

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ASU Arizona State
University

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Francisco J. Mora Mas

VICERECTOR D'ALUMNAT, CULTURA I ESPORT

José Luis Cueto Lominchar

DIRECTOR DE L'ÀREA D'ACTIVITATS CULTURALS

Ricardo Forriols

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN PHOENIX: HARRY WOOD GALLERY.

ARIZONA STATE UNIVERSITY, USA

EXPOSICIÓN VALENCIA: SALA DE EXPOSICIONES DE LA UPV.

EDIFICIO DEL RECTORADO (3A)

COMISARIOS

José Manuel Guillén. Universitat Politècnica de València

Rogelio Gutiérrez. Arizona State University

COORDINACIÓN DE LAS SECCIONES EXPOSITIVAS

Miriam Del Saz. Universitat Politècnica de València

TEXTOS

Rogelio Gutiérrez. Arizona State University

José Manuel Guillén. Universitat Politècnica de València

Miriam Del Saz. Universitat Politècnica de València

COORDINACIÓN TÉCNICA

Lola Gil

DISEÑO CATÁLOGO

Hugo M. Ligorit. Universitat Politècnica de València

EDICIÓN

Editorial Universitat Politècnica de València

© 2020, Editorial Universitat Politècnica de València

Distribución:

www.lalibreria.upv.es

Ref.: 6573_01_01_01

© de los textos y las imágenes: los autores

ISBN: 978-84-9048-850-8 (versión impresa)

Nuestro agradecimiento a todas las personas
que han hecho posible estas exposiciones

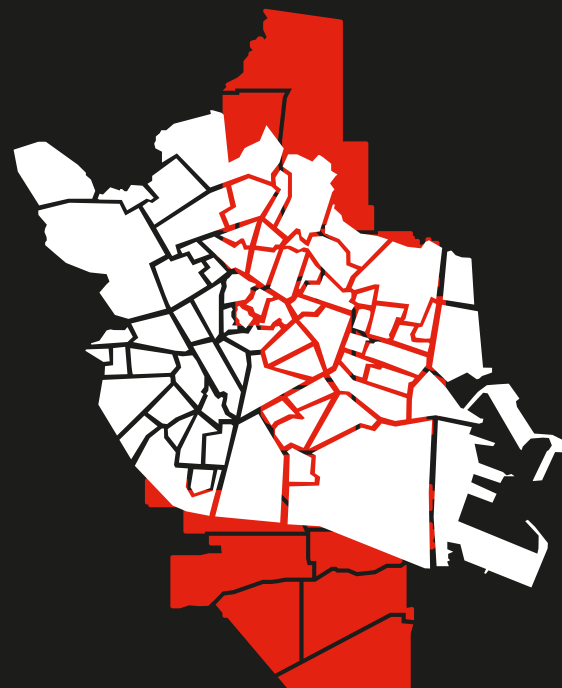

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

COLABORA:

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Mediterráneo y Sonora: dos extremos unidos

Rogelio Gutiérrez

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall, reúne artistas de dos culturas y diferentes partes del mundo. Se trata de una colaboración entre el Instituto Herberger de Diseño y Artes de la Universidad Estatal de Arte de Arizona (EEUU) y la Universitat Politècnica de València (España). Dos lugares que pueden verse como muy distintos entre sí, uno es del viejo mundo y el otro del nuevo mundo. Físicamente son extremos, Valencia, rodeada por el mar Mediterráneo, es en gran medida una ciudad de playa, mientras que Phoenix es un desierto seco y árido con calor extremo. Estas son solo algunas de las diferencias entre las dos ciudades que son paralelas a la base de este proyecto, uniendo lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo contemporáneo, y la fusión de diferentes culturas a través de la Gráfica.

El grabado tiene una rica historia de defensa y conexión de personas y comunidades a través de la difusión democrática de información. Tradicionalmente, consiste en procesos laboriosos que al final se traducen en una tinta sobre papel, aunque en tiempos más recientes el grabado se ha convertido en una herramienta para medios mixtos y trabajo interdisciplinario. **Phoenix - Valencia: Breaking the Wall**, tiene como objetivo abordar la historia y los nuevos enfoques de la Gráfica a través del intercambio entre las dos instituciones y una selección de trabajos de medios mixtos que se presentan junto con las impresiones.

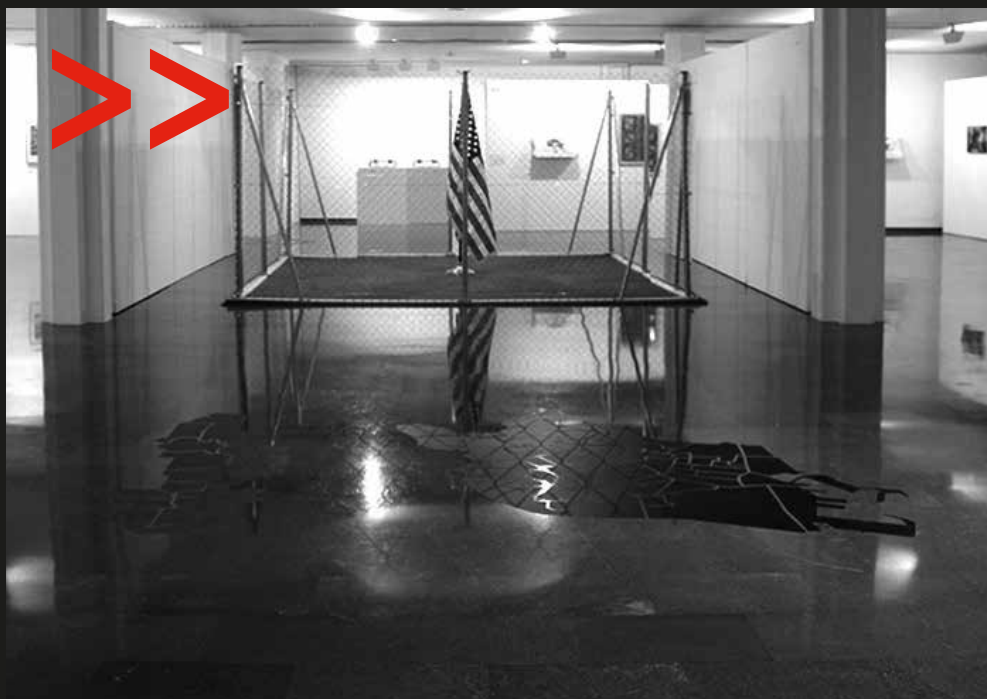
El intercambio del portafolio de impresiones entre los veinticuatro artistas es una herramienta vital para establecer una relación entre ellos. Hay una gran distancia entre las dos ciudades y muchas veces nos consumimos en nuestras propias vidas, política y país, por lo que nos olvidamos de mirar lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Las impresiones actúan como un vehículo para informar a nuestros colegas del extranjero sobre lo que está sucediendo en nuestro país, ya sea político o cultural. Como es el caso de la obra de Miriam Del Saz, *Av. De Pío Baroja sn*, donde representa hogares improvisados de refugiados del norte de África que se han asentado en Valencia o,

la *Puerta de la escuela abandonada* de Andrew Caruso, donde resalta la falta de recursos que el gobierno da a las escuelas minoritarias y que a menudo instala a esos niños en el fracaso. Este intercambio de obras es fiel a la base misma de hacer un múltiple o impresión, y que permite distribuir y compartir información con otros, pero también recibir información. Simultáneamente, la creación de las impresiones para el intercambio ayudó a los artistas a investigar y hacer una lluvia de ideas para el segundo componente de este proyecto, que es romper con la impresión tradicional en papel.

Tanto la Universidad Estatal de Arizona como la Universitat Politècnica de València están consideradas entre los mejores programas de Gráfica en sus respectivos países. Son conocidos por combinar los procesos de impresión tradicionales con nuevos enfoques y tecnologías en el grabado. Con esta premisa, es evidente que el proyecto no solo manifestó las diferencias físicas entre los enfoques tradicionales y contemporáneos de la imprenta / arte, sino también la influencia del concepto y las ideologías actuales crearon una interdependencia independientemente del resultado final del trabajo. Por ejemplo, en Adriene Jenik, *Futuro del clima de Valencia*, su impresión muestra una lectura del tarot para el futuro climático. Jenik también presentó un video de ella, *las lecturas de ECOTarot* que ha estado realizando para personas en diferentes partes del mundo. Se las arregla para expresar su idea con diferentes materiales y presentaciones y, aunque el final físico es diferente, conceptualmente, hay similitudes en el proceso entre el video y la impresión. Tanto la impresión como el video se repiten, la impresión en forma de múltiple y el video en forma de bucle en la galería. En el caso del trabajo de Anthony Mead, tanto la impresión como la gran intervención en la pared de la galería van de la mano. Utiliza una plantilla, tierra de Arizona y una botella rociadora llena de agua para crear sus imágenes para ambas obras. Su impresión se siente como una versión en miniatura del trabajo más grande en la pared. Un enfoque interesante para el proceso de Mead es que logra combinar el grabado tradicional con las nuevas tecnologías. Él usa un cortador láser para crear su matriz / plantilla con la que genera la edición de impresiones y su gran mural en la pared de la galería, al tiempo que hace que su trabajo sea ecológico al no usar tinta ni ningún material a base de solvente. Estas obras ponen en contexto el grabado contemporáneo y su capacidad de adaptarse a las tendencias actuales en el mundo del arte.

El grabado se ha fusionado con procesos contemporáneos, específicamente la fotografía digital, que es quizás la herramienta de expresión más utilizada en el mundo del arte actual. En nuestro proyecto **Phoenix - Valencia: Breaking the Wall**, la fotografía ha sido utilizada como parte de las ediciones en el intercambio de impresiones o en los trabajos de técnica mixta preparados para las exposiciones, contando con numerosas imágenes fotográficas. Mark Klett's, *Saguaro with Wound*, demuestra que la vida está en todas partes, incluido el desierto de Sonora. Los cactus en la foto hacen que el espectador reconozca que está herido y dañado, mostrando que es algo vivo y, aunque a menudo pensamos en un desierto como vasto y vacío, nos sugiere lo contrario. El *Espacio Limitado*, de Antonio Alcaraz, se centra en el pasado, representando una imagen de arqueología industrial que bien pudiera ser una pirámide maya en México. La imagen en blanco y negro junto con el bloque de madera tallado a mano agrega una sensación antigua y nos recuerda una cultura que alguna vez prosperó en las Américas y ahora es solo parte de la historia. Por otro lado, la serie de impresiones fotográficas instaladas en la galería de Stephen Marc muestra la vida contemporánea en Arizona. Las imágenes contienen ciudadanos de Arizona en diferentes eventos culturales en todo el estado. Una característica común en la serie es que todas las personas tienen un fuerte sentido de orgullo por su condado y si son reuniones positivas o negativas está en debate, pero de cualquier manera, sus imágenes muestran problemas políticos de la vida real en los Estados Unidos. Estas piezas son algunos ejemplos de una fusión entre el grabado y la fotografía y la relevancia continua de la impresión tradicional en un mundo de arte contemporáneo.

Este proyecto encarna el espíritu del mundo actual del grabado. Abarca el pasado mientras mira hacia el futuro. Respeta la impresión tradicional y entiende que debe adaptarse a un mundo del arte siempre cambiante. Traer a este grupo de artistas de diferentes partes del mundo ha sido un enriquecedor intercambio cultural tanto para la Universidad Estatal de Arte de Arizona como para la Universitat Politècnica de València. A través del arte, pudimos compartir nuestras historias e ideas actuales con un intercambio de impresiones y mostrar cómo el grabado continúa redefiniéndose, siglos después de su inicio a través de obras mixtas. **Phoenix Valencia: rompiendo el muro**, ha borrado miles de millas de separación uniendo el mar Mediterráneo y el desierto de Sonora.

Hibridaciones gráficas

José Manuel Guillén

La hibridación y el mestizaje presentes en las prácticas artísticas contemporáneas son un reflejo de los flujos migratorios que a lo largo de la historia y ahora, en nuestro mundo globalizado, se enfrentan a la reglamentación de los países y generan una reflexión constante sobre la condición de frontera. Poco a poco van eliminándose las barreras y desapareciendo las distancias, favoreciéndose con ello la fusión y el mestizaje, potenciando los vínculos entre culturas. Del mismo modo y siguiendo una tradición que se remonta varios siglos, el grabado permite el intercambio de ideas y trascender territorios para mostrarnos, conocer y aprender del otro.

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall es un proyecto artístico de intercambio cultural que, a través de la gráfica, busca un mundo sin fronteras e invita a la reflexión sobre los flujos migratorios y el trasvase de ideas, acercando los pueblos cada vez más a través de los lazos que los unen. En este caso, acortando las distancias entre el desierto norteamericano y la costa mediterránea. Esta experiencia colaborativa se concreta en una exposición y en la edición de una carpeta de obra gráfica con este mismo título, que reúne trabajos de 12 artistas del Herberger Institute for Design and the Arts de la Arizona State University (Phoenix, Estados Unidos) y otros tantos realizados por artistas vinculados a la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. El proyecto se completa con la invitación cursada a artistas de Phoenix y de Valencia para dar conferencias y exponer en ambas sedes otras obras originales, del ámbito de la gráfica, la fotografía, el video, la escultura o la instalación.

El estado norteamericano de Arizona es conocido por su paisaje desértico. Al sur se encuentra el Desierto de Sonora y al norte el Gran Cañón del Colorado. En esas tierras habitadas por nativos Apaches, Hopis, Navajos y Yaquis, en 1539 se adentró como primer europeo el monje franciscano español Marcos de Niza. Su propósito era evangelizador, pero también buscaba el oro de *Las Siete Ciudades de Cíbola*, lugar de inmensa riqueza según la leyenda. La presencia es-

pañola durante tres siglos inició un acercamiento dejando allá un gran legado material e inmaterial. En la actualidad Arizona se encuentra en el centro de la polémica desde que en mayo de 2010 se aprobó la controvertida ley Arizona SB1070 contra la inmigración ilegal. Su aplicación fomenta la discriminación basada en razones étnicas, criminalizando a los migrantes que no poseen documentos y atentando contra los derechos humanos.

La obra gráfica, por su naturaleza: obra sobre papel, original y múltiple se adapta perfectamente a un objetivo de concienciación y de intercambio. Su fácil transporte lo hace viable, pudiendo cumplir varios cometidos: Por un lado, cumple el reto de reunir a un grupo numeroso de profesores de ambos centros para realizar obra gráfica sobre un tema común comprometido y de candente actualidad. Se quiere dar visibilidad desde diferentes poéticas a esta problemática con la exhibición simultánea en Poenix y en Valencia de las obras realizadas. El proyecto además aspira ser el inicio de una estrecha colaboración desde la gráfica entre el Herberger Institute for Design and the Arts de la Arizona State University la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Finalizadas las exposiciones, las obras que conforman la carpeta *PHOENIX >><< VALENCIA. Breaking the Wall*, quedaran en propiedad de las instituciones respectivas, pasando a formar parte de sus colecciones de arte.

Es el momento, y a propósito de este proyecto, de realizar una serie de reflexiones entorno al grabado entendido desde su concepción más amplia.

>> **El grabado como medio de conocimiento y de comunicación.**

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha querido y necesitado preguntarse qué hay más allá del horizonte. En este impulso o necesidad de ir más allá se encuentra la idea del viaje. El proyecto artístico de intercambio cultural *Phoenix - Valencia: Breaking the Wall* también pretende ir más allá. Quiere, desde la gráfica, conducir la mirada del arte hacia la naturaleza, cuya sabiduría no entiende de fronteras, romper las distancias y los muros e invitar a la reflexión sobre las relaciones interculturales.

Entre las funciones del grabado como hecho artístico está la expresión y la comunicación. En este sentido, la obra gráfica por

su carácter de obra original y múltiple permite de forma muy directa el diálogo y la comunicación entre creador y espectador. Cuando ese diálogo se produce, el artista cumple uno de los objetivos fundamentales de su acto de creación.

La gráfica contemporánea es un terreno en el que se amplían para el artista las posibilidades de actuación, no sólo por los avances tecnológicos, que posibilitan el desarrollo creativo, sino también por la renovación conceptual y la aportación de nuevos lenguajes.

>> **El grabado como espacio híbrido de creación.**

Cual es el motivo de la atracción que actualmente ejerce la obra gráfica en muchos artistas? Quizá es por que además de mostrarse como un magnífico medio de creación y de expresión, se presenta como un valioso espacio para la experimentación y la hibridación. La práctica artística contemporánea es híbrida y el grabado en su sentido más amplio, también lo es, prestándose a la interdisciplinariedad. De este modo se convierte en un terreno dinámico que lleva a la imagen a desafíos tanto conceptuales como tecnológicos.

¿Qué sentido tiene, ya entrados en el siglo XXI el que el artista se decida por el grabado como uno de sus medios de expresión? Existen muchas razones, entre otras: *Su capacidad de comunicación y difusión*. Una de las finalidades de una obra de arte es la comunicación. El grabado comunica de una forma muy directa con el espectador. Su carácter de múltiple lo convierte en un eficaz y democratizador medio de difusión. *Su singularidad como acto creativo*. La obra gráfica presenta una estrategia procesual que comporta una propia poética ejecutora, prestándose a la reflexión, la búsqueda y la experimentación. El resultado final responde a esa interacción y equilibrio que se produce entre diferentes elementos que intervienen acompañando a su propia praxis, la matriz, las herramientas y materiales, la prensa, la tinta, el papel... Pero además confluyen relaciones espacio-temporales y elementos como la memoria, el azar, la repetición, la multiplicación, la seriación... Todo ello convierte al grabado en un medio de creación diferenciado. El grabado requiere una forma de pensar diferente, "pensar en grabado", tener una visión anticipada de las cosas y, al mismo tiempo, una especial capacidad para saber dejarse llevar por los elementos que lo configuran como estrategia creativa en un proceso de exploración permanente.

Existe en el arte actual una lucha por ensanchar el concepto de obra de arte y una cierta necesidad de transgredir los límites de las disciplinas artísticas. El grabado como hecho creativo asume ese carácter interdisciplinar, convergiendo en él tanto la tradición como la innovación. Podemos apreciar como la gráfica se relaciona con otros medios como la fotografía, pintura, escultura, música o las tecnologías digitales, ampliándose su campo de actuación y produciéndose nuevas estrategias de comunicación; enriqueciéndose en definitiva el lenguaje gráfico. Cada medio posee su propio lenguaje y el lenguaje del grabado, a través de sus códigos, permite reflejar como ningún otro los trazos de la memoria, convirtiéndose en un espacio para la reflexión y la expresión. La plancha o matriz, actúa como un recipiente contenedor de memoria.

La obra gráfica actual abandona la práctica reproductora de antaño para convertirse en un atrayente espacio de acción creativa radicalmente contemporáneo donde lo emergente, lo antiguo y lo nuevo, lo viejo las nuevas tecnologías coevolucionan y se entremezclan.

>> **El grabado y las nuevas tecnologías.**

En el grabado se produce una relación en permanente equilibrio entre arte y técnica, artista y artesano, hombre y máquina. La conclusión final del grabado como proceso es la estampa, que depende de ese perfecto maridaje ente arte y técnica. Desde siempre el grabado ha asimilado los desarrollos tecnológicos, los avances que ofrecen las máquinas y herramienta industriales. Actualmente la adopción de las tecnologías digitales está haciendo posible la renovación de lenguajes y variaciones en las técnicas. Todo ello lleva a expandir la noción de grabado y acrecentar las posibilidades creativas.

Para algunos la gráfica tradicional es un anacronismo. En la era digital, en que nos encontramos estamos inmersos en nuevas tecnologías. Pero debemos tener en cuenta que el grabado en su momento era una nueva tecnología, y a través de su historia ha ido asimilado los desarrollos tecnológicos. La litografía por ejemplo, que algunos ven como una práctica decimonónica, fue en su momento una nueva tecnología, En sus poco más de 200 años de existencia ha mostrado una enorme evolución tanto tecnológica como conceptual. En su variante industrial se muestra como un eficaz medio de difusión. Así mismos se ha convertido en un versátil y flexible medio de creación en un proceso de expansión.

Las herramientas digitales son actualmente medios e instrumentos completamente integrados de la producción. La adopción del ordenador y de las tecnologías digitales está haciendo posible el empleo de nuevos procesos que expanden las posibilidades creativas. Desde el grabado, no se debe cuestionar su legitimidad. Como los gurús de los medios digitales no deben cuestionar la legitimidad de los procesos tradicionales de grabado.

A pesar del interés que despiertan en muchos artistas las nuevas tecnologías, en los últimos años se aprecia una corriente post-digital y un interés por el contacto directo con los materiales, la recuperación de viejas técnicas, la recuperación de sistemas de estampación tradicionales y una atracción cada vez mayor hacia el específico carácter procesual del grabado.

Las innovaciones tecnológicas, no desbancan a las técnicas tradicionales, sino que las complementan, convergiendo en el grabado tanto la tradición como la innovación. El grabado está en una continua innovación y renovación de lenguajes. Las viejas técnicas son nuevas hoy en día. Estamos en un momento en el que el artista cuenta con una amplísima cantidad de medios a elegir y una gran variedad de herramientas para crear, desde las más tradicionales a las más avanzadas. Sin abandonar los procesos tradicionales, interacciona con los nuevos medios: la fotografía, la electrografía, la creación digital, la instalación... En esta era digital, el grabado ha asimilado las nuevas tecnologías, -como siempre- coexistiendo con el uso de computadoras y herramientas como las impresoras de inyección de tinta o láser y las CNC, los procedimientos y técnicas más directos y tradicionales. Todo ello ofrece al artista la oportunidad de explorar nuevas sinergias entre los flujos de trabajo digitales y los tradicionales surgiendo creaciones híbridas totalmente contemporáneas que enriquecen las posibilidades creativas del grabado.

Hoy el artista tiene la posibilidad y el derecho inalienable de utilizar aquellos medios que se le pongan a su alcance: tradicionales, digitales o de cualquier genero, actuales, o los que puedan surgir en el futuro. Desde el siglo XIX el grabado está en una continua innovación y renovación de lenguajes. Sin abandonar los procesos tradicionales, se interrelaciona con los nuevos medios: la fotografía, la electrografía, la creación digital, la instalación... Sin embargo debemos tener en cuenta que el reto está en como el artista plantea la idea y no en tratar

de demostrar que herramientas son más interesantes. Ningún medio es intrínsecamente mejor que otro y ninguno de ellos es esencial para la producción de una obra.

>> **El grabado como medio de concienciación y difusión.**

Es evidente que el grabado históricamente ha sido un medio de comunicación y de concienciación. Una de sus cualidades implícitas es la multiplicación, hace de él un espacio idóneo para el intercambio y la difusión de ideas. Su propia praxis lo convierte en un espacio para la reflexión, y su capacidad de concienciación le permite la transmisión de mensajes de forma muy directa.

Lo participantes en este proyecto orientamos nuestra práctica artística y nuestras investigaciones en torno al grabado en función de diferentes líneas, una contempla la obra gráfica como medio de creación original y múltiple y otra atiende a planteamientos dirigidos a la reflexión sobre la gráfica como lenguaje, su conexión con la sociedad y, a través de ella, el estudio de las interrelaciones existentes entre culturas. *Breaking the Wall* no sólo nos ha dado la oportunidad de trabajar en colaboración, ha servido para estrechar lazos culturales entre territorios y gentes de lugares distantes, unos junto al desierto y otros junto al mar, enfrentando diferentes formas de trabajar desde la gráfica. La muestra que reúne la obra de los 24 participantes de ambos países se presenta simultáneamente en la Sala de Exposiciones Universitat Politècnica de València y en la Harry Wood Gallery de la Arizona State University, USA. Con posturas críticas o lúdicas, hemos abordado problemáticas tan actuales como la migración y las fronteras. A pesar de la distancia esta exposición ha pretendido romper el muro y creemos que ha supuesto un desafío y una gran experiencia para todos.

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall
Espacios, fronteras, multiplicidades.

Miriam Del Saz

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall alberga una intención tras el medio gráfico que, de forma simbólica, emplea la observación simultánea sobre la copia para establecer una conexión entre dos realidades distanciadas en tiempo y espacio. Nueve mil kilómetros y ocho horas de diferencia horaria separan estas dos circunstancias sociales y culturales marcadas por límites físicos, geográficos, económicos, y políticos. Al mismo tiempo, el proyecto desarrolla una preocupación por reflejar los condicionamientos del mestizaje que caracteriza esos territorios. Se propone una plataforma donde se da cabida a los veinticuatro artistas seleccionados para reflexionar sobre las cualidades y diferencias que condicionan o son causales de la convivencia entre individuos de diversas culturas. Apelan a los individuos y a los espacios en sí mismos libres de toda imposición o límite, ya sea ideal o material. Abogan por una conectividad e inclusión que favorezca a la hibridación y mezcla natural propia de los flujos migratorios. Como Nestor Canclini puntualiza sobre la interpretación confusa del término hibridación asociada a la perfecta armonía de sus partes, "Hoy hablamos, más que de identidad, de identificación, de procesos de identificación, e incluso hablamos, más que de hibridación, de interculturalidad."¹

Se pueden extrapolar dos fenómenos comunes en el arte múltiple al enfoque conceptual de este proyecto, *la variación* dentro de una *entidad principal* o matriz. Juan Martínez Moro, quien ha indagado la relación de lo múltiple en el campo expandido de la obra gráfica contemporánea afirma que:

"considerado lo múltiple en razón de la existencia de un principio ya sea parcial o total, de reproducción inscrito en una dinámica de revolución replicante generada a partir de un modelo,

¹ Canclini, N.(2009) Entrevista con Nestor Canclini. Entrevista de Samuel Morales Escalante y Mariana Huerta Lledias. *ZWISCHENZONEN La colección Jumex, México*, 16:10:19 – 07:03:10. [Publicación en línea] Disponible en: <http://nestorgarciacanclini.net/documentos/entrevista-alemania.pdf>

módulo o matriz, independientemente de que éste pueda ser de naturaleza material y/o conceptual, o que se acoja en mayor o menor medida a una dialéctica de repetición – variación formal”.²

La participación de estos artistas queda definida en un intercambio de obra gráfica en formato carpeta y una serie de obras originales bajo estas mismas premisas. Estas últimas crean un salto de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad con carácter interdisciplinar vinculadas a la naturaleza de la gráfica a través del formato propio de la repetición. Se diseñó la carpeta de forma que actuara como núcleo asociado a la ruptura de la frontera o el límite. Llevado a la praxis incumbe en reflexiones acerca de una conexión metafórica y un traspaso imaginario de los obstáculos materiales.

El compendio de las obras no incluidas dentro de la carpeta afronta la problemática desde tres bloques temáticos: relación ambiental, relación social y relación espacial. Permeable e inclusivo, el apartado de las piezas originales acoge propuestas que incluyen series fotográficas, instalaciones sonoras, objetos interactivos, máquinas de impresión, impresión comercial a gran escala e incluso una intervención *site specific*.

Esta última pieza del artista **Anthony Mead**, genera un *pattern* en la pared utilizando un stencil y cola para fijar sobre ella pigmento de las montañas de Arizona. En su estudio, analiza los componentes naturales autóctonos de la tierra del desierto y los significa generando estas composiciones basadas en la reiteración de una forma circular.

Mark Klett, estrechamente vinculado también a los elementos de estas tierras áridas, traslada sus saguaros a Valencia a partir de sus fotografías perimétricas y sus gafas de doble lupa. En *Saguaro and dead nurse plant*, *El Camino del Diablo* emplea el antiguo método de ilusión fotográfica para crear un juego óptico de inclusión en la imagen del cactus columnar, el cual se encuentra en el centro mismo de la pieza como un tótem. En definitiva, una imagen global resultado de la suma de sus partes individuales.

En la línea de la significación de lo natural, *Transect*, de **Heather Green** proyecta la convivencia de un agente externo en un entorno local. Los percebes que habitan en Bahía La Cholla, México, son eliminados por un pequeño punto negro infiltrado. Este punto sería bautizado como *Samarai Hydroid Samuraia tabularasa*. Todo el trabajo de documentación se ha llevado a cabo con la ayuda de la bióloga Katrina Mangin. El video recoge todas las variaciones gráficas que representan esa destrucción al mismo tiempo que la voz de Katrina da lectura de ello en ciclo. Su visión gráfica y la faceta cíclica del sonido son un elogio a la repetición. La instalación formada por tres partes bien diferenciadas es una alegoría a las tres formas científicas de recogida de información: toma de medidas del lugar con la cinta métrica, acotación de una zona a examinar con una lente y calco de las huellas.

Del entorno natural a lo social, *Lady Liberty II* de **Rogelio Gutiérrez** recoge las cualidades nefastas de los espacios actuales de encierro para los inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Añade a estas jaulas un manto tupido de césped y sustituye las ausencias de los retenidos por la única presencia de la bandera oficial de la nación. Una nación marcada en su historia por la inmigración que hoy se rechaza. *Lady Liberty II* crea su discurso en base al dialogo generado por la contradicción entre los elementos que la componen y se convierte en una serie de espacios simbólicos en conexión con la crisis social que azota al sud oeste del país. Usa la copia en medida que todos y cada uno de los componentes que emplea, como la bandera oficial, están marcados por un rigor formal establecido.

La conexión con “el otro” dentro del proceso creativo y la captación y documentación seriada respecto a ello es fundamental tanto en la pieza de **Stephen Marc** como la de **Adriene Jenik**. Desde noviembre de 2017, Jenik, emplea su propio ECOTarot para ofrecer “lecturas climáticas” gratuitas en espacios públicos. El ECOTarot parte de los arquetipos del tarot original para crear símbolos asociados al drama climático actual que posteriormente incluirá en sus cartas. “*R“Climate Futures” with the ECOTarot Deck*” recoge el testimonio visual de las lecturas que ha ofrecido en Joshua Tree, Berkeley, Phoenix, Atlanta, Nueva York, Finlandia y Chile, junto a algunas de estas cartas en físico. Las personas que son leídas a la buena ventura no han tenido por lo general una relación previa con este tipo de acciones. Intuitivo e impredecible, con la única pretensión de crear dialogo, gestiona estos relatos sobre la

² Martínez Moro, J. (2012) Matriz y módulo en desarrollo expandido: genética, tectónica, retórica. En: Estampa Arte Múltiple, Ed. I Foro de Arte Múltiple. 19o Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, IFEMA, Madrid, 20 – 23 de octubre de 2011. Págs. 48 – 55.

relación íntima y espiritual con el medio ambiente apostando por la manipulación de obra original en formato carta. Se presenta como vehículo de intercambio de reflexiones en torno al vínculo primario con la tierra y los ciclos naturales, sea cuál sea nuestro lugar de procedencia.

En esta inmersión y contacto directo con la comunidad estadounidense se encuentra la serie fotográfica de Stephen que muestra momentos de ostentación de colectivos y comunidades en contextos de celebración o reivindicación. Las piezas documentan el alegato y orgullo de estas proclamaciones en defensa de creencias y ritos además de las discrepancias hacia las imposiciones.

Una de las discusiones abiertas sobre la defensa de costumbres, diversidad y creencias frente a las exigencias en el país norteamericano surge desde la comunidad nativa. *Warbird Press: Colonial Divides* de **Jacob Meders** dispensa carteles que el espectador puede obtener con el lema “colonial divides”. Remite al tiempo de las primeras colonizaciones sobre estas tierras americanas. El cartel como propaganda, como objeto reivindicativo, pone de manifiesto una concienciación tomada sobre la historia y los caminos emprendidos en las represiones y los silencios impuestos a las personas nativas y sus comunidades.

Andrew Caruso plantea la discusión tratando de encontrar y analizar su inicio. Voltea la problemática sobre la desigualdad social colocando el punto de mira en las bases de la educación, siendo esta misma, bajo su relato, el inicio y la causa de gran distanciamiento, inseguridad y división actual entre distintas sociedades. *Separate not equal* y *Black Desk* corresponden a ediciones litográficas limitadas sobre papel donde se muestra el pupitre como objeto simbólico de las escuelas en desuso a las que pertenecieron. Muchas de las escuelas y programas de apoyo público como DACA o el movimiento *Red for Ed* se han visto perjudicados hoy en día por las políticas y las estrategias económicas aplicadas en los Estados Unidos de América.

Por último, la resignificación y reflexión en torno al lugar. Objeto de fantasías cinéfilas y elucubraciones elementales sobre sus compuestos, las minas de Río Tinto han transmutado de lugar de explotación a una atracción. Un paraje industrial más, que por falta de rentabilidad se suma al cierre y abandono. En este caso, su memoria es salvada en parte gracias a su atractivo visual. El libro *Río Tinto* de **Antonio Alcaraz** toma como sujeto este paisaje y genera una narración

en base a la fragmentación, manipulación y yuxtaposición de la documentación para iniciar una nueva memoria sobre el lugar. Se establece un símil de este paraje árido con el yermo contexto de Arizona. 5000 años de explotación minera han dejado al descubierto una fantasía desértica roja, amarilla, violeta, gris y ocre.

Phoenix, ciudad del desierto, ha crecido considerablemente en los últimos años debido al campus universitario, una de las principales potencias económicas de la capital. *Downtown Phoenix* experimenta una lucha encubierta de construcción de edificios brillantes en masa. Las edificaciones son propiedades en su mayoría de una de las dos Universidades estatales o alojamientos con la finalidad de albergar a estudiantes en sus estancias temporales. Este reclamo comercial de los levantamientos nuevos y renovados con la estética de lo igual no deja indiferente a los terrenos circundantes habitados por comunidades de bajos recursos. Las periferias son los nuevos núcleos o centros. Estas construcciones se extienden no solo a lo alto del paisaje sino a lo ancho, engullendo toda personalidad y espacio que sea susceptible de compra. En esta periferia, muy cerca de *Downtown*, se encuentra el barrio de *Garfield*. Al caminar por sus calles se observa en los reclamos lingüísticos publicitarios la frase “se habla español”, pues en él residen un alto porcentaje de ciudadanos de habla hispana. Los alquileres son muy bajos y los recursos escasos. Esta realidad de la evolución vecina genera cierta controversia puesto que la brillantez que reclama y luce para algunos supone la pérdida de propiedades y el aumento insostenible de costos para otros. La pieza *Residual Dream Home* pertenece al proyecto *American Way* el cuál recoge el testimonio parcial de ese cambio desde el 2016 a través de la documentación de casas y comercios locales en transformación. La obra en concreto toma los escombros y los fragmentos de lo que fuera una casa típica unifamiliar del barrio y compone un prototipo ideal sobre la misma. Alzando de nuevo la vieja construcción y estableciéndola en un el mismo marco visual de las nuevas compras. Fija la mirada en las fronteras no físicas sino económicas y simbólicas que el entorno y las potencias generar creando un distanciamiento aun mayor entre la población.

Emprendiendo una relación con el papel y la sucesión del proceso, se hallan las piezas de **José Manuel Guillén** y **Lola Pascual**. La pieza *observadores* de **Guillén** fundamenta la observación y reflexión inspirada en motivos atemporales y arcaizantes del mundo mediterráneo. Centrando en el carácter de proceso en la obra gráfica, crea esta

pieza impresa en litografía sobre papel significando la tierra límite costera bajo la misma iconografía personal que caracteriza el resto de su obra. **Lola Pascual**, presenta el díptico "círculo - cuadrado" donde el propio quehacer y el proceso cobran protagonismo. Sin haber partido de una intención narrativa, genera un relato en base a la superposición de gestos y la construcción de los mismos. El resultado son formas geométricas en el reflejo de las pausas y los tiempos, la pulsión y superposición en redes del tejido gráfico.

En total, trece propuestas son las que acompañan a las veinticuatro estampas reflexionando sobre la condición y cualidad de la frontera y flujos migratorios en estas dos localizaciones, el desierto del sud oeste del país norteamericano y el Mar Mediterráneo.

Los artistas participantes son: Antonio Alcaraz, Amparo Berenguer, Victoria Cano, Andrew Caruso, Jonay Cogollos, Liz Cohen, Binh Danh, Miriam Del Saz, Janet Diaz, Fernando Evangelio, Heather Green, José Manuel Guillén, Rogelio Gutiérrez, Adriene Jenik, Mark Klett, Stephen Marc, Alberto March, Kathryn Maxwell, Anthony Mead, Jacob Meders, Ana Tomás Miralles, Lola Pascual, Alejandro Rodríguez, Toni Simarro.

V1 >> Antonio Alcaraz

En esta obra donde se combina el uso del fotopolímero con la xilografía Alcaraz incide en el tema de sus últimos trabajos sobre "Memoria Abierta: arqueología industrial" con el que invita a valorar el enorme potencial de unos conjuntos y espacios arquitectónicos que, llenos de referencias simbólicas e identitarias al pasado fabril donde se encuentran, apuntan de manera decidida hacia un esperanzado futuro. El artista plástico aprovecha la riqueza formal y expresiva de la fotografía como recurso principal, pretendiendo transmitir un mensaje de denuncia hacia un patrimonio arquitectónico abandonado.

In this work where the use of the photopolymer is combined with a relief block, Alcaraz, focuses on the subject of his latest body of work, "Open Memory: Industrial Archeology" where he invites the viewer to assess the enormous potential of the architectural complexes and spaces that reference symbolic and identity to the manufacturing past where they are located, they point decisively towards a hopeful future. He takes advantage of the formal and expressive wealth of photography as the main resource, trying to convey a message of denunciation towards an abandoned architectural heritage.

V2 >> Amparo Berenguer

Se trata de una serigrafía de siete tintas en la que se puede ver un fondo floreado que imita un tapiz o papel pintado. Sobre este una especie de nudo vegetal semitransparente. La idea de esta obra es interpretar los diversos espacios de representación. Las flores de un papel pintado, las capas de pintura que hay debajo, la transparencia del nudo... De la misma manera que observamos una pintura y conforme la miramos encontramos en ella nuevos significados que el artista ni siquiera pensó. La idea y con ella el plano pictórico se va desvaneciendo, hasta encontrar en ella ese lugar, ese algo en el que los espacios se funden y rompen su dimensión y queda la sensación de lo inefable del arte.

It is a seven layer screenprint in which you can see a flowered background that mimics a tapestry or wallpaper with a semi-transparent vegetable knot. The idea of the work is to interpret the various spaces of representation. The flowers of a wallpaper, the layers of paint underneath, the transparency of the knot ... In the same way that we look at a painting and as we look at it we find new meanings that the artist did not even think about. The idea and with it the pictorial plane fades away, until it finds that place, that something, in which the spaces merge and break their dimensions and the feeling of the ineffable art remains.

V3 >> Victoria Cano

"Cartografías con corazón" es una xilografía realizada con planchas de linóleo que recrea los vínculos culturales y artísticos entre artistas españoles y norteamericanos. Con esta obra sobre papel, la composición de la xilografía con siete planchas de linóleo de diferentes formatos, las tintas planas y texturas, los colores negro y rojo, dialogan artísticamente para generar las emociones estéticas de un libro que alberga la siluetas de Phoenix y Valencia, cartografías pintadas manualmente con carborundum que tratan de evocar metafóricamente los perfiles de los artistas que viven en esos territorios y que ahora entrelazan sus diferentes obras artísticas como muestra de la comunicación y universalización de un arte sin fronteras que es seña de identidad de la creación artística. Las hojas del libro, dinamizan la composición simulando las alas de un libro volador, cuyo lector es un corazón cartografiado en un mundo sin fronteras, en donde la creatividad da alas a la libertad creadora.

"Cartographies with heart" is a woodcut made with linoleum blocks that recreates the cultural and artistic links between Spanish and North American artists. With this work on paper, the composition of the woodcut with seven linoleum sheets of different formats, the flat inks and textures, the colors black and red, artistically dialogue to generate the aesthetic emotions of a book that house the silhouettes of Phoenix and Valencia, manually painted cartographies with carborundum that try to metaphorically evoke the profiles of the artists that live in those territories and that now intertwine their different artistic works as a sign of the communication and universalization of an art without borders that is the hallmark of artistic creation. The pages of the book revitalize the composition simulating the wings of a flying book, whose reader is a heart mapped in a world without borders, where creativity gives wings to creative freedom.

V4 >> Jonay Cogollos

Freedom Hole muestra, mediante una imagen alegórica, una representación del concepto de libertad. La libertad de un cielo que es únicamente visible a través de un agujero; un pequeño resquicio de luz en un muro negro y absorbente que representa su antítesis o su ausencia.

Freedom Hole shows, through an allegorical image, a representation of the concept of freedom. The freedom of a sky that is only visible through a hole; a small gap of light in a black and absorbent wall that represents its antithesis or its absence.

V5 >> Fernando Evangelio

La obra Solos después de todo es una xilografía monocroma trabajada sobre un tablero de DM, superficialmente deteriorado tras un percance con agua, elegido expresamente con el fin de recuperar las texturas aleatorias producidas en él para que siveran metafóricamente como una evocación del entorno en el que todos nos desenvolvemos, que nadie lo encuentra por estrenar, siempre accedemos a él en proceso de evolución, transformado por una gran variedad de causas. El tema, Breaking the Wall, tiene que ver con la elección de este material para la realización de la matriz y también con la composición que se ha grabado sobre ella, en la que multitud de pequeñas figuras desordenadas y amontonadas rodean dos grandes personajes que, situados uno frente al otro, están, a pesar de todos los seres que los rodean, solos. Ni siquiera entre ellos pueden relacionarse si antes no rompen el muro de ruido de incomunicación que los envuelve.

The work, Solos después de todo, is a monochrome woodcut worked on mdf board, superficially deteriorated after a mishap with water, expressly chosen in order to recover the random textures produced in it so that they metaphorically evolved as an evocation of the environment in which we all develop, that nobody finds it for the first time, we always access it in the process of evolution, transformed by a great variety of causes. The theme, Breaking the Wall, has to do with the choice of this material for the realization of the matrix and also with the composition that has been engraved on it, in which a multitude of small messy and piled figures surround two great characters that are located one facing each other, that in spite of them beings surround by others, they are alone. They cannot even relate to each other if they don't break the wall of solitary confinement that surrounds them.

V6 >> José Manuel Guillén

Desde hace tiempo, me atrae obsesivamente la idea del "observador", es el motivo de mis últimas obras. A través de diferentes medios materializo mis personajes indagando en una personal iconografía fundamentada en el mundo mediterráneo e inspirada en las terracotas púnicas de Ibiza. La mirada está constantemente presente en mis obras. En esta litografía, con pocos y esquemáticos trazos, dos personajes se encuentran de frente. Es la mirada la que rompe el muro imaginario que aparece entre ambos. Con esta obra pretendo realizar una reflexión, desde la gráfica, hacia un mundo sin fronteras.

For some time, I have been obsessively attracted to the idea of the "observer", which is the reason for my latest works. Through different means I materialize my characters investigating a personal iconography based on the Mediterranean world and inspired by the Punic terracotta of Ibiza. The look is constantly present in my work. In this lithography, with few and schematic strokes, two characters face each other. It is the look that breaks the imaginary wall that appears between them. With this work I intend to make a reflection, from the graphic, towards a world without borders.

V8 >> Lola Pascual

Como pájaros del desierto, derribando muros. Como pájaros viajamos por todo el mundo emprendiendo el vuelo, buscando nuevas perspectivas, y sin embargo construimos muros que nos detienen y nos hacen perder el horizonte manteniéndonos en el desierto. Hay batallas que se luchan en el aire y que logran difuminar esos límites. El arte puede ser un recurso para atravesarlos, un modo de aproximación que nos permite dar cuenta de estas realidades. La litografía "Como pájaros del desierto, derribando muros", no ha sido realizada con la intención de justificar una narrativa, pero en ella hay un relato compuesto de gestos, donde desde un quehacer relacionado con la construcción, pequeñas formas reptan como un muro en el blanco del papel. Un muro, donde el negro y el ocre, crean vacíos, transparencias, densidades... Hay muros que están destinados a caer.

Como pájaros del desierto, derribando muros. Like desert birds, tearing down walls. As birds we travel all over the world taking flight, looking for new perspectives, and yet we build walls that stop us and make us lose the horizon keeping us in the desert. There are battles that are fought in the air and that manage to blur those limits. Art can be a resource to go through them, a way to approach that allows us to account for these realities. The lithography "Like birds of the desert, breaking down walls", has not been made with the intention of justifying a narrative, but in it there is a story composed of gestures, where from a task related to construction, small forms crawl like a wall in the white of the paper. A wall, where black and ocher create voids, transparencies, densities ... There are walls that are destined to fall.

V7 >> Albert March

Sabemos que tres son las variantes del campo de visión lo que diferencia a culturas y épocas: (1) el modo de aprehender la mirada, (2) el modo de percibir el mundo y (3) el modo de experimentar el sujeto su visibilidad. Sabemos, también, que la visión humana se da en un marco-de-representación, pero que el ojo es capaz de openerse a cualquier lógica representacional y sus correspondientes prácticas instrumentales. Así que lo importante es cómo se determina la aparición de una imagen, como imagen. Es decir, el así-que diferenciado entre lo hecho plásticamente en la imagen y el medio por el cual se hace visible. Matiz importante, puesto que modula el hecho característico de identidad en sí misma y que, al mismo tiempo, le diferencia de otra imagen. Las imágenes son reales, si se parecen a lo que representan. Deben constituir una reactivación de la experiencia latente del ver. Entropía e irreversibilidad, por tanto; una especie de predicado unitario que no implica tanto la existencia del tema, como la analogía descriptiva de su sentido o significado: su denotación intensional.

We know that there are three variants of the field of vision that differentiate cultures and eras: (1) the way of apprehending the gaze, (2) the way of perceiving the world and (3) the way of experiencing the subject's visibility. We also know that human vision occurs in a representation-framework, but that the eye is able to operate on any representational logic and its corresponding instrumental practices. So, the important thing is how the appearance of an image is determined, as an image. That is, to differentiated between what is done artistically in the image and the means by which it becomes visible. Important nuance, since it modulates the characteristic fact of identity in itself and that, at the same time, differentiates it from another image. The images are real, if they resemble what they represent. They must constitute a reactivation of the latent experience of seeing. Entropy and irreversibility, therefore; a kind of unitary predicate that does not imply so much the existence of the subject, as the descriptive analogy of its meaning or meaning: its intentional denotation.

V9 >> Alejandro Rodríguez León

Xilografía a dos tintas y doce planchas de 24 x 24 cm. que forman una composición modular, donde las superposiciones de las estampaciones generan formas veladas en las que interactúan texto e imagen. Ésto permite estructurar la estampa de una manera poco convencional, ya que todas las planchas han sido independientemente talladas entre sí en cuanto a contenido formal.

Woodcut with two inks and twelve plates of 24 x 24 cm. that form a modular composition, where the overlays of the prints generate veiled forms in which text and image interact. This allows the structure to be structured in an unconventional way, since all the plates have been independently carved from each other in terms of formal content.

V10 >> Ana Tomás Miralles

Con esta serigrafía se genera una manifestación simbólica de las trazas de viento que atraviesan el mar de una orilla a otra, en un tránsito irregular de cadencias interrumpidas o explosivas / Distancias recorridas cientos de veces por aire o mar se van trenzando formando madejas que evitan chocar / Desplazamiento de miles de personas que ya en tierra se entrecruzarán, representando vínculos y enlaces de transformación y de resistencia / Huella y retorno; huella y repetición, multiplicación, superposición.... de líneas, de mensajes, de color, de sentimientos,.../ Marcas gráficas de sucesión de presentes, pasados y futuros para ambiguos contextos y entornos / Variables y variaciones que dialogan con el dibujo del mar y la dirección de los vientos generando sensibles efectos de sentido en positivo y en negativo, como los propios sistemas procesuales del método.

With this silkscreen a symbolic manifestation of the wind that traces across the sea from one shore to another is generated, in an irregular transit of interrupted or explosive cadences. Distances traveled hundreds of times by air or sea are braided for-

ming skeins that avoid crashing. Displacement of thousands of people already on land will intersect, representing links and links of transformation and resistance. Footprint and return; footprint and repetition, multiplication, overlap of lines, messages, color, feelings, ... Graphic marks of succession of present, past and future for ambiguous contexts and environments. Variables and variations that dialogue with the drawing of the sea and the direction of the winds generating sensible effects of sense in positive and in negative, like the own procedural systems of the method.

V11 >> Miriam Del Saz

Av. Pio Baroja S/N es la localización de las casas a las que hace referencia esta imagen. Unas construcciones supuestamente ilícitas, de barro y materiales encontrados, en la periferia de la ciudad de Valencia. Por su apariencia, podríamos hablar de otro lugar, o bien imaginar una historia en otra parte del mundo. Esta pieza trata de poner atención sobre su presencia, en forma de retrato, abriendo una conversación sobre la fragilidad de lo temporal y la conexión de estructuras inusuales en contextos conocidos. Es como establecer un paralelismo entre esta situación que observamos en el espacio con esta misma situación que acontece a las personas que lo habitan. El término extranjero. En fin, vemos un objeto en parte derruido que choca definitivamente con su contexto. Plásticamente, reforzamos esa colisión a través de la alteración cromática induciéndola generalmente a dos complementarios. Este espacio deriva de una necesidad real de asentamiento y es reflejo de la inestabilidad dentro de un proceso concreto de migración.

Av. Pio Baroja S / N is the location of the houses to which this image refers. Some supposedly illicit constructions, of mud and found materials, in the periphery of the city of Valencia. By its appearance, we could talk about another place, or imagine a story in another part of the world. This piece tries to pay attention to its presence, in the form of a portrait, opening a conversation about the fragility of the temporal and the connection of unusual structures in familiar contexts. It is like establishing a parallel between this situation that we observe in space with this same situation that happens to the people who inhabit it. The foreign term. Anyhow, we see a partially demolished object that definitely clashes with its context. This space derives from a real need for settlement and is a reflection of instability within a specific migration process.

V12 >> Toni Simarro

El muro de los cardos representa una metáfora entre la delicadeza del dibujo realizado con láser y la dureza del objeto representado, los cardos. Éstos, como cualquier otro elemento divisorio, únicamente sirven para apartar una zona de otra, una comunidad de otra, una cultura de otra, etc. Sobre estos cardos, un degradado en serigrafía a dos tintas refleja el uso que le damos a estos elementos que aíslan, levantados en cualquier sitio con los cuales nos hemos acostumbrado a vivir y los que, en ocasiones, utilizamos para expresar una idea, un concepto o incluso, como un soporte sobre el que crear nuestro arte.

The wall of thistles represents a metaphor between the delicacy of the laser drawing and the hardness of the object represented, the thistles. These, like any other dividing element, only serve to separate one area from another, a community from another, a culture from another, etc. On these thistles, a gradient in a two-color screenprint reflects the use we give to these insulating elements, raised in any place with which we have become accustomed to living and which, sometimes, we use to express an idea, a concept or even, as a support on which to create our art.

V1 >>

V3 >>

<< V2

<< V4

V1

Antonio Alcaraz

Espacio limitado, 2018

Xilografía, fotopolímero

Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)

Edición: 30 ejemplares

V2

Amparo Berenguer

El otro lado, 2018

Serigrafía

Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)

Edición: 30 ejemplares

V3

Victoria Cano

Cartografías con corazón, 2018

Xilografía, procesos mixtos

Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)

Edición: 30 ejemplares

V4

Jonay Cogollos

Freedom Hole, 2018

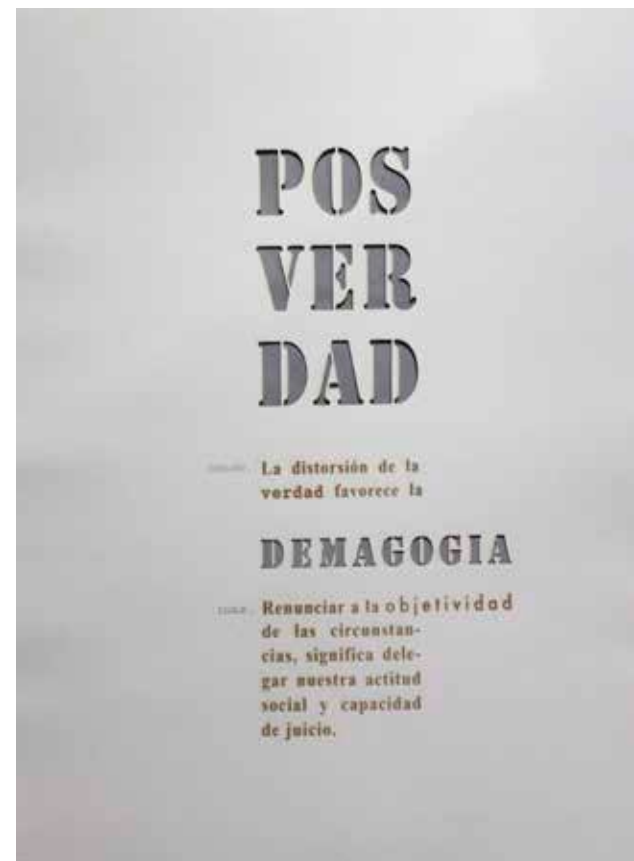
Serigrafía

Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)

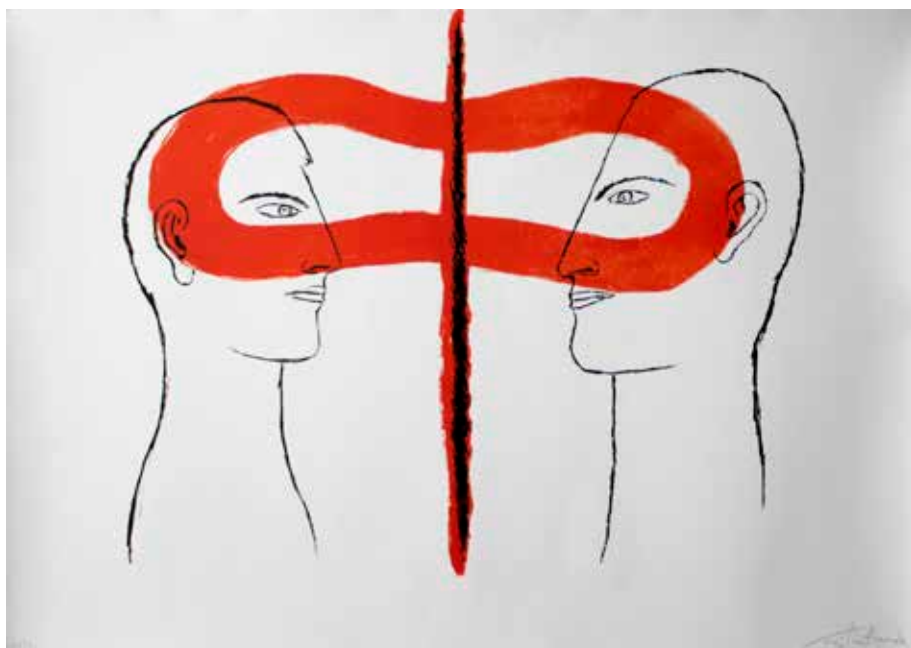
Edición: 30 ejemplares

V5 >>

V7 >>

<< V6

<< V8

V5

Fernando Evangelio

Solos después de todo, 2018

Xilografía

Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)

Edición: 30 ejemplares

V6

José Manuel Guillén

Breaking the Wall, 2018

Litografía sobre plancha

Papel: Canson Edition 250 gr (76 x 56 cm)

Edición: 30 ejemplares

V7

Alberto March

Paralipómeno. [Cioran #5], 2018

Corte/grabado laser y tampografía

Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)

Edición: 30 ejemplares

V8

Dolores Pascual

Como pájaros del desierto, derribando muros, 2018

Litografía sobre plancha 76 x 56 cm

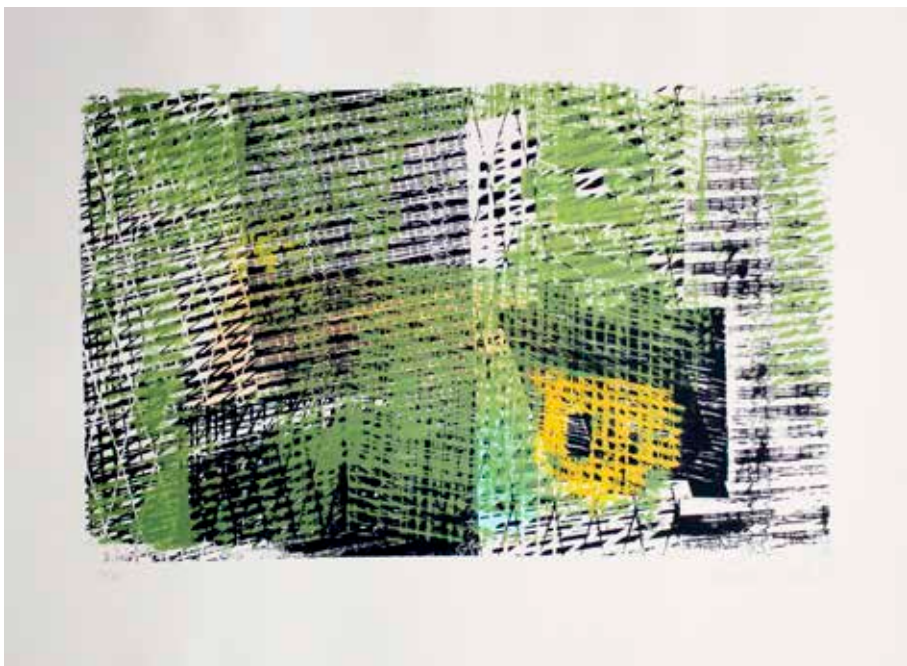
Edición: 30 ejemplares

V9 >>

V11 >>

<< V10

<< V12

V9
Alejandro Rodríguez
Barda de zancadiles, 2018
 Xilografía
 76 x 56 cm
 Edición: 30 ejemplares

V10
Ana Tomás Miralles
Muro de mar y viento, 2018
 Serigrafía, collage
 76 x 56 cm
 Edición: 30 ejemplares

V11
Miriam Del Saz
Av. De Pío Baroja s.n., 2018
 Litografía cmyk en piedra
 Papel: Super Alfa 250 gr (76 x 56 cm)
 Edición: 30 ejemplares

V12
Toni Simarro
El muro de los cardos, 2018
 Serigrafía, impresión laser
 76 x 56 cm
 Edición: 30 ejemplares

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Universitat Politècnica de València

Antonio Alcaraz

Amparo Berenguer

Victoria Cano

Jonay Cogollos

Fernando Evangelio

José Manuel Guillén

Alberto March

Dolores Pascual

Alejandro Rodríguez

Ana Tomás

Miriam Del Saz

Toni Simarro

Herberger Institute for Design and Arts
Arizona State University

Andrew Caruso

Liz Cohen

Binh Danh

Janet Díaz

Heather Green

Rogelio Gutiérrez

Adriene Jenik

Mark Klett

Kathryn Maxwell

Jacob Meders

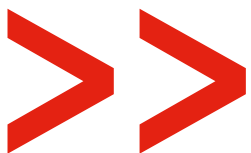
Anthony Mead

Stephen Marc

VALENCIA >>

BREAKING THE WALL

<<PHOENIX

P1 >>

P3 >>

<< P2

<< P4

P1
Andrew Caruso
Abandoned school door, 2018
 Lithography, acrylic, mixed media
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P2
Liz Cohen
Untitled Transfer #16, 2018
 Lithography
 56 x 76 cm
 Edition: 30 copies

P3
Binh Danh
Eclipse solar de Phoenix del 21 de Agosto de 2017
 Cyanotype 56 x 76 cm
 Edition: 30 copies

P4
Heather Green
Ligature: Two landscapes, a Survey of Limits, 2018
 Woodcut, Pochoir 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P5 >>

P7 >>

<< P6

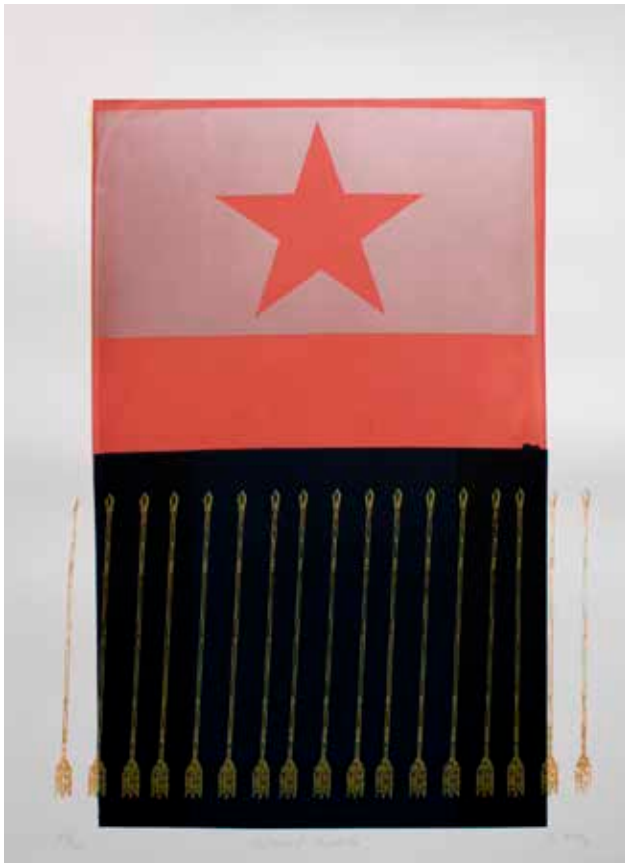
<< P8

P5
Adriene Jenik
Futuro del clima de Valencia, 2018
 Lithography, watercolor
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P6
Mark Klett
Saguaro with wound, 2018
 Digital photography, BFK inkjet printing
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P7
Stephen Marc
Sin título, 2018
 Digital printing on BFK paper
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

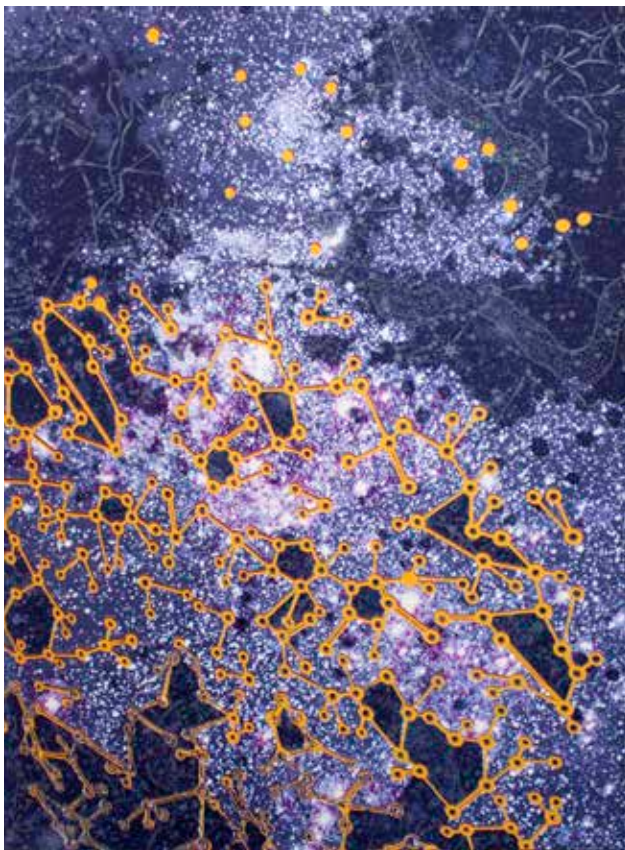
P8
Anthony Mead
Prometheus and Bejan meet to plant a garden, 2018
 Stencil sand of arizona 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P9 >>

P11 >>

<< P10

<< P12

P9
Jacob Meders
Colonial lines, 2018
 Screen printing
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P10
Kathryn Maxwell
Elemental Structures, 2018
 Screen printing
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P11
Janet Díaz
Como la flor, 2018
 Lithography
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P12
Rogelio Gutiérrez
Vamos a las fallas, 2018
 Lithography
 76 x 56 cm
 Edition: 30 copies

P1 >> Andrew Caruso

In the Sonoran Desert of South Eastern Arizona, there lies a dilapidated abandoned school. The school resides just off the highway, as if to function as a billboard highlighting Arizona's failing public school system. It is from this school that the photo was taken for the print. Symbolism and my interest in the Arizona public school system, tie together to inform much of the conception and composition of the print. If a door symbolizes a gateway between two places, then what is a door without a handle? The door has become a broken symbol that is paradoxical in its current state. Guiding the work, are sentiments of abandonment, dysfunction and decay. Recognition of the parallels between the abandoned school door, and the nature of the exchange, echoes through the work. Much like the door, this exchange functions as a passageway between two places, no longer fixed by distance and time.

En el desierto de Sonora, en el sudeste de Arizona, se encuentra una escuela abandonada en ruinas. La escuela se halla justo al lado de la carretera, como si se tratara de una valla publicitaria que ensalza el sistema público escolar en quiebra de Arizona. La foto tomada para la impresión es sobre esta escuela. Es interés del autor simbolizar a través de concepción y composición de la impresión, el sistema de escuelas públicas de Arizona. Si una puerta simboliza una puerta de enlace entre dos lugares, ¿qué es una puerta sin manija? La puerta se ha convertido en un símbolo roto que es paradójico en su estado actual. Bases del trabajo son sentimientos de abandono, disfunción y decadencia. El reconocimiento de los paralelos entre la puerta de la escuela abandonada y la naturaleza del intercambio resuena a través del trabajo. Al igual que la puerta, este intercambio funciona como un pasaje entre dos lugares, que ya no está fijado por la distancia y el tiempo.

P2 >> Liz Cohen

This is the poetry, my friends, of painted fingernails and panty hose of jockey shorts and naked genitals.... This is the poetry of loneliness, of longing for a lover, of anger at the status quo of fear.... This is the poetry of insanity, of numbness, boredom, meanness.... This is a little song of our human frailty. – excerpts from Grey Song (for Richard Hugo) by Eric Crosley Meditating on my experiences with the poet Eric Crosley and thinking about the dynamics between ostracism (rejection) and self-determination, I embarked on a series of works where both Eric and I recede as feelings come forward. Their forms in the print are inspired by the poems and biography of Eric Crosley.

Esta es la poesía, mis amigas, de uñas pintadas, medias, pantalones cortos y genitales desnudos ... Esta es la poesía de la soledad, del anhelo de un amante, de la ira ante el status quo del miedo ... Esta es la poesía de la locura, del entumecimiento, el aburrimiento, la mezquindad ... Esta es una pequeña canción de nuestra fragilidad humana. - extractos de Canción gris (para Richard Hugo) de Eric Crosley. Meditando sobre mis experiencias con el poeta Eric Crosley, y pensando en la dinámica entre el ostracismo (rechazo) y la autodeterminación, me embarqué en una serie de trabajos en los que Eric y yo retrocedemos a medida que los sentimientos surgen. Sus formas en la impresión están inspiradas en los poemas y la biografía de Eric Crosley.

P3 >> Binh Danh

The Phoenix valley only witnessed a partial solar eclipse on August 21, 2017, dubbed the "Great American Eclipse" by the media. Nonetheless, the solar eclipse was visible within a band that spanned the entire contiguous United States, passing from the Pacific to the Atlantic coasts, and was visible from northern Canada to as far south as northern South America. In a span of a

few hours, the eclipse united these landmasses, breaking down borders and territories. Thousand of years ago, eclipses were considered as omens, some still see them as warnings today, but in general, they are what remind us of our connection to the heavens. In a sea of cyanotype pigments, which contains mostly the element of iron, we see a sun peering out to greet us.

El valle de Phoenix fue testigo de un eclipse solar el 21 de agosto de 2017, llamado el "Gran Eclipse Americano" por los medios de comunicación. No obstante, el eclipse fue visible en una banda que abarcaba todo Estados, pasando del Pacífico a las costas atlánticas, y era visible desde el norte de Canadá hasta el sur de América del Sur. En el lapso de unas pocas horas, el eclipse unió estas masas de tierra, rompiendo fronteras y territorios. Hace miles de años, los eclipses se consideraban presagios, algunos todavía los ven como advertencias. En general, son los que nos recuerdan nuestra conexión con los cielos. En un mar del pigmento de cianotipia, que contiene principalmente el elemento de hierro, vemos un sol asomándose para saludarnos.

P4 >> Heather Green

Two Landscapes, a Survey of Limits. This landscape was created from a series of 1954 aerial photographs of the Sierra Pinacate volcanic field in northern Sonora, Mexico. They were given to me by the late UA geologist Joseph Schreiber. I spliced them together in Photoshop, and this is the shape the assembled photos made. Although it isn't a representation of the US/Mexico border exactly—the shape suggests a border. The Sierra Pinacates are adjacent to both the Gulf of California and the Arizona border. I liked the tension it created together with the broken fishnet. The GPS coordinates are those of Valencia, Spain.

Este paisaje fue creado a partir de una serie de fotografías de 1954 del campo volcánico Sierra Pinacate en el norte Sonora, México. Me los dio el difunto geólogo de la UA Joseph Schreiber. Los uní en Photoshop, y esta es la forma que hicieron las fotos ensambladas. Aunque no lo es una representación exacta de la frontera entre Estados Unidos y México: la forma sugiere un borde. Los pinacates de la sierra son adyacentes a ambos, El Golfo de California y la frontera de Arizona. Me gustó la tensión que creó junto con la red rota. Las coordenadas GPS son las de Valencia, España.

P5 >> Adriene Jenik

"El futuro del clima de Valencia" is an image of a mesa with a 5 card ECOTarot spread that foretells the future of Valencia as it relates to human-driven climate disruption. The interpretation of the reading is as follows:

The NORTH card (top, representing what is known) is THE BICYCLE. The bicycle indicates that it is known that change is happening and that self-discipline (constraining consumption, changing energy use patterns) will play a role in what is needed to address these changes.

The SOUTH card (bottom, representing what is felt) is the 7 of WATER, reversed. This card reflects the facts of increased climate migration (migrants who are leaving their home countries as a result of them becoming uninhabitable due to climate changes.) This is predicted to increase drastically in the near future. The fact that this card is reversed reflects an overall negative or fearful feeling related to these waves of migration.

The WEST card (left, representing what is happening now) is The Gardener, reversed. The Gardener is a card of abundance and fecundity. It represents the agricultural and fishing industries' bounty. The fact that this card is reversed reflects the impact on agriculture from increased warming and drought – specifically, crops like citrus fruit, olives and wine will be effected.

The EAST card (right, representing new perspectives) is LA GUERRERA DEL AGUA – the warrior of water. La guerrera del agua represents indigenous knowledge and approach to stewarding water. In the ECOTarot this card represents La Donna Bull Allard – the indigenous Sioux woman who began the No DAPL water protector peace camp at Standing Rock. The new perspective is that water cannot be taken for granted and is a human right. We are water. Water is life.

The CENTER card (representing the overall picture of Valencia) is the 10 of FIRE. FIRE cards relate to warming of temperatures. They can also relate to creativity and innovation. You can see that the sun's rays pictured extend well beyond the frame of the card – this indicates that things will heat up well beyond what people can currently imagine or picture. In this case, the warming will cause change that offers an opportunity for not only climate issues to be addressed, but many other issues related to justice and equity may be taken up and rethought in the process.

“El futuro del clima de Valencia” es una imagen de una mesa con una extensión ECOTarot de 5 cartas que predice el futuro de Valencia en lo que respecta a la alteración climática provocada por el hombre. La interpretación de la lectura es la siguiente:

La tarjeta NORTE (arriba, que representa lo que se conoce) es LA BICICLETA. La bicicleta indica que se sabe que están ocurriendo cambios y que la autodisciplina (restringir el consumo, cambiar los patrones de uso de energía) desempeñará un papel en lo que se necesita para abordar estos cambios.

La carta SUR (abajo, que representa lo que se siente) es el 7 de AGUA, invertida. Esta tarjeta refleja los hechos del aumento de la migración climática (los migrantes que abandonan sus países de origen como resultado de que se vuelvan inhabitables debido a los cambios climáticos). Se prevé que aumente drásticamente en el futuro cercano. El hecho de que esta tarjeta se invierta refleja un sentimiento general negativo o temeroso relacionado con estas olas de migración.

La carta OESTE (izquierda, que representa lo que está sucediendo ahora) es El jardinero, invertida. El jardinero es una carta de abundancia y fecundidad. Representa la generosidad de las industrias agrícolas y pesqueras. El hecho de que esta tarjeta se revierta refleja el impacto en la agricultura del aumento del calentamiento y la sequía, específicamente, los cultivos como los cítricos, las aceitunas y el vino se verán afectados.

La tarjeta EAST (derecha, que representa nuevas perspectivas) es LA GUERRERA DEL AGUA, la guerrera del agua. La guerrera del agua representa el conocimiento indígena y el enfoque de la administración del agua. En el ECOTarot, esta carta representa a La Donna Bull Allard, la mujer indígena sioux que comenzó el campamento de paz de protección contra el agua No DAPL en Standing Rock. La nueva perspectiva es que el agua no puede darse por sentado y es un derecho humano. Somos agua El agua es vida.

La tarjeta CENTER (que representa la imagen general de Valencia) es la 10 de FUEGO. Las tarjetas de FUEGO se relacionan con el calentamiento de las temperaturas. También pueden relacionarse con la creatividad y la innovación. Puede ver que los rayos del sol en la foto se extienden mucho más allá del marco de la tarjeta; esto indica que las cosas se calentarán mucho más allá de lo que la gente puede imaginar o imaginar actualmente. En este caso, el calentamiento provocará un cambio que ofrezca una oportunidad no solo para abordar los problemas climáticos, sino que muchos otros temas relacionados con la justicia y la equidad pueden abordarse y repensarse en el proceso.

P6 >> Mark Klett

The saguaro cactus only grows in the Sonoran Desert in the states of Arizona (United States) and Sonora (Mexico). Individual cactus may grow as tall as 12 meters and live over 200 years. For centuries desert people have considered saguaros to be the souls of lost ancestors. This cactus was wounded by the plant that once nursed it as a seedling. A Palo Verde (a native Sonoran desert tree) once grew on this spot and covered the cactus from too much sun when it was young and small. As the cactus grew, it competed for scarce water with the tree, eventually taking water the tree needed to survive. The Palo Verde died, but not before one branch lodged itself into the cactus it once nursed to life.

El cactus saguaro solo crece en el desierto de Sonora en los estados de Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México). Los cactus individuales pueden crecer hasta 12 metros y vivir más de 200 años. Durante siglos, las personas del desierto han considerado a los saguaros como las almas de los antepasados perdidos. Este cactus fue herido por la planta que una vez lo cuidó como una plántula. Un Palo Verde (un árbol nativo del desierto de Sonora) una vez creció en este lugar y cubrió el cactus de demasiado sol cuando era joven y pequeño. A medida que el cactus crecía, compitió por la escasez de agua con el árbol, y finalmente tomó el agua que el árbol necesitaba para sobrevivir. El Palo Verde murió, pero no antes de que una rama se alojara en el cactus que una vez dio vida.

P7 >> Stephen Marc

This digital montage was created specifically for the Breaking the Wall project. It contains photographs primarily from Columbia, SC and the Phoenix, AZ metropolitan area, where the wall theme is addressed politically (Trump's presidency and immigration issues), historically (the Civil War and race in America), and physically (the border). Following the 2015 massacre at Emanuel AME Church in Charleston, SC there were several events in Columbia, SC that I documented surrounding the retirement of the Confederate flag from the South Carolina State Capitol. The Arizona images include protests during Trump's rallies both before and after his election; an anti-Islam protest outside of the Islamic Cultural Center; runners at the start of Pat's Run, a 4.2-mile race honoring Pat Tillman the fallen professional football player turned Army Ranger; a painted face at the All Souls Procession of the Day of the Dead, Tucson, AZ; and a section of the United States-Mexico border fence, Douglas, AZ. Featured among the events are an inflatable Trump wearing a Ku Klux Klan robe; a group of American, Confederate, Mexican, and African Liberation flags; and a draped pattern alternating dreadlocked hair and border fence details.

Este montaje digital fue creado específicamente para el proyecto Breaking the Wall. Contiene fotografías principalmente de Columbia, SC y el área metropolitana de Phoenix, AZ, donde el tema del muro se aborda políticamente (la presidencia de Trump y los problemas de inmigración), históricamente (la Guerra Civil y la raza en Estados Unidos) y físicamente (la frontera). Después de la masacre de 2015 en la Iglesia Emanuel AME en Charleston, hubo varios eventos en Columbia, que documenté en torno al retiro de la bandera confederada del Capitolio del Estado de Carolina del Sur. Las imágenes de Arizona incluyen protestas durante las manifestaciones de Trump tanto antes como después de su elección; una protesta contra el islam fuera del Centro Cultural Islámico; corredores al comienzo de Pat's Run, una carrera de 4.2 millas en honor a Pat Tillman, el jugador de fútbol profesional caído convertido en Guardabosques; una cara pintada en la Procesión de Todas las Almas del Día de Muertos, Tucson; y una sección de la cerca fronteriza México-Estados Unidos, Douglas. Entre los eventos figura un Trump inflable con una túnica Ku Klux Klan; un grupo de banderas de liberación estadounidenses, confederadas, mexicanas y africa-

nas; y un patrón drapeado que alterna el cabello con rastas y los detalles de la valla fronteriza.

P8 >> Anthony Mead

Regardless of the part of the earth we stand we share a common history of fire, and of work tilling the land to grow food. My print here is about that common shared history and experience. The image comes from the growth patterns of tree canopies under ideal conditions. This image is created using the dry materials of dirt, earth and charcoal that have been suspended in water and sprayed onto the paper through a stencil. The final image is a combination of organization and disorder, growth and decay.

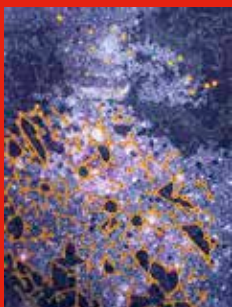
Independientemente de la parte de la tierra en la que estamos, compartimos una historia común de incendios y de trabajo labran-do de la tierra para cultivar alimentos. Mi impresión es sobre esa historia y la experiencia común compartida. La imagen proviene de los patrones de crecimiento de las copas de los árboles en condi-ciones ideales. Esta imagen se crea utilizando los materiales secos de tierra, tierra y carbón, que fueron suspendidos en agua y fueron rociados sobre el papel a través de una plantilla. La imagen final es una combinación de organización y desorden, de crecimiento y decadencia.

P9 >> Jacob A. Meders

Colonial Lines are drawn on Indigenous lands. They are applied by hands of the Other, by the colonizer, and driven by greed. There are errors; there are breaks in the lines that are drawn and they extend beyond what can be seen or shared. The red, the white, the blue, the stars, and the stripes have been reevaluated. They have been deconstructed and point to the subtle flaws that build with each layer of lies.

Las líneas coloniales se trazan en tierras indígenas. Son aplicadas a manos del otro, por el colonizador, y conducidas por la codicia. Hay errores; Hay saltos en las líneas que se dibujan y se extienden más allá de lo que se puede ver o compartir. El rojo, el blanco, el azul, las estrellas y las rayas han sido reevaluados. Han sido de-construidos y apuntan a los defectos sutiles que se acumulan con cada capa de mentiras.

P10 >> Kathryn Maxwell

Carl Sagan wrote in Cosmos, "The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars. We are made of star stuff." It seems we are connected to the universe through our very beings. We are all part of the whole and it is a part of us. When we are all "of stardust," it is clear boundaries and walls are only manmade structures that serve to divide us. My print, with images of the cosmos and part of the molecular structure of DNA, focuses on the positive connection of human similarity and our connection to the universe.

Carl Sagan escribió en Cosmos: "El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestros pasteles de manzana se hizo en el interior de las estre-las que colapsan. Estamos hechos de cosas de estrellas". Parece que estamos conectados al universo a través de nuestros mismos seres. Todos somos parte del todo y es parte de nosotros. Cuando todos somos "polvo de estrellas", los límites son claros y las pa-redes son solo estructuras hechas por el hombre que sirven para dividirnos. Mi impresión, con imágenes del cosmos y parte de la estructura molecular del ADN, se centra en la conexión positiva de la similitud humana y nuestra conexión con el universo.

P11 >> Janet Diaz

"Como La Flor..." is a hybrid of Xōchipilli (flower prince) and The Lady of Elche. Xōchipilli is the god of art, games, beauty, dance, flowers and song in Aztec mythology. The Lady of Elche was found in Elche, Spain and on the back of the sculpture there's an opening and it is said to have been used as a funerary urn. The hybridization of these two represent the death of the flower of the body.

"Como La Flor ..." es un híbrido de Xōchipilli (príncipe de las flores) y La Dama de Elche. Xōchipilli es el dios del arte, los juegos, la belleza, la danza, las flores y la canción en la mitología azteca. La Dama de Elche fue encontrada en Elche, España, y en la parte pos-terior de la escultura hay una abertura y se dice que fue utilizada como una urna funeraria. La hibridación de estos dos representa la muerte de la flor del cuerpo.

P12 >> Rogelio Gutiérrez

Vamos a Las Fallas, uses flowers and stripes as a starting point to engage the viewer. These symbols/images are universal and regardless of what country you are more than likely going to have some sort of history with them. Given today's political climate in the United States, I see the stripes as bars or a barrier that aim to separate individuals. These specific flowers are taken from tapestries that are used during the Fallas Festival, which is celebrated annually in Valencia. Uniting them in such a pattern I intend to create a sense of home and unity with two things that can seemingly have nothing in common but in reality, share a lot of similarities.

Vamos a Las Fallas, utiliza flores y rayas como punto de partida para atraer al espectador. Estos símbolos / imágenes son univer-sales y, independientemente del país que seas, es muy probable que tengas algún tipo de historia con ellos. Dado el clima político actual en los Estados Unidos, veo las franjas como barras o una barrera que apunta a separar a las personas. Estas flores especí-ficas se toman de tapices que se utilizan durante el Festival de las Fallas, que se celebra anualmente en Valencia. Al unirlos en ese patrón, tengo la intención de crear una sensación de hogar y uni-dad con dos cosas que aparentemente no tienen nada en común, pero en realidad, comparten muchas similitudes.

Mediterranean and Sonoran: Two Extremes United

Rogelio Gutiérrez

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall, unites artists from two different cultures and different parts of the world. It is a collaboration between Herberger Institute for Design and the Arts' Arizona State University-School of Art (USA) and Polytechnic University of Valencia (Spain). Two places that can be seen as very distinct from each other. One is from the old world and the other from the new world. Physically they are extremes of one another, Valencia, is bordered by the Mediterranean Sea and is very much a beach city, while Phoenix is a dry and arid desert with extreme heat. These are just a couple of the differences between the two cities that parallel the foundation of this project...uniting the old and the new, the traditional and the contemporary, and the merging of different cultures through printmaking.

Printmaking has a rich history of advocating and connecting people and communities through its democratic dissemination of information. Traditionally, it consists of laborious processes that in the end create a multiple utilizing ink printed on paper, although in more recent times printmaking has become a tool for mixed media and interdisciplinary work than it has in the past. ***Phoenix - Valencia: Breaking the Wall***, aims to address the history and new approaches of printmaking through a print portfolio exchange between the two institutions and a selection of mixed media work that is presented alongside of the prints.

The print portfolio exchange between the twenty-four artists is a vital tool in establishing a relationship between the artists. There is a great distance between the two cities and often times we get consumed in our own lives, politics, and country, that we forget to look at what is happening in other parts of the world. The prints act as a vehicle in informing our colleagues from abroad about what is happening in one's country be it political or cultural. As is the case in Miriam Del Saz's, *Av. De Pío Baroja s.n*, where she depicts makeshift homes from Northern African refugees that have settled in Valencia or Andrew Caruso's, *Abandoned School Door*, where he is commenting

on the lack of resources by the government given to minority schools often times setting those children up for failure or a strong uphill battle. This portfolio exchange holds true to the very foundation of making a multiple/print which is to distribute and share information with others and to receive information as well. Simultaneously, creating the prints for the exchange helped the artists research and brainstorm for the second component of this project, which is to break from the traditional print on paper.

Both Arizona State University and Polytechnic University of Valencia are regarded as some of the top printmaking programs in their respective countries. They are known for coupling traditional print processes with new approaches and technologies in printmaking. With that in mind, it is evident that the project not only manifested the physical differences between traditional and contemporary approaches to print/art, but also the influence of concept and current-day ideologies created an interdependence regardless of the final outcome of the work. For example, in Adriene Jenik's, *Futuro del clima de Valencia*, 2018, her print showcases a tarot reading for Valencia's climate future. Jenik, also presented a video of her, *ECOTarot* readings she has been conducting for individuals in different parts of the world. She manages to express her idea with different materials and presentations and although the physical end is different, conceptually, there are similarities in the process between video and print. Both the print and the video repeat themselves, the print in the form of a multiple and the video in the form of a loop in the gallery. In the case of Anthony Mead's work, both the print and large intervention on the gallery wall go hand in hand with each other. He uses a stencil, Arizona dirt, and spray bottle filled with water to create his imagery for both works. His print feels like a miniature size version of the larger work on the wall. An interesting approach to Mead's process is that he manages to combine traditional printmaking with new technologies. He uses a laser cutter to create his matrix/stencil in order to create his edition of prints and his large mural on the gallery wall, while simultaneously making his work eco-friendly by not using ink or any solvent based materials. These works put into context contemporary printmaking and its ability to adapt to current tendencies in the art world.

Printmaking has merged with contemporary processes specifically digital photography which is perhaps the most utilized tool of expression in today's art world. Whether it was used as part of

the editions in the print exchange or in mixed media works, *Phoenix - Valencia: Breaking the Wall*, had no shortage of photographic imagery. Mark Klett's, *Saguaro with Wound*, demonstrates that life is everywhere including the Sonoran Desert, the cacti pictured makes the viewer acknowledge that it is hurt and damaged and forces us to recognize that it is a living thing and although we often think of a desert as vast and empty, he shows us the contrary. Antonio Alcaraz's, *Espacio Limitado*, focuses on the past, depicting an image of a Mayan pyramid in Mexico. The black and white image coupled with the hand carved wood block adds an ancient feel and reminds us of a culture that once thrived in the Americas and now is just part of history. On the other hand, Stephen Marc's, series of photographic prints installed in the gallery, show contemporary life in Arizona. The images contain Arizona citizens at different cultural events throughout the state. A commonality in the series is that the people all have a strong sense on pride for their county and whether they are positive or negative gatherings is up for debate, but either way, his images show real life political issues in the United States. These pieces are some examples of a fusion between printmaking and photography and the continued relevance of traditional print in a contemporary art world.

This project embodies the spirit of the current printmaking world. It embraces the past while looking ahead towards the future. It respects the traditional print and understands that it must adapt to an everchanging artworld. Bringing this group of artists from different parts of the world has been an enriching cultural exchange for both, Arizona State University-School of Art and Polytechnic University of Valencia. Through art, we were able to share our histories and current ideas with a print exchange and showcase how printmaking continues to redefine itself centuries later from its initial inception through mixed works. Phoenix Valencia: Breaking the Wall, has erased thousands of miles of separation uniting the Mediterranean Sea and the Sonoran Desert.

Graphic hybrids

José Manuel Guillén

The hybridization and crossbreeding present in contemporary artistic practices reflect the migratory flows that throughout history and now, in our globalized world, face the regulation of countries and generate a constant reflection on the condition of borders. Little by little, barriers are being eliminated and distances are disappearing, thus favoring fusion and crossbreeding, strengthening the links between cultures. In the same way, and following a tradition that goes back several centuries, engraving allows the exchange of ideas and the transcending of territories to show how to learn from one another.

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall is an artistic project of cultural exchange that, through graphic work, seeks a world without borders and invites reflection on migratory flows and the transfer of ideas, bringing people closer together through the ties that unite them. In this case, shortening the distances between the North American desert and the Mediterranean coast. This collaborative experience is materialized in an exhibition and in the publication of a portfolio of graphic work with the same title, which brings together the work of 12 artists from the Herberger Institute for Design and the Arts at Arizona State University (Phoenix, United States) and artists from the Faculty of Fine Arts at the Polytechnic University of Valencia. The project is completed with an invitation for artists from Phoenix and Valencia to give lectures and exhibit other original works in the fields of printmaking, photography, video, sculpture and installation at both venues.

The American state of Arizona is known for its desert landscape. To the south lies the Sonoran Desert and to the north the Grand Canyon. In these lands inhabited by native Apaches, Hopis, Navajos and Yaquis, in 1539 the Spanish Franciscan monk Marcos de Niza entered as the first European. His purpose was to evangelize, but he also sought the gold of *the Seven Cities of Cibola*, a place of immense wealth according to legend. The Spanish presence during three centuries started a rapprochement leaving there a great material and immaterial legacy. Today Arizona is at the center of the controversy since

the controversial Arizona law SB1070 against illegal immigration was passed in May 2010. Its implementation encourages discrimination based on ethnicity, criminalizing undocumented migrants and violating human rights.

Printmaking, by its nature: work on paper, original and multiple, is perfectly adapted to an objective of awareness and exchange. Its easy transport makes it viable, and it can fulfil several tasks: On the one hand, it meets the challenge of bringing together a large group of teachers from both schools to produce graphic work on a common theme that is both committed and highly topical. The aim is to give visibility from different poetics to this problem with the simultaneous exhibition in Phoenix and Valencia of the works produced. The project also aspires to be the beginning of a close collaboration from the graphics field between the Herberger Institute for Design and the Arts at Arizona State University and the Faculty of Fine Arts of the Polytechnic University of Valencia. Once the exhibitions are over, the works that make up the *PHOENIX >><< VALENCIA. Breaking the Wall* portfolio, will remain the property of the respective institutions, becoming part of their art collections.

This is the moment, and with regard to this project, to carry out a series of reflections on printmaking understood from its widest conception.

>> **Printmaking as a means of knowledge and communication.**

Since the beginning of time, human beings have wanted and needed to ask themselves what lies beyond the horizon. In this impulse or need to go beyond is the idea of the journey. The artistic project of cultural exchange, *Phoenix - Valencia: Breaking the Wall*, also aims to go beyond. It wants, from the graphics, to lead the look of art towards nature, whose wisdom does not understand borders, to break the distances and the walls and to invite to the reflection on the intercultural relations.

Among the functions of printmaking as an art form are expression and communication. In this sense, the graphic work, due to its character of original and multiple work, allows in a very direct way the dialogue and the communication between the creator and the spectator. When this dialogue takes place, the artist fulfills one of the fundamental objectives of his or her act of creation.

Contemporary printmaking is a field in which the artist's possibilities of action are expanded, not only by technological advances, which make creative development possible, but also by conceptual renovation and the contribution of new languages.

>> **Printmaking as a hybrid space for creation.**

What is the reason for the attraction that graphic work currently exerts on many artists? Perhaps it is because in addition to being a magnificent means of creation and expression, it is also a valuable space for experimentation and hybridization. Contemporary artistic practice is a hybrid, and so is printmaking in its broadest sense, lending itself to interdisciplinarity. In this way it becomes a dynamic terrain that leads the image to both conceptual and technological challenges.

What is the point, now that we have entered the 21st century, of the artist deciding to use printmaking as one practice of expression? There are many reasons, among others: *its capacity of communication and diffusion*. One of the purposes of a work of art is communication. Printmaking communicates in a very direct way with the spectator. Its multiple character makes it an effective and democratizing means of diffusion. *Its uniqueness as a creative act*. The graphic work presents a process strategy that involves a poetic execution, lending itself to reflection, research and experimentation. The final result is the result of the interaction and balance produced between the different elements that intervene, accompanying their own practice, the matrix, the tools and materials, the press, the ink, the paper... But it also brings together spatial and temporal relationships and elements such as memory, chance, repetition, multiplication, serialization... All this makes printmaking a different means of creation. Printmaking requires a different way of thinking, "thinking in print", having an anticipated vision of things and, at the same time, a special capacity to know how to let oneself be carried away by the elements that make up the print as a creative strategy in a process of permanent exploration.

In today's art there is a struggle to broaden the concept of the work of art and a certain need to transgress the limits of artistic disciplines. Printmaking as a creative act assumes this interdisciplinary character, with both tradition and innovation converging on it. We can appreciate as printmaking is related to other media such as pho-

tography, painting, sculpture, music or digital technologies, expanding its field of action and producing new communication strategies, ultimately enriching the graphic language. Each medium has its own language and the language of printmaking, through its codes, allows the traces of memory to be reflected like no other, becoming a space for reflection and expression. The plate or matrix acts as a container of memory.

The current graphic work abandons the reproductive practice of yesteryear to become an attractive space for radically contemporary creative action where the emerging, the old and the new, the new technologies co-evolve and intermingle.

>> **Printmaking and new technologies.**

In printmaking there is a relationship in permanent balance between art and technique, artist and artisan, man and machine. The final conclusion of printmaking as a process is the print, which depends on this perfect marriage between art and technique. Printmaking has always assimilated technological developments, the advances offered by industrial machines and tools. Currently the adoption of digital technologies is making possible the renewal of languages and variations in techniques. All of this leads to the expansion of the notion of printmaking and the increase of creative possibilities.

For some, traditional printmaking is an anachronism. In the digital era, in which we find ourselves, we are immersed in new technologies. But we must bear in mind that printmaking was once a new technology, and throughout its history it has assimilated technological developments. Lithography, for example, which some see as a nineteenth-century practice, was at the time a new technology. In its little more than 200 years of existence it has shown enormous technological and conceptual evolution. In its industrial variant it is shown to be an efficient means of diffusion. It has also become a versatile and flexible means of creation in the process of expansion.

Digital tools are now fully integrated means and instruments of production. The adoption of the computer and digital technologies is making possible the use of new processes that expand the creative possibilities. From the eyes of the printmaker, their legitimacy should not be questioned. Just as the gurus of digital media must not question the legitimacy of traditional printmaking processes.

In spite of the interest that the new technologies awaken in many artists, in the last several years a post-digital current and an interest for the direct contact with the materials, the recovery of old techniques, the recovery of traditional printing systems and an increasing attraction towards the specific process character of the print can be appreciated. Technological innovations do not replace traditional techniques, but rather complement them, converging in printmaking both tradition and innovation. Printmaking is in continuous innovation and renewal of languages. The old techniques are new today. We are in a moment in which the artist has a very wide range of means to choose from and a great variety of tools to create, from the most traditional to the most advanced. Without abandoning the traditional processes, they interact with the new media: photography, electrography, digital creation, installation... In this digital era, printmaking has assimilated the new technologies, -as always- coexisting with the use of computers and tools such as inkjet or laser printers and CNC, the most direct and traditional procedures and techniques. All this offers the artist the opportunity to explore new synergies between digital workflows and the traditional ones are emerging as totally contemporary hybrid creations that enrich the creative possibilities of engraving.

Today the artist has the possibility and the inalienable right to use those means that are put at their disposal: traditional, digital or of any genre, current, or those that may arise in the future. Since the 19th century, printmaking has been in continuous innovation and renewal of languages. Without abandoning the traditional processes, it interrelates with the new media: photography, electrography, digital creation, installation... However, we must bear in mind that the challenge lies in how the artist poses the idea and not in trying to show which tools are more interesting. No one medium is intrinsically better than another and none of them is essential for the production of a work.

>> **Printmaking as a means of awareness and diffusion.**

It is clear that printmaking has historically been a means of communication and awareness. One of its implicit qualities is multiplication, making it an ideal space for the exchange and dissemination of ideas. Its own practice makes it a space for reflection. And its capacity for awareness allows it to transmit messages in a very direct way

The participants in this project orientate their artistic practice and their research of printmaking according to different lines, one

contemplates graphic work as an original and multiple means of creation and the other takes into account approaches aimed at reflecting on graphics as a language, its connection with society and, through it, the study of the interrelations existing between cultures. *Breaking the Wall* has not only given us the opportunity to work in collaboration, it has also served to strengthen cultural ties between territories and people from distant places, some by the desert and others by the sea, confronting different ways of working from the graphic arts. The exhibition that brings together the work of the 24 participants from both countries is presented simultaneously in the Exhibition Hall of the Polytechnic University of Valencia and in the Harry Wood Gallery of Arizona State University, USA. With critical or playful positions, we have tackled such current issues as migration and borders. In spite of the distance, this exhibition has tried to break the wall and we believe that it has been a challenge and a great experience for everyone.

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall

Spaces, Borders, Multiplicities.

Miriam Del Saz

Phoenix - Valencia: Breaking the Wall houses an intention behind the graphic medium, that symbolically, opens up the observation on the print simultaneously to establish a connection between two realities distanced in time and space. Nine thousand kilometers and eight hours of time difference separate these two social and cultural circumstances marked by physical, geographical, economical, and political limits. At the same time, the project develops a concern to identify the conditions of miscegenation that characterize those territories. A platform is proposed to accommodate the twenty-four artists selected to reflect on the characteristics and differences that condition or are the causes of coexistence between individuals from different cultures. They appeal to individuals and to the spaces themselves free of any imposition or *limit*, whether it be idea or material based. They advocate for connectivity and inclusion that favors hybridization and natural mixing of migratory flows. As Nestor Canclini points out about the confusing interpretation of the term hybridization associated with the perfect harmony of its parts, "Hoy hablamos, más que de identidad, de identificación, de procesos de identificación, e incluso hablamos, más que de hibridación, de interculturalidad."¹

Two phenomena common in the art of the multiple can be extrapolated to the conceptual approach of this project, the *variation* within a *main entity* or matrix. Juan Martínez Moro, who has investigated the relationship of the multiple in the expanded field of contemporary graphic work, states that:

"considerado lo múltiple en razón de la existencia de un principio ya sea parcial o total, de reproducción inscrito en una

¹ Translation: "Today we speak, rather than identity, identification, identification processes, and even speak, rather than hybridization, of interculturality.". Canclini, N.(2009) Entrevista con Nestor Canclini. Entrevista de Samuel Morales Escalante y Mariana Huerta Lledías. *ZWISCHEN-ZONEN La colección Jumex, Mexiko, 16:10:19 – 07:03:10*. [Publicación en línea] Disponible en: <http://nestorgarciacanclini.net/documentos/entrevistaalemania.pdf>

dinámica de revolución replicante generada a partir de un modelo, módulo o matriz, independientemente de que éste pueda ser de naturaleza material y/o conceptual, o que se acoja en mayor o menor medida a una dialéctica de repetición – variación formal”.²

The participation of these artists is defined by a portfolio exchange of graphic work and a series of original works under these same premises. The latter create a leap from two-dimensionality to three-dimensionality with an interdisciplinary nature linked to the nature of the graphic through the format of the repetition itself.

The portfolio was designed to act as a core associated with the breaking of the wall or the boundary. Taken to praxis, it concerns reflections on a metaphorical connection and an imaginary transfer of material obstacles.

The compendium of works not included in the portfolio addresses the problem from three thematic blocks: environmental relationships, social relationships, and spatial relationships. Permeable and inclusive, these works include photographic series, sound installations, interactive objects, printing machines, large-scale commercial printing, and even a *site-specific* intervention.

This last piece by artist **Anthony Mead**, generates a pattern on the wall using a stencil and a spray bottle with water and dirt from different regions of Arizona. In his study, he analyzes the native natural components of the desert land and generates compositions based on the repetition of a circular shape.

Mark Klett, also closely linked to the elements of these arid lands, moves his saguaros to Valencia from his perimeter photographs and his double magnifying glasses. In uses the old method of photographic illusion to create an optical game of inclusion in the image of the column like cactus, which stands in the center of the piece like a totem. In short, a global image resulting from the sum of its individual parts.

In line with the significance of the natural, *Transect* by **Heather Green**, projects the coexistence of an external agent in a local environment. The barnacles that inhabit La Cholla Bay, Mexico, are eliminated by a small infiltrated black dot. This point would be baptized as *Samarai Hydroid Samuraia tabularasa*. All documentation of this work has been carried out with the help of biologist Katrina Mangin. The video gathers all the graphic variations that represent that destruction at the same time that Katrina's voice reads it in a cycle. Her graphic vision and the cyclical facet of sound are a compliment to repetition. The installation formed by three well-differentiated parts is an allegory of the three scientific forms of information collection: measurement of the place with the measuring tape, dimensioning of an area to be examined with a lens, and tracing of the prints.

From the natural to the social environment, *Lady Liberty II* by **Rogelio Gutiérrez** gathers the ill-fated qualities of the current confinement spaces for immigrants who cross the border between Mexico and the United States. Add to these cages a dense mantle of grass and replace the absences of the detained with the only presence of the official flag of the nation. A nation marked in its history by immigration that is rejected today. *Lady Liberty II* creates her speech based on the dialogue generated by the contradiction between the elements that compose it and becomes a series of symbolic spaces in connection with the social crisis that plagues the south west of the country. The materials he uses are repetitive either physically or conceptually, such as the official flag, that is marked by an established formal rigor.

The connection with “the other” in the creative process and the collection and serial documentation about it is fundamental in both **Stephen Marc** and **Adriene Jenik**'s pieces. Since November 2017, Jenik has been using her own ECOTarot to offer free “climate readings” in public spaces. The ECOTarot starts from the archetypes of the original tarot to create symbols associated with the current climate drama that will later be included in its cards. “*R* Climate Futures “with the ECOTarot Deck” collects the visual testimony of the readings offered in Joshua Tree, Berkeley, Phoenix, Atlanta, New York, Finland and Chile, along with some of these cards in physical. People who receive their reading will have not generally had a previous relationship with this type of action. Intuitive and unpredictable, with the sole aim of creating dialogue, these stories manage to address the intimate and spiritual relationship with the environment by betting on the manipulation of original artwork in

² Martínez Moro, J. (2012) Matriz y módulo en desarrollo expandido: genética, tectónica, retórica. En: Estampa Arte Múltiple, Ed. I Foro de Arte Múltiple, 19º Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, IFEMA, Madrid, 20 – 23 de octubre de 2011. Págs. 48 – 55.

card format. It is presented as a vehicle for exchanging reflections on the primary link with the earth and natural cycles, whatever our place of origin.

In this immersion and direct contact with the American community is the photographic series of Stephen that shows moments of ostentation of groups and communities in contexts of celebration or vindication. The pieces document the allegation and pride of these proclamations in defense of beliefs and rites as well as the discrepancies towards impositions.

One of the open discussions about the defense of customs, diversity and beliefs against the demands in the North American country arises from the native community. *Warbird Press: Colonial Divides* by **Jacob Meders** dispenses posters that the spectator can obtain with the slogan "*colonial divides*". It refers to the time of the first colonization's on these American lands. The poster as propaganda, as an object of protest, shows an awareness taken about the history and the paths undertaken in the repressions and silences imposed on native people and their communities.

Andrew Caruso raises the question and tries to find and analyze its beginning. Social inequality is the question and a problem as he focuses on the foundations of education, being this, under its account, the beginning and the cause of great distancing, insecurity and current division between different societies. *Separate not equal* and *Black Desk* correspond to limited lithographic editions on paper where the desk is shown as a symbolic object of the disused schools to which they belonged. Many of the schools and public support programs such as DACA or the *Red for Ed* movement have been harmed today by the economic policies and strategies applied in the United States of America.

Finally, resignification and reflection about place. Objects of cinephile fantasies and elementary elucubrations on its compounds, the Rio Tinto mines have transmuted from a place of exploitation to an attraction. One more industrial site, which due to lack of profitability adds to closure and abandonment. In this case, its memory is saved in part thanks to its visual appeal. The book *Rio Tinto* by **Antonio Alcaraz** takes this landscape as a subject and generates a narration based on the fragmentation, manipulation, and juxtaposition of the

documentation to start a new memory about the place. A simile of this arid landscape is established with the barren context of Arizona. 5000 years of mining have uncovered a red, yellow, violet, gray and ocher desert fantasy.

Phoenix, a city of the desert, has grown considerably in recent years due to the university campuses, one of the main economic powers of the capital. *Downtown Phoenix* experiences a covert struggle to build bright mass buildings. The buildings are mostly properties of one of the two state universities or have a purpose of housing students during their temporary stays. This commercial reclaiming of renovated buildings and new buildings with similar aesthetics of the same does not leave indifferent to the surrounding lands inhabited by low-income communities. The peripheries are the new nuclei or centers. These constructions extend not only to the top of the landscape but to the width, engulfing all personality and space that is susceptible to purchase. On this periphery, very close to *Downtown*, is the *Garfield* neighborhood. When walking through its streets, the phrase "Spanish is spoken" is observed in advertising linguistic claims, since a high percentage of Spanish-speaking citizens reside there. Rents are very low and resources scarce. This reality of the neighboring evolution generates some controversy since the brilliance that claims and looks for some implies the loss of properties and the unsustainable increase of costs for others. The *Residual Dream Home* piece belongs to the *American Way* project which collects the partial testimony of that change since 2016 through the documentation of local houses and businesses in transformation. The work in particular takes the rubble and fragments of what was a typical single-family house in the neighborhood and composes an ideal prototype on it. Lifting the old construction again and establishing it in the same visual framework of the new purchases. It sets its sights on the non-physical but economic and symbolic borders that the environment and the powers generate by creating an even greater distance between the population.

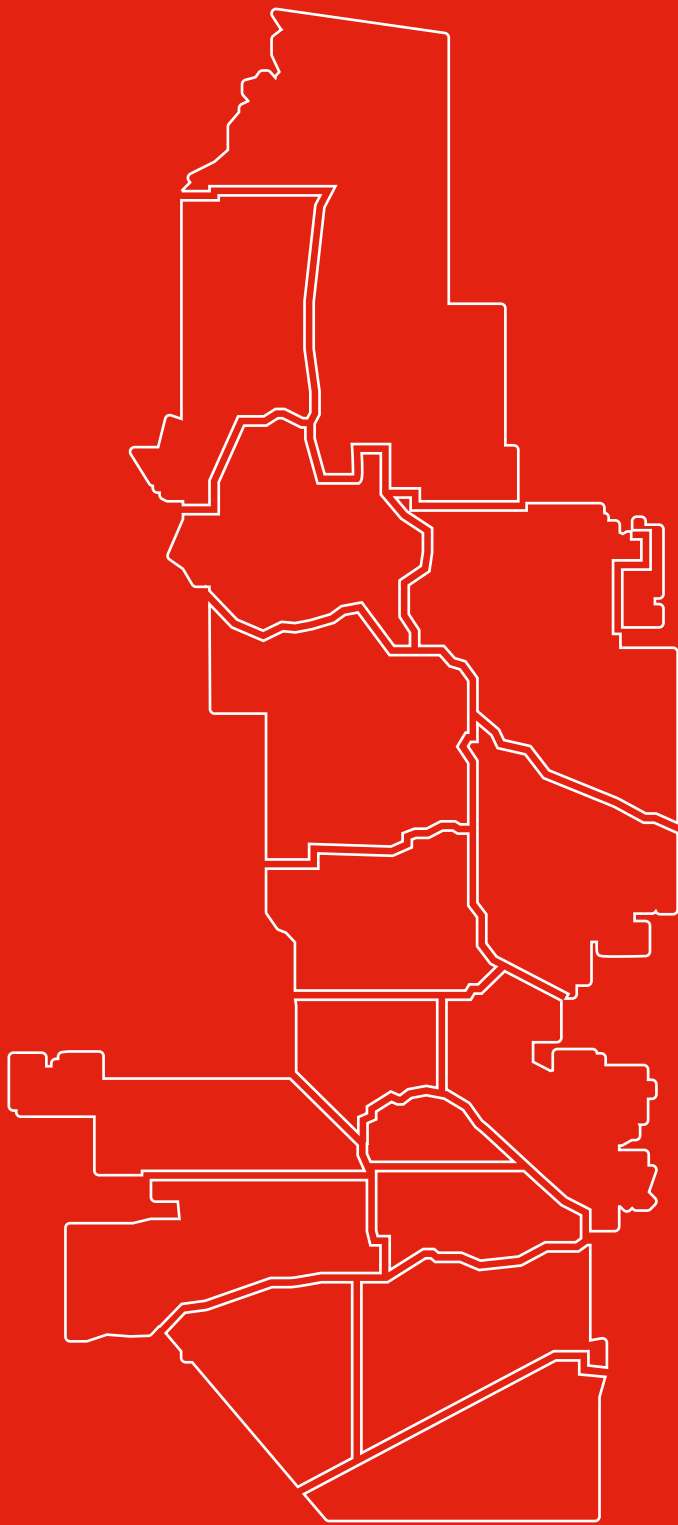
Undertaking a relationship with the role and succession of the process, are the pieces of **José Manuel Guillén** and **Lola Pascual**. Guillén's *observer* piece bases the observation and reflection inspired by timeless and archaic motifs of the Mediterranean world. Focusing on the character of the process in the graphic work, he creates this piece printed with lithography on paper meaning the coastal limit land under the same personal iconography that characterizes the rest of

his work. Lola Pascual presents the diptych “circle - square” where the work itself and the process take center stage. Without starting from a narrative intention, it generates a story based on the overlapping of gestures and their construction. The result is geometric shapes in the reflection of pauses and time, the drive and overlap in networks of graphic fabric.

In total, thirteen proposals are those that accompany the twenty-four prints reflecting on the condition and quality of the border and migratory flows in these two locations, the desert of the south west of the North American country and the Mediterranean Sea.

The participating artists are: Antonio Alcaraz, Amparo Berenguer, Victoria Cano, Andrew Caruso, Jonay Cogollos, Liz Cohen, Binh Danh, Miriam Del Saz, Janet Diaz, Fernando Evangelio, Heather Green, José Manuel Guillén, Rogelio Gutiérrez, Adriene Jenik, Mark Klett, Stephen Marc, Alberto March, Kathryn Maxwell, Anthony Mead, Jacob Meders, Ana Tomás Miralles, Lola Pascual, Alejandro Rodríguez, Toni Simarro.

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

RECTOR OF THE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Francisco J. Mora Mas

VICERRECTOR OF STUDENT, CULTURE AND SPORT

José Luis Cueto Lominchar

DIRECTOR OF THE CULTURAL ACTIVITIES AREA

Ricardo Forriols

EXHIBITIONS

PHOENIX EXHIBITION: HARRY WOOD GALLERY.

ARIZONA STATE UNIVERSITY, USA

VALENCIA EXHIBITION: SALA DE EXPOSICIONES DE LA UPV.

EDIFICIO DEL RECTORADO (3A)

CURATED BY

José Manuel Guillén. Universitat Politècnica de València

Rogelio Gutiérrez. Arizona State University

COORDINATION OF EXHIBITION SECTIONS

Miriam Del Saz. Universitat Politècnica de València

TEXTS

Rogelio Gutiérrez. Arizona State University

José Manuel Guillén. Universitat Politècnica de València

Miriam Del Saz. Universitat Politècnica de València

TECHNICAL COORDINATION

Lola Gil

GRAPHIC DESIGN

Hugo M. Ligorit. Universitat Politècnica de València

EDITION

Editorial Universitat Politècnica de València

© 2020, Editorial Universitat Politècnica de València

Distribution:

www.lalibreria.upv.es

Ref.: 2010_05_01_01

© of texts and images: the authors

ISBN: 978-84-9048-850-8

Legal Deposit: V-3790-2019

Our thanks to all people what have made
these exhibitions possible

COLLABORATE:

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

PHOENIX >> <<VALENCIA

-----BREAKING THE WALL-----

ARIZONA STATE UNIVERSITY