes son aberturas hacia una cuarta dimensión: un espacio desconocido en el que la luz y la sombra bailan libremente, creando una profundidad que solo la mirada puede descubrir.

Su visión vanguardista ha encontrado a menudo el escepticismo, provocando reacciones en un público que no siempre podía entender la audacia de su investigación. Las obras de costura de sus lienzos fueron, por tanto, un signo de protesta movida por el propio artista para defender sus obras y protegerlas de una mentalidad aún no preparada para acoger la esencia del arte conceptual.

Lucio Fontana, often misunderstood and opposed, has opened a new dimension in art. With his most revolutionary project, the Spatial Concept, he dared to break through the surface of the canvas, transcending twodimensionality and challenging the limits of painting and sculpture. His famous cuts are openings to a fourth dimension: an unknown space in which light and shadow dance freely, creating a depth that only the gaze can discover.

His avant-garde vision has often met with scepticism, arousing reactions in an audience that was not always able to understand the audacity of his research. The seaming works of his canvases were therefore a sign of protest moved by the artist to defend his works and to protect them from a mentality still unprepared to accept the essence of conceptual art.

Maria Martins

Laura Goldberg Contreras

<https://lauragoldbergc.wixsite.com/mariamartins>

Una mujer de exóticas ideas que crea esculturas híbridas del humano y su lado exótico: lo sexual, natural, animal, espiritual, entre otros, fue precursora de la rebeldía del arte en Brasil con lo que a ser mujer respecta. Nacida en 1894 y criada en Brasil, Maria se había casado con un diplomático con el que pudo recorrer el mundo e instruirse con varios artistas de renombre en el arte de la escultura. Sus estudios en sus viajes por Europa y el oriente le ayudaron a encontrar técnicas para llevar a cabo sus exóticas ideas, las cuales demuestran gran habilidad y control. Al regresar a Brasil, recibió premios por sus obras más populares así como reconocimientos a lo largo de Brasil en sus museos más importantes de arte moderno. Algunas de sus obras se sitúan en la ciudad por su relevancia cultural y modernismo artístico.

A woman with exotic ideas who creates hybrid sculptures of the human form and its more primal aspects—sexual, natural, animal, spiritual, among others—was a pioneer of rebellious art in Brazil as it relates to femininity. Born in 1894 and raised in Brazil, Maria married a diplomat, which allowed her to travel the world and study under renowned sculptors. Her studies during her travels in Europe and the East helped her develop techniques to bring her exotic visions to life, showcasing great skill and control. Upon returning to Brazil, she received awards for her most popular works and gained recognition in major modern art museums throughout the country. Some of her works are displayed publicly in the city due to their cultural significance and artistic modernity.

Gilbert & George

Alicia González Vaquero

PENDIENTE

El siglo pasado en 1968 en Francia se disputó una manifestación organizada por los artistas y estudiantes que estaban en contra del capitalismo y el autoritarismo, tales como Gilbert y George. Esta revuelta no fue prevista por el gobierno, pero por suerte el objetivo de la huelga no era tomar el poder político así que lo único que desembocó fue en un adelanto de las elecciones el 23 y 30 de junio.

The last century in 1968 in France was disputed a manifestation organized by the artists and students who were against the capitalism and the authoritarianism, like Gilbert and George. This revolt wasn't planned by the government, but for luck the aim of the strike wasn't take the politic power so the only lead they did was anticipate the elections the 23th and 30th of June.

Guerra de los Emus *Emu's War*

Lucía Jurado Pérez

<https://luciajupe.wixsite.com/emus>

En las vastas llanuras secas de Australia Occidental, ocurrió una guerra tan absurda como fascinante, un conflicto del que pocos han oído hablar: la "Guerra de los Emús". En 1932, en medio de la Gran Depresión, miles de estas enormes y veloces aves irrumpieron en los campos de cultivo de los veteranos de guerra australianos, destruyendo todo a su paso. Lo que comenzó como una plaga pronto se transformó en un conflicto insólito entre un ejército armado y una bandada indomable de emús. La contienda tuvo una duración breve, pero intensa, y se dividió en fases que iban de lo cómico a lo desesperado. Las tropas, armadas con ametralladoras, intentaron hacer retroceder a las aves; sin embargo, los emús, organizados y rápidos, frustraron una y otra vez sus esfuerzos. Tras varias semanas y miles de balas gastadas, el gobierno australiano se vio forzado a retirarse, dejando a los emús como claros vencedores. Hoy, este peculiar enfrentamiento permanece casi olvidado, pero sigue siendo una de las historias más extravagantes de la historia bélica: una guerra en la que un ejército humano fue derrotado por aves implacables.

In the vast, dry plains of Western Australia, an absurd yet fascinating war took place, an event few have heard of: the "Emu War." In 1932, amid the Great Depression, thousands of these large and fast birds invaded the farmlands of Australian war veterans, destroying everything in their path. What began as a plague soon escalated into an unlikely conflict between an armed army and an unstoppable flock of emus. The conflict was brief but intense, unfolding in phases that ranged from the comical to the desperate. The troops, armed with machine guns, tried to drive the birds back; however, the emus, organized and swift, repeatedly thwarted their efforts. After several weeks and thousands of bullets spent, the Australian government was forced to retreat, leaving the emus as clear victors. Today, this peculiar confrontation remains almost forgotten, but it stands as one of the most bizarre stories in military history: a war in which a human army was defeated by relentless birds.

Yves & Reichelt

Alba Lucía Gallardo Vera

<https://albagall26.wixsite.com/yves-reichelt>

Yves Klein, quien, con su famoso salto al vacío de 1960, no solo desafió la gravedad física, sino que también se lanzó al vacío existencial, más allá de la percepción sensorial, explorando la noción de lo inmaterial.

¿Es posible que su originalidad artística al presentar este planteamiento del salto se viera truncada por un invento anterior?

Centrémonos en la historia de Franz Reichelt, sastre francés que en 1912 se arrojó desde la Torre Eiffel con un paracaídas de su propia invención, buscando un momento de gloria y tensión del público. Este salto simboliza de alguna manera la búsqueda de control frente al vacío. Pudo haber sido su mayor obra artística sin saberlo.

O por otro lado podría haber sido la primera obra de Yves Klein.

Hablaríamos de un Yves Klein adelantado a su tiempo.

Pero ¿Y si Reichelt, a su vez, llevó la investigación del vuelo de Leonardo Da Vinci a una obra artística moderna? Lo que sí sabemos es que Da Vinci no fue el primero en investigar cómo provocar el salto al vacío y probablemente su referente tampoco lo haya sido.

Con esto cabe plantearse si podríamos estar hablando de un bucle.

Yves Klein, who, with his famous leap into the void in 1960, not only defied physical gravity, but also launched himself into the existential void, beyond sensory perception, exploring the notion of the immaterial.

Is it possible that his artistic originality in presenting this approach to the jump was truncated by a previous invention?

Let us focus on the story of Franz Reichelt, a French tailor who in 1912 threw himself from the Eiffel Tower with a parachute of his own invention, seeking a moment of glory and tension from the public. This jump in some way symbolizes the search for control in the face of emptiness. It could have been his greatest artistic work without knowing it.

Or on the other hand it could have been Yves Klein's first work.

We would be talking about another Yves Klein ahead of his time.

But what if Reichelt, in turn, brought Leonardo Da Vinci's research into flight to a modern artistic work? What we do know is that Da Vinci was not the first to investigate how to cause a leap into the void, and probably his role model was not either.

This raises the question of whether we could be talking about a loop

En el eco del vacío

In the echo of emptiness

Victoria Márquez Montes

<https://victoriaaamm24.wixsite.com/en-el-eco-del-vacio>

Apolo 11 fue la primera misión que consiguió llevar al hombre a la luna, despegando la nave espacial el 16 de julio de 1969 y llegando finalmente a la luna el 20 de julio de 1969.

“Este es un pequeño salto para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

Sin embargo, no toda la población creyó posible este hecho y empezaron a salir teorías de que la llegada a la luna se trataba de una farsa. Este proyecto hace realidad estas teorías y recrea lo que realmente fue en ese caso la llegada a la luna.

Apollo 11 was the first mission to successfully land man on the moon, launching the spacecraft on July 16, 1969, and finally reaching the moon on July 20, 1969.

“This is one small leap for man, one giant leap for mankind.” However, not all the population believed this fact possible and theories began to come out that the moon landing was a fake. This project brings these theories to life and recreates what the moon landing was really like.

¿El fin de una era? *The End of an Era*

María González Marfil

<https://mariagzljz.wixsite.com/elfindeunaera>

El 9 de noviembre de 1989, tuvo lugar una revuelta popular en la capital de Alemania, dando como resultado la Caída del Muro de Berlín. Cómo de traumático tuvo que ser este hito histórico, donde muchas familias, amigos y conocidos se vieron separados por un simple muro y unas ideas políticas. ¿Pero de verdad sabemos cómo esto ocurrió? ¿O ¿Cómo la gente vivió el terror? ¿Y las reconciliaciones?, ¿Cómo los artistas formaron parte de esto?.

El legado de la caída del Muro de Berlín es infinito y jamás desaparecerá de las cabezas de ningún ciudadano alemán, incluso muchos artistas fueron partícipes de este evento y actualmente siguen hablando de ellos con sus obras. Hace ya más de tres décadas que se cayó el muro, lleva más tiempo caído de lo que fue levantado, representando el fin del dolor de un país entero, donde el espíritu de la libertad vive en cada uno de ellos.

On November 9, 1989, a popular uprising took place in the capital of Germany, resulting in the Fall of the Berlin Wall. How traumatic must this historical milestone have been, where many families, friends, and acquaintances were separated by a simple wall and political ideologies. But do we really know how this happened? Or how people lived through the terror? And the reconciliations? How did artists play a role in all of this?

The legacy of the fall of the Berlin Wall is infinite and will never disappear from the minds of any German citizen. Many artists were part of this event and continue to speak about it through their works. It has been over three decades since the wall fell, longer than it was ever up, representing the end of a country's collective pain, where the spirit of freedom lives within each one of them.

One Love Peace Concert *Concierto 'One Love Peace'*

Miriam Folch Andrés

<https://miriamfa26.wixsite.com/jamaica>

Bob Marley en 1978 luchó por un país unido y un mundo más justo, donde las divisiones sociales, raciales y políticas no dominaran la vida de las personas. Lo impulsó desde la corriente del *rastafarismo*, abogó por la libertad y la liberación de los pueblos oprimidos, especialmente en África y el Caribe, reivindicando el humanismo en su gente. El artista jamaicano organizó un concierto en la capital con el fin de reivindicar la superación de los conflictos internos y la paz del país logrando unir las manos de las personas más influyente del país.

Bob Marley in 1978 fought for a united country and a fairer world, where social, racial, and political divisions would not dominate people's lives. Guided by Rastafarianism, he advocated for freedom and the liberation of oppressed peoples, especially in Africa and the Caribbean, championing the humanism of his people. The Jamaican artist organized a concert in the capital with the goal of overcoming internal conflicts and achieving peace in the country, bringing together the most influential people in a powerful gesture of unity.

Trancisión

Transition

Carla Leva Álvarez

<https://clevaa04.wixsite.com/-transicion-0>

En los años inciertos de la transición española, cuando el peso del pasado se entrelazaba con los susurros de un futuro democrático, el colectivo Equipo Crónica capturó en sus lienzos la esencia de un país dividido. Este proyecto visual explora las grietas invisibles y los ecos profundos que resonaban en una sociedad que buscaba su identidad, atrapada entre el deseo de libertad y las sombras del autoritarismo.

Cada imagen es una pincelada documental, un fragmento de aquel latido colectivo: las calles pobladas de murmullos y protestas, los espacios íntimos donde artistas y pensadores se reunían en secreto, los muros en los que la iconografía franquista se desmorona bajo símbolos de esperanza. La historia se despliega en escenas simuladas que bien podrían haber habitado la retina de cualquier ciudadano, en ese tiempo en que la tensión y la esperanza formaban parte del aire que se respiraba.

In the uncertain years of Spain's transition, when the weight of the past intertwined with whispers of a democratic future, the collective Equipo Crónica captured in their canvases the essence of a divided nation. This visual project delves into the invisible fractures and profound echoes resonating within a society searching for its identity, caught between the yearning for freedom and the shadows of authoritarianism.

Each image is a documentary brushstroke, a fragment of that collective heartbeat: the streets filled with murmurs and protests, the intimate spaces where artists and thinkers gathered in secrecy, the walls where Francoist iconography crumbles beneath symbols of hope. The story unfolds in simulated scenes that could have inhabited the retina of any citizen at the time, when tension and hope were as present as the air they breathed.

Abanderadas

Flagbearers

Ariana Pérez Nazario

<https://arianapereznazario.wixsite.com/abanderadas>

Existe una tendencia en la historia en la que las mujeres tienden a jugar un papel importante en la creación de símbolos visuales como las banderas. 'Abanderadas' habla sobre estas mujeres que crean las banderas y que se utilizan como símbolos. Mariana Pineda, crea un símbolo para el pueblo de Granada con las palabras "Ley, libertad, igualdad". Pineda, entre otras mujeres abanderadas, utiliza sus habilidades artísticas caseras para coser un estandarte para simbolizar la voz liberal del pueblo en contra de un dominio. Fue ejecutada por sus acciones. Mariana Bracetti creó un símbolo de una bandera por el pueblo de Puerto Rico, y también fue callada. La mujer lleva el símbolo en alto, tal como vemos en la obra de 'Libertad guiando al pueblo'. Si no es tanto por su valor al crear un símbolo con tanta importancia utilizando sus talentos artísticos, sino por ser una figura femenina en un campo de batalla. Es la mujer abanderada en estos momentos decisivos de la historia.

There is a trend in history where women tend to play an important role in the creation of visual symbols such as flags. 'Abanderadas' talks about these women creating flags and using them as symbols.

Mariana Pineda, creates a symbol for the people of Granada with the words 'Law, liberty, equality'. Pineda; among other women standard bearers, used her homemade artistic skills to sew a banner to symbolise the liberal voice of the people against a domination. She was executed for her actions, the act of using her homemade art as a way to express herself freely was taken as a national symbol, but even as a very powerful voice that had to be silenced. Mariana Bracetti created a symbol of a flag for the people of Puerto Rico, and was also silenced. The woman carries the symbol aloft, as we see in the play 'Libertad guiding the people'. If not so much for her courage in creating such an important symbol using her artistic talents, but for being a female figure on a battlefield. She is the woman standard bearer at these decisive moments in history.

Arte de la Muerte japonesa

Japanese Art of Death

Amani Aldihni García

<https://aldihniamani.wixsite.com/japaneseartofdeath>

¿Es posible reconciliar una muerte honrosa y ritualizada con una tragedia devastadora que dejó cicatrices imborrables en todo un pueblo? Este proyecto explora dos formas de morir profundamente distintas en la cultura japonesa: la muerte de los samuráis, digna y leal, respetada hasta el último momento, y la muerte causada por la bomba atómica, una tragedia que sumió al pueblo en una desesperación que sigue siendo una de las mayores catástrofes de la historia. A través de registros históricos, Eiichi Matsumoto, uno de los periodistas más reconocidos en documentar las bombas atómicas, indaga e investiga las diferencias entre estas muertes en contraste con la tradición samurái.

Is it possible to reconcile an honorable, ritualized death with a devastating tragedy that left indelible scars on an entire nation? This project explores two profoundly different forms of death in Japanese culture: the death of the samurai—dignified and loyal, honored to the very end—and the death caused by the atomic bomb, a tragedy that plunged the nation into a despair that remains one of history's greatest catastrophes. Through historical records, Eiichi Matsumoto, one of the most renowned journalists documenting the atomic bombings, examines and investigates the contrasts between these deaths and the samurai tradition.

Retratos de guerra

War portraits

Sergio Comino Soria

<https://esergiocomino.wixsite.com/retratosdeg Guerra>

La guerra en Ucrania comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia invadió el país, desatando un conflicto brutal que buscaba someter a Ucrania bajo su control. Sin embargo, la nación ucraniana, con el coraje de su pueblo y un profundo amor por su libertad, resistió con una fuerza inesperada. En medio de la devastación de ciudades y campos, y entre las sombras de las bombas y las luchas diarias, nacieron innumerables actos de valentía, solidaridad y esperanza.

Cada rincón de Ucrania, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, ha sido tocado por la tragedia, pero también ha surgido una unidad férrea, un deseo colectivo de defender su hogar a toda costa. La guerra ha dejado cicatrices profundas, no solo en la tierra, sino en las personas que han visto la destrucción de sus vidas y la pérdida de seres queridos. Sin embargo, en este océano de dolor, la esperanza sigue viva, como un faro distante, recordando a todos que la paz, aunque aún lejana, es un sueño por el que vale la pena luchar.

The war in Ukraine began in February 2022, when Russia invaded the country, unleashing a brutal conflict aimed at bringing Ukraine under its control. However, the Ukrainian nation, with the courage of its people and a deep love for its freedom, resisted with unexpected strength. Amid the devastation of cities and fields, and within the shadows of bombs and daily struggles, countless acts of bravery, solidarity, and hope were born.

Every corner of Ukraine, from the large cities to the small villages, has been touched by tragedy, but a strong unity has also emerged: a collective desire to defend their homeland at all costs. The war has left deep scars, not only on the land but in the people who have witnessed the destruction of their lives and the loss of loved ones. Yet, in this ocean of pain, hope remains alive, like a distant lighthouse, reminding everyone that peace, though still far off, is a dream worth fighting for.

Los coleccionistas

The collectors

Eva Mansano Selingarde

<https://mansano1810.wixsite.com/the-collectors>

La Guerra Civil Española fue un conflicto entre republicanos y nacionalistas que resultó en la dictadura de Franco y dejó profundas divisiones en el país. Al hablar del impacto de una guerra, solemos centrarnos en su economía y política, olvidando a quienes realmente sufren sus consecuencias: el pueblo, cuya historia y legado pueden desaparecer, como si su dolor no importase. Es aquí donde el arte cobra importancia: incomodar a quienes están cómodos y ofrecer consuelo a quienes sufren. Los artistas se convierten en los portadores de ese dolor, la pérdida y la realidad. Aunque las noticias y las obras de arte puedan ser vistas con precios altísimos y alabadas por su maestría técnica, estas creaciones no nos pertenecen; pertenecen a quienes vivieron y sienten en carne propia ese pasado. Ellos son los verdaderos coleccionistas.

The Spanish Civil War was a conflict between Republicans and Nationalists that resulted in Franco's dictatorship and left deep divisions within the country. When discussing the impact of war, we often focus on its economic and political aspects, neglecting those who truly bear its consequences: the people, whose history and legacy may vanish, as if their pain does not matter. This is where art becomes essential: to unsettle the comfortable and offer solace to the suffering. Artists become the bearers of that pain, loss, and reality. While news and works of art may be viewed with exorbitant prices and praised for their technical mastery, these creations do not belong to us; they belong to those who lived through and feel that past in their very flesh. They are the true collectors.

UNEXPECTED

Edita:

Vera Icono Producciones A.C.

Coordinación Editorial:

Ángel García Roldán

Xabier Molinet Medina

Asistencia del proyecto:

Alba Lucía Gallardo Vera

Portada y contraportada:

Lucas Quirós Valverde

Páginas de cortesía:

Sergio Comino Soria

Lucía Zapater Vázquez

Carla Carrillo Olmo

Larissa Carvalho

Diseño:

Los autores

© De los textos y las imágenes: sus autores

© De la Edición: Los autores

Diseño, Cultura Visual y Educación

Facultad de Bellas Artes

Universidad de Granada

Granada, 2024

Vera Icono Producciones A.C.
info@veraiconoproducciones.es
Alhendín. Granada. España

