

SANTA MARÍA DEL BERROCAL (ÁVILA)
VALLE DEL CORNEJA

I RESIDENCIA ARTÍSTICA EL TELART 2023

DIRECTORES

LETICIA IZREGO

Docente, investigadora en Derechos Humanos y artista.

RODRO RODRÍGUEZ

Licenciado en Ciencias Ambientales, informático y artista.

APOYAN

UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM (USAC)

Universidad Estadounidense con sede en Madrid. Abarca programas de arte, género y pensamiento crítico, en más de 30 países.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (SIHCDH)

Espacio científico del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca.

NO NAME KITCHEN (NNK)

Movimiento independiente con presencia en zonas fronterizas de los Balcanes y el Mediterráneo donde brindan ayuda humanitaria y acción política.

DAMAS JUANAS

Colectivo de mujeres artistas de Castilla y León. Mujeres en las Artes Visuales (MAV). Con el objetivo de crear sinergias con el territorio.

CONTENIDOS

NUESTRA RESIDENCIA 06-09

ARTISTAS 10-63

ACTIVIDADES 64-73

AGRADECIMIENTOS 74-75

Testimonios de las artistas

ASUNCIÓN DE ÁLVARO

“La experiencia de la Residencia en El Telart supuso para mí cruzar un umbral y atreverme a asumir nuevos retos. Pude sumergirme de lleno durante tres semanas en la creación artística y explorar los materiales y la memoria de su pasado textil. Todo, el ambiente, el programa, el lugar y las personas con las que compartí la experiencia, ayudaba a que la creatividad aflorara de manera natural. El resultado fue muy enriquecedor y positivo para mí tanto a nivel artístico como personal.”

LINA ÁVILA

“Mi experiencia en El Telart fue muy positiva. Además, de facilitarme un marco de trabajo estupendo, me permitió aproximarme a otras otras expresiones artísticas en las que no me había adentrado, ampliando mi mirada y enriqueciendo mi obra. La experiencia tanto profesional como personal fue maravillosa, que recomiendo sin dudarlo.”

ROBERTO CHARTAM

“Nunca había solicitado una estancia en una residencia artística. La falta de tiempo, de un proyecto concreto a desarrollar y, a decir verdad, no saber muy bien en qué consistía eran factores que me echaban para atrás. Pero esta iniciativa creada de la nada por Leticia Izrego y Rodro Rodríguez constituye un ejemplo de lucha por el desarrollo del mundo rural a través del arte de la que quería formar parte. Un sincero agradecimiento a ambos por su valentía para hacerlo posible.”

MARÍA DÍAZ

“Todavía es pronto para decirlo porque aún no ha transcurrido ni un año desde la experiencia, pero creo que mi paso por el Telart ha redefinido mi relación con la creación artística a medio y largo plazo. En el corto plazo ya ha tenido un impacto enorme en mis hábitos creativos cotidianos. Desde el pasado agosto, cada día y a pesar de todas las imposiciones de la vida moderna, me dedico un tiempo de creación artística a mi misma. Un tiempo de disfrute y juego que tengo intención de mantener y cultivar.

Intuyo, porque aún es pronto para tener certezas, que la residencia en el Telart ha redefinido incluso mi propia identidad como mujer artista. Después de haber abandonado hace varias décadas el mundo del arte y la cultura desencantada de sus aspectos comerciales y superficiales, el tiempo pasado en Santa María de Berrocal, las gentes que allí conocí y, sobre todo, la honestidad y generosidad de la directora del Telart, Leticia Izrego, me han puesto de nuevo en contacto con la versión más esencial, transformadora, lúdica y vital del arte.

Desde la residencia en el Telart lo artístico ha dejado de ser un accesorio, un plan o una opción más en la vida para convertirse en motor de salud cotidiano. Siempre les estaré agradecida por haber dedicado tanto esfuerzo y trabajo para que en mi pudiese operar esta transformación.”

NUESTRA RESIDENCIA

Enclavada en Santa María del Berrocal (Ávila), nuestra residencia se compromete con el fomento de la creación artística y el pensamiento crítico en el entorno rural. Nos dedicamos a fortalecer el sector artístico local y a promover el entendimiento de la cooperación internacional.

En un espacio completamente equipado, ofrecemos la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación y producción artística. Nos consideramos un punto de encuentro dinámico donde las mentes creativas pueden entrelazar ideas y explorar nuevas formas de expresión.

AMADRINAJE

Comenzamos con la emotiva presentación de las artistas al pueblo. Este proceso se llevó a cabo mediante un sistema de “amadrinaje”, donde cada artista recibió un apoyo por parte de una o varias personas locales para facilitar su integración en la comunidad. Esta iniciativa no solo fomentó la conexión entre las creadoras y el pueblo, sino que también enriqueció el tejido social y cultural de manera notable.

NUESTRAS CODIRECTORAS

LETICIA IZREGO & RODRO RODRÍGUEZ

Leticia Izrego es profesora en el University Studies Abroad Consortium (USAC) y se desempeña como investigadora en el Seminario de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos en la Universidad de Salamanca (USAL). Actualmente, lidera los talleres “Ecofeminism, Living Arts & Decolonial Gender”, financiados por el programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural (ACERCA) de la Cooperación Española (AECID) en Etiopía.

Rodro Rodriguez es licenciado en Ciencias Ambientales y teletrabaja como informático. Ha sido miembro activo de colectivos sociales que emplean el activismo, como Acción Poética Retiro, Extinction Rebellion y Estado del Malestar. Durante la residencia, contribuyó con su experiencia en ecologismo y activismo, abordando la temática del arte al servicio de las luchas sociales. Además, desempeñó un papel crucial en la logística de la residencia y en el mantenimiento del huerto.

ARTISTAS

*Arte que transforma:
inspiración, creatividad
y cooperación en nuestra
residencia*

Nos enriquecemos con la presencia de 5 artistas y profesionales que abarcan diversas disciplinas: performance, dibujo, instalación, collage, cooperación, trabajo social y teatro.

Cada artista dispuso de su propio espacio de trabajo en nuestro taller, con asesoramiento personalizado adaptado a sus necesidades. Acompañamos de cerca sus procesos creativos, asegurando su difusión y visibilidad en el ámbito artístico.

Fue un privilegio presenciar la evolución de estas obras a lo largo de la estancia, así como el impacto del trabajo de cada artista en la comunidad local.

ASUNCIÓN DE ÁLVARO

ARTISTA DEL BORDADO SUBVERSIVO Y ENSAMBLAJE INTERACTIVOS

Recupera el bordado como técnica escultórica y “puntada subversiva”. Se apropia de objetos e imágenes para realizar ensamblajes y desarrolla piezas de arte de acción, en las que genera situaciones de extrañamiento e interacción. Además de su carrera artística, Asunción de Álvaro ha colaborado en proyectos educativos y comunitarios, utilizando el arte como herramienta para el cambio social y la inclusión.

@asunciondealvaro

LINA ÁVILA

MAESTRA DEL COLLAGE: TEJIENDO EMOCIONES EN RECORTES Y ESPACIO

Una artista del collage en todas sus formas, ha exhibido su obra en más de 40 exposiciones, y sus trabajos han sido publicados en revistas como El Duende, Oltre Collage, entre otras. Fue una de las artistas que ilustró la novela “Primer Párrafo”. Su obra “Amar en Tiempo Perdido” ha sido galardonada y adquirida por The Doug + Laurie Kanyer Art Collection. Recientemente, ha sido honrada con el III Premio Encuentros en reconocimiento a su trayectoria artística.

@collagerepublic

ROBERTO CHARTAM

ESCUPTOR DEL ESPACIO: LÍNEA Y VOLUMEN EN CONVERGENCIA

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Su trabajo reflexiona sobre los límites del dibujo, en el que línea y volumen convergen. Para Roberto, el espacio no se limita a ser un mero contenedor de la obra, sino una materia moldeable que se puede plegar, cortar o acotar. De este modo, se diluye el concepto continente-contenido, materia-soporte, pues los límites de la obra no son ya los de la línea que recorre el espacio sino los del espacio mismo.

@roberto_chartam

MARÍA DÍAZ

TEJEDORA DE CONEXIONES SOCIALES A TRAVÉS DEL PARTE Y LA ACCIÓN

Directora y cofundadora de la entidad social Proyecto Kieu en La Sagra, Toledo. Con una formación académica diversa en Publicidad y Relaciones Públicas, complementada con estudios en Gestión Cultural, Cooperación Internacional e Intervención Comunitaria, y Teoría U en el MIT. A través de procesos comunitarios que combinan teatro, juego y educación no formal, explora y fortalece el tejido social en su comunidad.

@proyektokieu

JUANMA IZQUIERDO

HECHICERO VISUAL QUE RETRATA LA REALIDAD EN FANTASÍA

Dibujante, guionista, comunicador y docente, apasionado por la fantasía, la historia, la contemplación, el arte, lo oculto, lo sagrado y lo profano. Con formación como narrador (UPSA, Salamanca y EICTV, Cuba) y una vocación como artesano gráfico, ha desarrollado un estilo artístico inspirado en la mitología, lo hermético y la fantasía, con comentarios sobre el mundo contemporáneo y un singular sarcasmo millennial.

@jualmasdibuja

5 ARTISTAS

TEJIENDO CONVIVENCIA, PENSAMIENTO Y CREACIÓN

ASUNCIÓN DE ÁLVARO

DIARIO ÍNTIMO

Sobre las cintas de hiladillo descubiertas en las estanterías de El Telart, la artista escribe con tinta plateada un diario íntimo. Este relato desvela los detalles cotidianos y vivencias de su experiencia en la residencia, celebrando silenciosamente la laboriosa tarea de las mujeres de Berrocal, ya que el texto queda oculto en una trama tejida.

*Íntima, crítica
comprometida*

ASUNCIÓN DE ÁLVARO

ACCIÓN PROCESUAL, PERFORMANCE

DESVELAR LO OCULTO

A través de esta performance, el cuerpo de la artista se presenta junto al diario íntimo, retomando su contenido para compartir fragmentos escritos en voz alta, revelando así lo que yacía oculto en las páginas.

RESTOS DEL NAUFRAGIO

Usando botones de diversos colores y retales de camisas, esta instalación efímera rinde tributo al trabajo que una vez floreció en este mismo espacio, como los fragmentos de un naufragio que aún guardan historias por contar.

ELOGIO A LOS CUIDADOS

Una instalación efímera que utiliza botones blancos hallados en El Telart para formar una frase evocadora. Esta obra nos recuerda la importancia de cuidarnos mutuamente en una sociedad que a menudo privilegia el individualismo.

CONFECCIONES BERROCAL: UNIVERSO DE “SERES ESFÉRICOS”

En este ensamblaje, una galaxia de “seres esféricos” rinde homenaje a las personas y empresas vinculadas a la industria textil en Santa María del Berrocal. La vorágine de crisis capitalistas y la transformadora globalización se traducen en una pieza artística-poética creada a partir de materiales reciclados.

NO A LA MINA (VALLE DEL CORNEJA)

Una instalación efímera que captura el resonante grito del Valle del Corneja, alzando un firme “No a la Mina”.

INSTALACIÓN Y CONCEPTO

ASUNCIÓN DE ÁLVARO

COLECTIVIDAD

Asunción de Álvaro

IMÁGENES DEL PASADO. BORDANDO LA MEMORIA

Un trabajo colectivo inspirado en la visión de Joseph Beuys de que cada individuo es un artista. El grupo de tejedoras de Santa María del Berrocal se une a la artista para diseñar y componer juntas un tapiz que captura la rica historia de los pañeros.

Loli Moreno, Elena Guillén, Juli González, Beatriz Guillén, Rosi Sánchez, Beatriz Martín, Mª Carmen Sánchez y Espe Sánchez

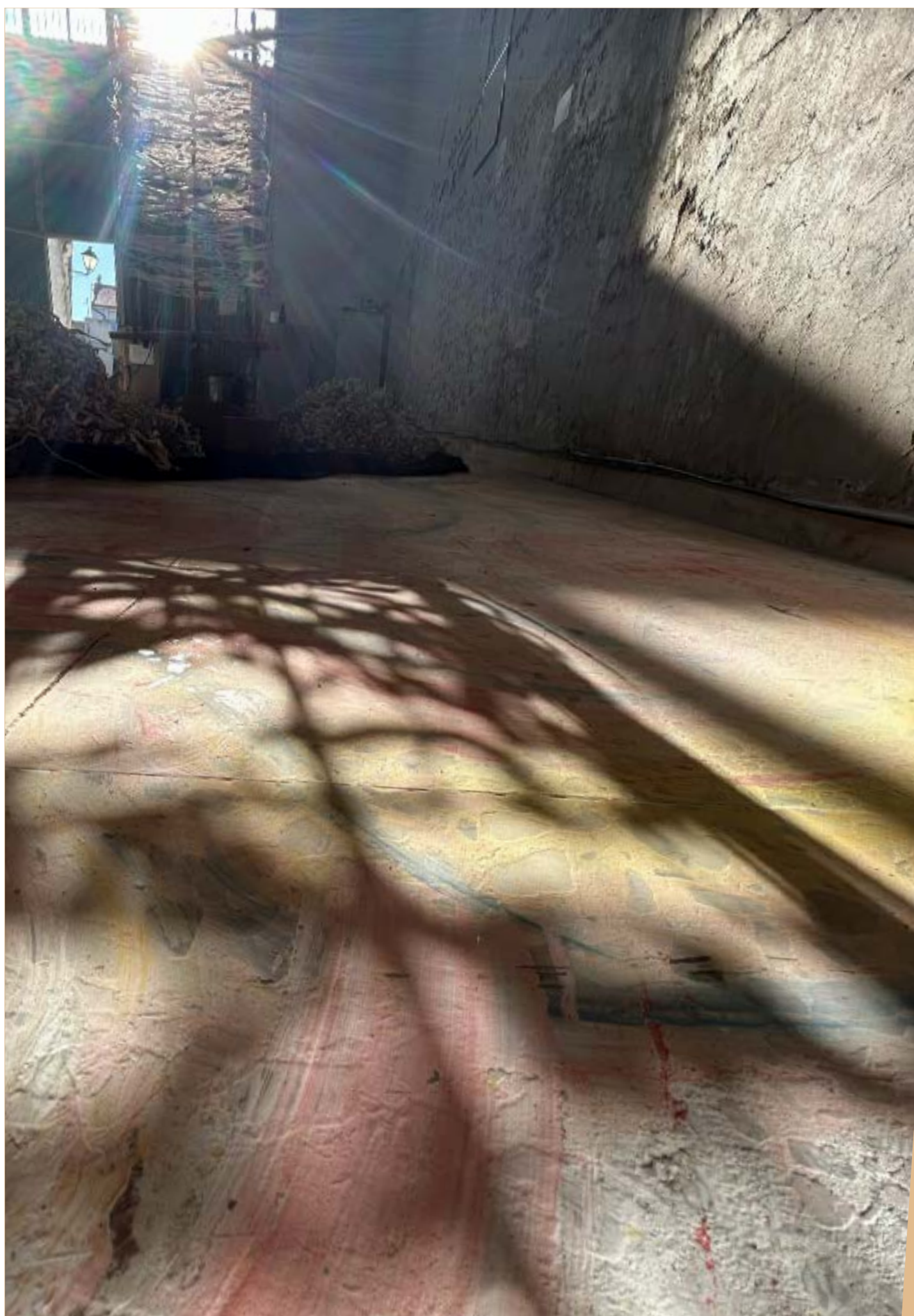

LINA ÁVILA

Lina Ávila se sumerge en un proceso creativo sin límites. Su obra, un collage de ideas, fusiona elementos diversos: trozos de tela y papel de periódico encontrado en El Telart, un diálogo entre lo tangible y lo intangible, lo pasado y lo presente.

En su búsqueda de significado, Lina experimenta creando atmósferas. Sus instalaciones no son solo obras de arte, son experiencias.

En el Telart, Lina encuentra el ambiente perfecto para explorar nuevas ideas y técnicas.

EL HILO DE LA MEMORIA

La artista Lina Ávila explora la importancia del trabajo manual y el ámbito doméstico en su investigación en Santa María del Berrocal. Ávila utiliza materiales familiares como papel, cola, textiles y periódicos hallados en la antigua nave, evocando así la historia de tejido de las devanaderas de antaño. La instalación invita a los espectadores a presenciar la transformación y reflexionar sobre la relación entre tradición y experimentación en el arte.

*Memoria, cuidados,
reconstruir*

LINA ÁVILA

LINA ÁVILA

ACCIÓN PROCESUAL, PERFORMANCE

TEJIENDO EL HILO DE LA MEMORIA

En esta performance, la artista Lina Ávila lleva a cabo un proceso de creación en vivo que refleja su investigación en Santa María del Berrocal. Utilizando los mismos materiales que han sido el centro de su exploración —papel, cola, textiles y periódicos— Ávila evoca la historia de las devanaderas del pasado. Frente a los espectadores, la artista realiza una serie de movimientos meticulosos y conscientes, creando así una instalación efímera que se transforma ante los ojos del público. Esta obra no solo busca rescatar la importancia del trabajo manual y el ámbito doméstico, sino también invita a reflexionar sobre la relación entre la tradición y la experimentación en el arte, todo ello en un acto de tejido de memorias que se entrelazan con el presente.

REMIENDO

En su obra “Remiendo”, la artista rinde un conmovedor tributo a las mujeres de Santa María del Berrocal, quienes preservaron la tradición textil del municipio, un trabajo fundamental pero a menudo subestimado y poco reconocido. A través del delicado uso de cordón y pegamento vinílico en la intervención, Lina Ávila logra una fusión armoniosa con el entorno, simbolizando la labor de reparar lo quebrado y reconstruir lo desgastado por el paso del tiempo. Esta pieza resalta la importancia de las historias del pasado y evoca los principios de “La teoría de los cuidados” de Kristen Swanson.

LINA ÁVILA

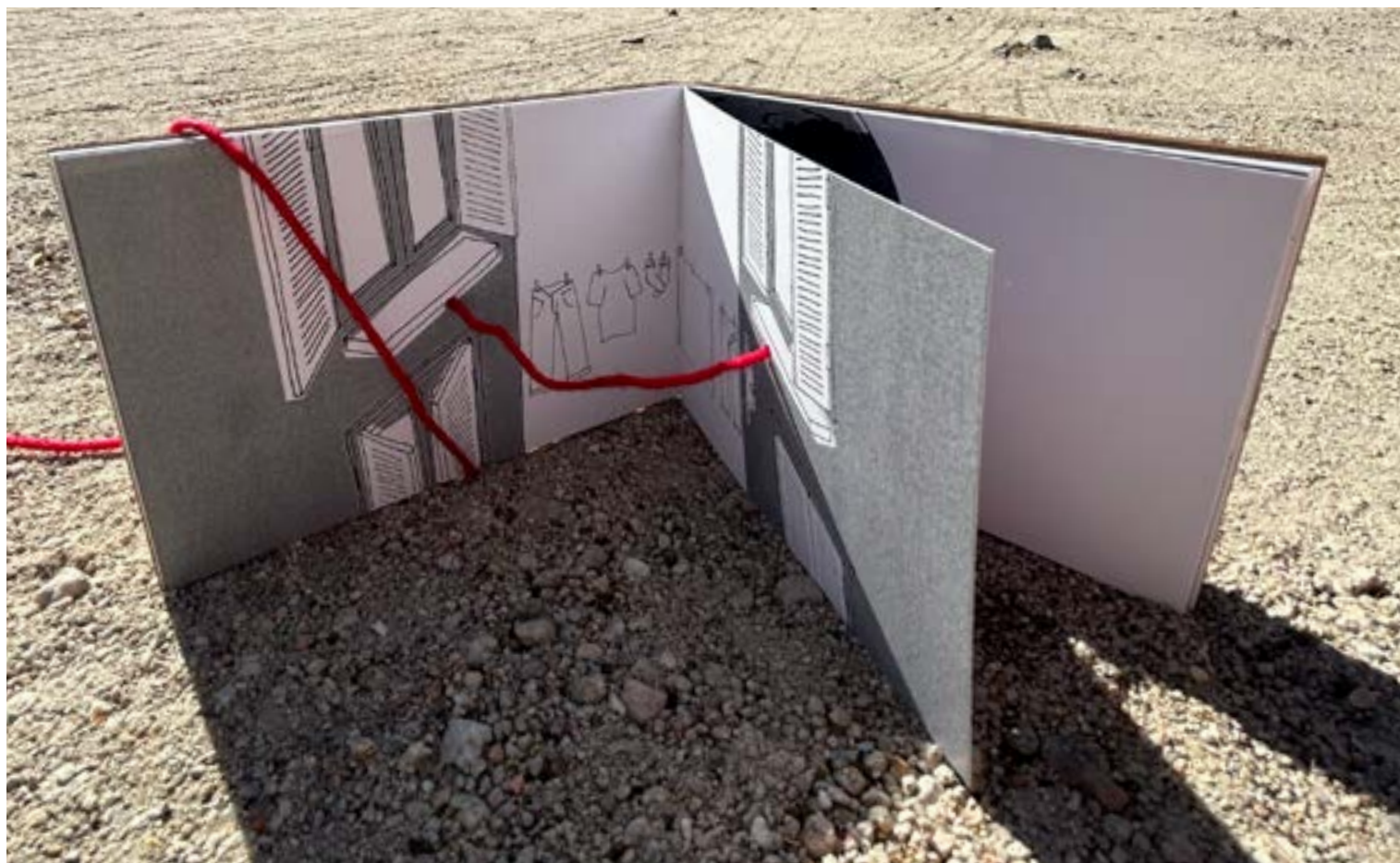

ROBERTO CHARTAM

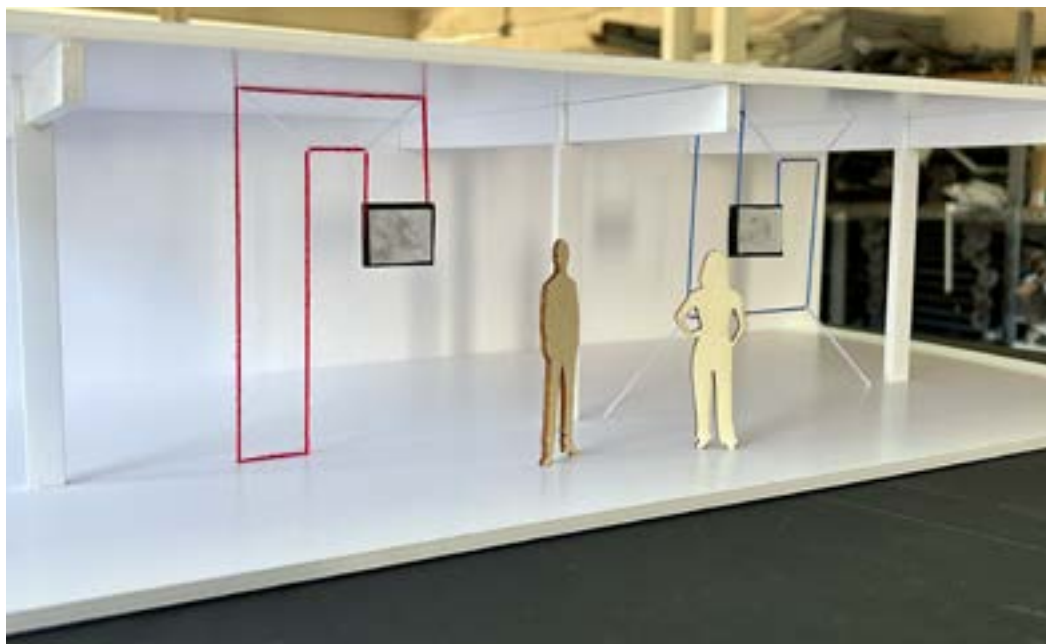
Exploración de la línea

Su trabajo reflexiona sobre los límites del dibujo, en el que línea y volumen convergen.

Para él, el espacio no se limita a ser un mero contenedor de la obra, sino una materia moldeable que se puede plegar, cortar o acotar. De este modo, se diluye el concepto continente-contenido, materia-soporte, pues los límites de la obra no son ya los de la línea que recorre el espacio sino los del espacio mismo.

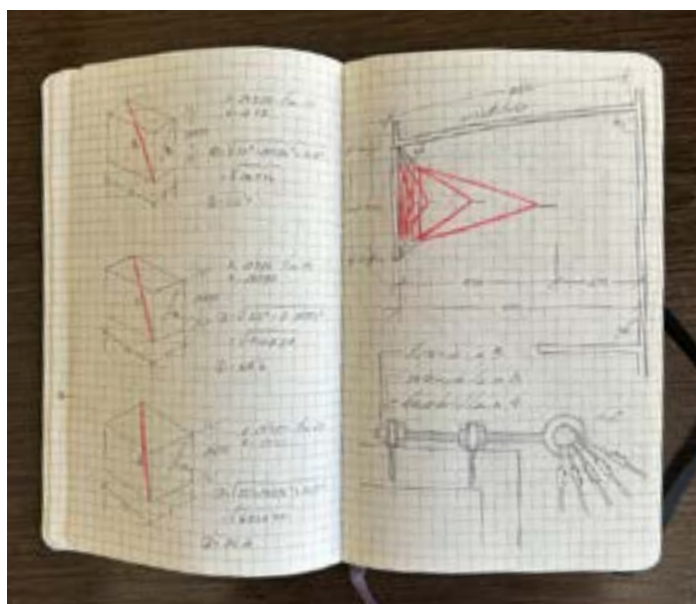
ROBERTO CHARTAM

BOCETOS EN MAQUETAS Y LIBROS DE ARTISTA

En esta serie de obras, el artista se sumerge en el mundo de los bocetos en maquetas y los libros de artista para explorar el papel fundamental de la línea en la creación visual. Cada boceto es una ventana a la mente del creador, un lugar donde las ideas toman forma de manera espontánea y libre. En estas maquetas, la línea es el hilo conductor que conecta las formas y estructuras, dando vida a un universo en miniatura de posibilidades.

Por otro lado, los libros de artista se convierten en un medio único para la experimentación con la línea. Cada página es un lienzo en blanco donde la línea se desliza con delicadeza, creando narrativas visuales que se desenvuelven con cada vuelta de página. El artista se sumerge en un trabajo sutil, explorando las variaciones de la línea: desde trazos suaves y etéreos hasta líneas firmes y enérgicas que saltan de la página.

En esta exploración, la línea no solo es un elemento visual, sino una herramienta para expresar emociones, contar historias y crear conexiones entre el espectador y la obra. Con cada trazo y cada página, el artista invita al público a sumergirse en un mundo donde la línea cobra vida propia y revela su poder para comunicar ideas y sensaciones de manera única y profunda.

TAUTOLOGÍA I, II Y III

En la exposición, las tres obras –tituladas Tautología I, II y III– se presentan como una serie de líneas de lana que surcan el vacío o recorren la pared del espacio expositivo, formando figuras que se mantienen en tensión gracias al peso de los dibujos de esas mismas figuras. O bien –que el espectador decida– se presentan como un conjunto de dibujos de figuras que se mantienen en el aire o sobre la pared gracias a un filamento de lana que reproduce esos mismos dibujos. De esta forma, el autor reflexiona sobre la obra de arte y su representación, planteando al auditorio un dilema: ¿cuál es la obra de arte real y cuál su representación?

INSTALACIÓN, TENSION Y VACÍO

ROBERTO CHARTAM

TAUTOLOGÍA III

PERFORMANCE DE PESO Y ESPACIO

La obra de Roberto Chartam se convierte en una performance en sí misma a medida que se sumerge en el juego de pesos y espacios en su proyecto. El proceso de montaje y desmontaje no es solo un acto técnico, sino una exploración artística que se desarrolla frente a los ojos del espectador.

En el montaje, Roberto Chartam se sumerge en un meticuloso proceso donde cada hilo, cada textura y cada forma se unen en una coreografía. Los pesos de los materiales se convierten en parte integral de la composición, definiendo la tensión y el equilibrio de cada elemento. Cada ajuste, cada movimiento, es una decisión que afecta la totalidad de la obra.

A medida que la pieza toma forma, el espacio se transforma en un escenario vivo donde la obra cobra vida. Pero la verdadera magia ocurre en el desmontaje. Aquí, Roberto Chartam deshace cuidadosamente su creación, cortando los hilos uno por uno en un acto de deconstrucción casi ritual. Los pesos caen, los espacios se abren y la obra se transforma ante los ojos del espectador. Es un momento de vulnerabilidad y belleza, donde la obra se desnuda de sus capas para revelar los secretos de su construcción.

Un acto de creación efímero y transformador, donde cada hilo y cada espacio cuentan una historia que se despliega en tiempo real, dejando una huella emocional duradera en quienes tienen el privilegio de presenciarlo.

MARÍA DÍAZ

María Díaz entiende su trabajo dentro de la disciplina del “arte de lo invisible”, cuya materia es aquello que sin poder ser visto, pesado o medido compone el tejido social dentro del cual tanto personas como ideas y proyectos se desarrollan.

LA PARTIDA: ACCIÓN SUBERSIVA DE ACTIVACIÓN COMUNITARIA

subversivo, va

adj. Que intenta subvertir el orden social o moral establecido.

Hay un orden social o moral establecido, que viene de antiguo, que establece que las mujeres tienen acceso reducido a los espacios de ocio en público. Al llegar a Santa María del Berrocal, María Díaz se da cuenta de que los señores echan su partida cada día y las señoras solo en Domingo o festivos. ¿Por qué? Pues precisamente por ese “orden social o moral establecido” que no es una cosa exclusiva de Berrocal, ni mucho menos, y que si no te fijas bien, no se ve.

Con la intención de subvertir, es decir cambiar, esta circunstancia de las mujeres de Berrocal, que además de local es universal, se propone “La Partida. Acción Subversiva de Activación Comunitaria”.

Se convoca a las señoras para quedar a jugar entre diario, porque al hacerlo recuperan el espacios que tradicionalmente se les han ido expropiando y se liberan de las numerosas cargas, a veces interminables, del trabajo diario. Aunque sea por un momento, un ratito solo, con un acto de la voluntad que implica solo la acción de una misma, se transgrede el orden social y se tejen las redes que sustentan la vida comunitaria.

Salir, jugar, compartir con otras es además una fuente primordial de salud, belleza y bienestar tanto para una misma, como para la comunidad de la que se forma parte.

ACCIÓN ARTÍSTICA

MARÍA DÍAZ

INSTALACIÓN MÓVIL

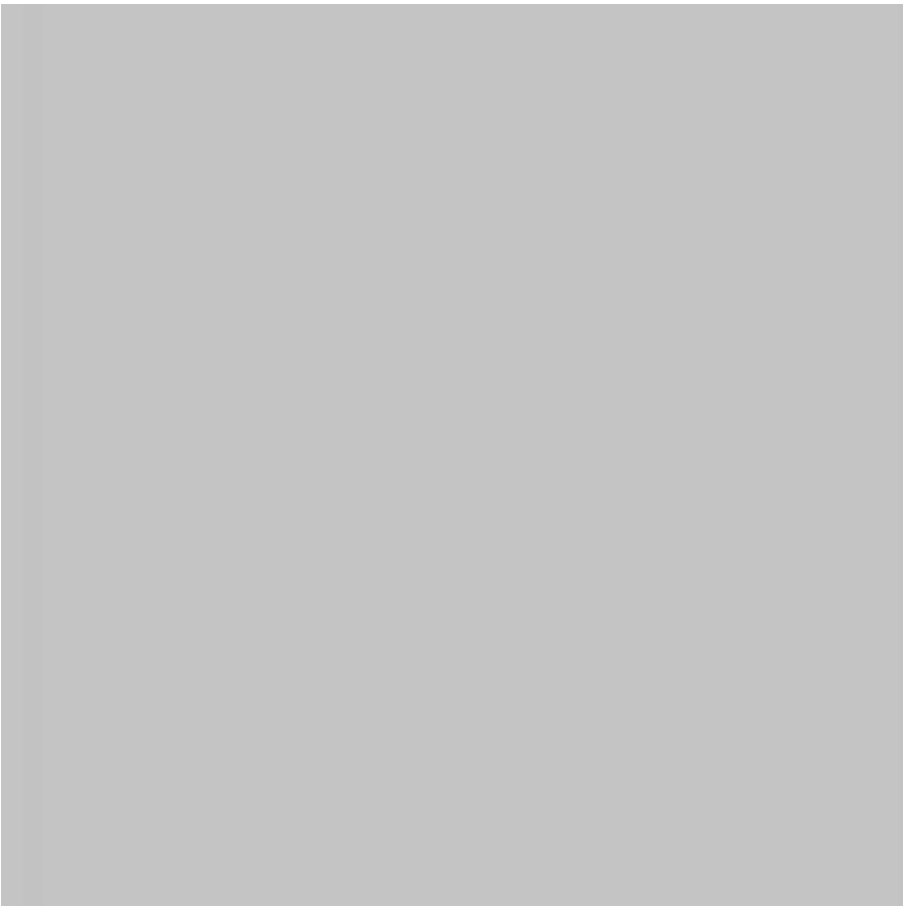
Aunque la sociedad moderna lo oculte detrás de un, supuestamente, deseable individualismo, cada persona tiene una o varias comunidades referencia que sostienen su desarrollo como si fueran redes invisibles.

Aunque nunca somos solas y siempre somos en grupo, el equilibrio entre yo y la comunidad es frágil e inestable; siempre está en movimiento reorganizando sus pesos y contrapesos. Pareciera que flota en el espacio, aunque muy al contrario está sostenido por hilos imperceptibles que son fuertes y flexibles al mismo tiempo.

¿CÓMO SE PESA EL VALOR DE LA COMUNIDAD QUE TE SOSTIENE?

MARÍA DÍAZ

8.599 KM APART

No se puede registrar la intimidad sin que se pierda una belleza que tiene que ver con los aspectos inmateriales, imposibles de encapsular, del encuentro humano.

La performance “8.599 Km apart” fue un breve y emotivo encuentro entre dos viejos amigos que no compartían intimidad desde hacía 20 años.

La mirada cómplice de la comunidad de vecinos y vecinas de Berrocal propició una atmósfera protectora y cuidadosa que facilitó que los límites entre artistas y público se difuminaran.

El hecho artístico como parte de la vida cotidiana. La vida cotidiana abrazando el arte para que sea posible su ser. Las resonancias de lo narrado en cada una de las personas presentes. La transformación en comunidad. Todas diferentes y todas iguales; en ese momento todas conectadas por historias similares que permanecen cuidadas en la intimidad.

A solicitud de la artista, no se difunde registro de esta performance, ya que la una experiencia artística tan íntima, se vive únicamente en el momento y lugar de la acción.

María Díaz

PERFORMANCE

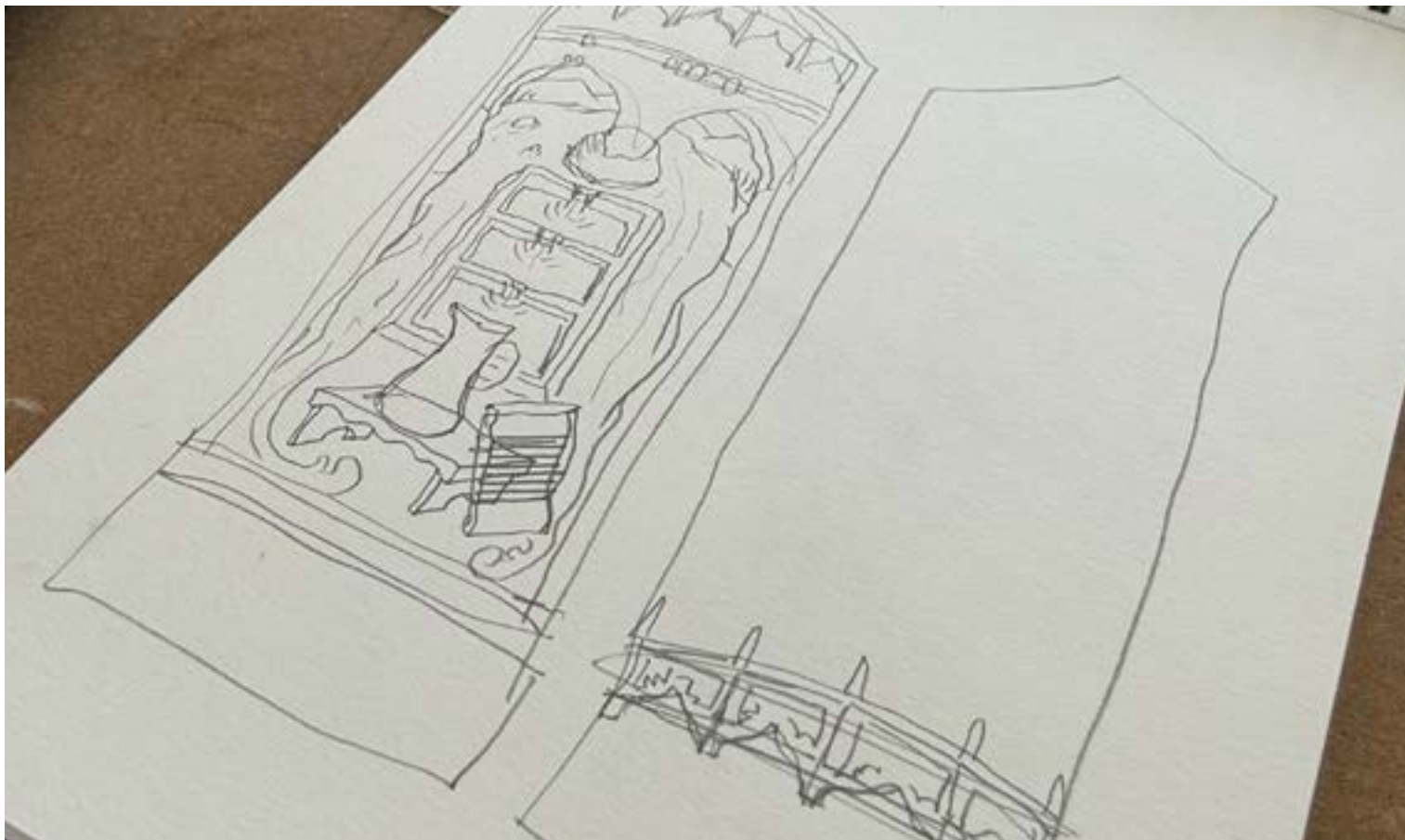
JUANMA IZQUIERDO

Gracias a su faceta como guionista recurre a herramientas narrativas para articular -sin palabras- relatos visuales que reflejen, su manera de ver el extraño y siempre sorprendente mundo que habitamos.

Juanma Izquierdo se aventura en la exploración de la madera, trascendiendo su expresión tradicional en papel para adentrarse en el mundo físico de este material. Su proceso creativo se enriquece con el estudio de las propiedades y posibilidades de la madera, explorando nuevas formas de expresión artística que fusionan lo tangible y lo conceptual.

Así, nuestro taller se convierte en un espacio de experimentación y descubrimiento, donde artistas como Juanma encuentran la libertad y el estímulo necesarios para dar vida a sus visiones más audaces y originales.

BOCETOS E INVESTIGACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA Y LA COMUNIDAD

En El Telart, su investigación tomó la forma de un retablo que retrató a la comunidad y la comarca de Santa María del Berrocal, y lo que hay en los planos alternativos de la realidad.

Con su obra busca abrir portales hacia un más allá de fantasía y desparpajo que nos ayude a entender mejor nuestro mundo cotidiano.

Juanma Izquierdo

CREADOR DE SÍMBOLOS Y HECHICERO VISUAL

En su trabajo articula una simbología entre lo sagrado y lo profano que retrata la realidad contemporánea. De la misma manera que los artistas y artesanos premodernos recurrían a la expresión y a una concepción mágica del arte para explicar el mundo a su alrededor.

Juanma Izquierdo busca también actuar como trovador de nuestro tiempo. Con sus composiciones y paisajes fantásticos invita a mirara a los infinitos mundos que conviven con (y en) el nuestro.

Con sus dibujos quiere hacer ver que lo real maravilloso es lo cotidiano, y que la vida cotidiana es -realmente- maravillosa.

JUANMA IZQUIERDO

JUANMA IZQUIERDO

RETABLO SIMBÓLICO DE BERROCAL: LA PROSPERIDAD GUIANDO AL PUEBLO

Un retrato alegórico en acrílico sobre madera de la historia y el entorno de Santa María del Berrocal. Producto del proceso de escucha y descubrimiento llevado a cabo en la residencia.

A través de la unión de diferentes iconos y símbolos que habitan las historias y recuerdos de las personas de Berrocal, este retablo ofrece una historia sin palabras que cada persona puede completar a modo de ‘juego visual’ introduciendo sus propios recuerdos y encontrando diferentes significados y relaciones para completar la obra con su propia historia personal.

En el impresionante retablo se despliegan una serie de elementos que capturan la esencia y la historia de nuestro valle.

RECUERDO DE LAS ARTISTAS

TARROS DE ARTISTA

La obra es una expresión de la colaboración, la convivencia y la individualidad de los cinco artistas que han participado en la residencia de El Telart.

La pieza consta de cinco tarros, cada uno representando a uno de los residentes y capturando elementos de su estilo, personalidad y obra.

En conjunto, estos cinco tarros crean una obra que va más allá de los límites individuales y celebra la diversidad de perspectivas y enfoques.

Cada tarro es una ventana a la esencia de cada artista, donde se puede sentir su energía, estilo y compromiso personal con la creación. Juntos, forman un mosaico único que honra la colaboración y la singularidad de cada artista en la residencia de El Telart.

OBRAS DEL PUEBLO

CARMEN SÁNCHEZ

LA INVISIBILIDAD DE LAS PAÑERAS

En los talleres de las residencias artísticas, Carmen Sánchez emprendió una profunda introspección sobre la invisibilidad de las “Pañeras”, mujeres fundamentales en la historia de Berrocal. Esta reflexión la llevó a crear una obra que desafía la narrativa predominante. En Berrocal, existe un monumento y un libro dedicado a los pañeros, pero la labor crucial de las pañeras, quienes tejían los paños y también llegaron a vender en mercados, sigue siendo invisibilizada.

ÁNGELES SÁINZ

PIQUERAS

EXPLORANDO EL ARTIVISMO EN EL ENTORNO RURAL

Los talleres enfocados en la sostenibilidad y activismo han dado origen a creaciones que fomentan la conciencia. Ángeles Sáinz trabaja la fotografía mediante un enfoque reflexivo, sobre los límites del arte y nuestro papel en el entorno compartido. Esta obra nos desafía a reconsiderar nuestra conexión con la naturaleza y se resalta el potencial transformador del arte para modificar perspectivas y realidades.

JOSE Mª IZQUIERDO

LA PROSPERIDAD GUIANDO UN PUEBLO

José María Izquierdo nos conmovió con su análisis sobre la obra de Juanma. En sus palabras, en el texto “La Prosperidad guiando al pueblo” desglosó los símbolos que representan al pueblo, resaltando cómo la pintura encarna la prosperidad a través de objetos emblemáticos del Valle. Este ejemplo subraya la función vital que desempeñan los artistas en el tejido social de un pueblo, fomentando la cohesión comunitaria y <https://www.facebook.com/jose.izquierdo.9659/posts/pfbid02GPP-pA7CQTLEn6eMb59HSK-FAEBffQd6itNQDARmrA11rABnK-TKUWR1MHwMsH68Rnzl?r=did=0Ewq28kjMbZbdVmy>

ROL DE LAS RESIDENCIAS EN EL DESARROLLO LOCAL

JOSE ANTONIO ELVIRA

TARRO DE ARTISTA

Un gran escultor de nuestro valle, Elvira, decidió aportar una obra a nuestra colección de “Tarros de Artista”. Jose Antonio Elvira ha creado una escultura en papel albal que representa la figura de un hombre, una obra que refleja su maestría y su capacidad para transformar materiales simples en piezas de arte significativas.

LETICIA IZREGO

BELLA CORNEJA

La canción a capela es un grito de resistencia y lucha, un clamor en contra del destrozo que pretenden llevar a cabo en el Valle del Corneja. Cada nota y cada palabra llevan consigo la indignación frente a la amenaza de una mina a cielo abierto que planea devastar este valle. El ritmo de la canción emula el latido del corazón de quienes defienden la tierra. La corneja, el eje principal de esta canción, se convierte en un icono de resistencia y esperanza. <https://www.instagram.com/p/CwSjSX9IrYr/?hl=es>

PEQUES

MURAL

Junto con nuestras monitoras de Berrocal, Andrea y Lucía, y las artistas Asunción, Lina, María y Leticia, llevamos a cabo una actividad para las peques del pueblo. Incluyó un recorrido por El Telart para compartir las historias del lugar, explicaciones sobre las obras de las residentes, una sesión de pintura facial en la que los peques fueron artistas al crear composiciones, y la creación de un mural utilizando nuestras manos, dedos y pies.

REVISTA CAMINADA

*“Nel Amaro fue un
artista polifacético y
poliédrico; poeta, novelista,
dramaturgo y sobre todo,
agitador social y luchador
por las libertades”*

JORGE GALÁN

Realizamos una “Revista Caminada”, un concepto creado por el artista Nel Amaro y continuado en las acciones de Columbiello con los artistas Nieves Correa y Abel Loureda.

Esta iniciativa transforma la experiencia de leer una revista en un recorrido físico a través del entorno público, convirtiendo cada página en una acción o actividad realizada durante el trayecto.

El caminar se convierte así en una expresión artística contemporánea, donde las artistas utilizan este acto como elemento central de su obra. A través de esta práctica, se busca evocar la historia personal de cada individuo, explorando las diversas sensaciones y experiencias que surgen durante el recorrido a pie.

Llevamos a cabo diferentes performances y acciones en distintos puntos de

Berrocal, tanto de nuestras artistas como de las personas que acudieron y quisieron participar.

Para cerrar rendimos homenaje a la legendaria Esther Ferrer reviviendo una de sus icónicas performances sobre la edad, uniendo nuestras voces y cuerpos en una expresión colectiva de arte y resistencia.

PIEDRAS

En nuestra residencia, nos sumergimos en una acción poética guiada por Lina Ávila, donde la cercanía y el reencuentro con el pasado y la historia familiar se entrelazaron mientras saltábamos sobre piedras, explorando nuevas formas de conexión con nuestro entorno.

CABELLO

Además, disfrutamos de un “Concierto de pelo”, donde Leticia Izrego nos sumergió en un mundo sonoro, utilizando cabellos como instrumentos musicales en la fuente del pueblo, otorgándoles un significado cultural renovado, lejos de estereotipos sexistas o convenciones preestablecidas.

ESCUCHA

Maria Díaz nos guió a través de diversas acciones centradas en el cuidado y la escucha en comunidad, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de estos valores en nuestro día a día.

CAMINO

Y culminamos nuestra experiencia con Asunción de Álvaro, quien nos condujo en un viaje personal a través del potro, cada uno a su manera, explorando las diferentes dimensiones del caminar.

ACTIVIDADES

Encuentros entre residentes y locales: tejiendo lazos creativos

GENERANDO UNA RED DE ARTISTAS ENRIQUECIMIENTO RURAL

En El Telart, propiciamos encuentros entre artistas residentes y talentos locales, fomentando la creación de lazos que van más allá del ámbito artístico. Estas reuniones son espacios para compartir ideas y técnicas, así como para explorar nuevas colaboraciones y proyectos conjuntos.

Cada encuentro representa una oportunidad de ampliar perspectivas y enriquecer el panorama creativo de nuestro territorio. Las residentes comparten sus experiencias y conocimientos, mientras descubren las visiones únicas de artistas locales, generando un intercambio dinámico y enriquecedor.

Estas instancias fortalecen nuestra comunidad artística y abren puertas a nuevas posibilidades y colaboraciones creativas. En El Telart, entendemos la importancia de crear una red sólida entre artistas, contribuyendo así al enriquecimiento del arte local y al panorama artístico más amplio.

OPEN STUDIOS

Las artistas abrieron las puertas de nuestro taller al público, invitando a presenciar su proceso creativo en persona. Durante estos eventos, las personas visitantes tuvieron la oportunidad de conocer a las artistas, explorar su espacio de trabajo, observar obras en progreso o terminadas, y hacer preguntas.

Este formato ofrece una experiencia fascinante para acercarse al arte y a las artistas, permitiendo una interacción directa y personal con el proceso creativo.

Los Open Studios son muy populares entre amantes del arte, estudiantes, coleccionistas y cualquier persona interesada en descubrir más sobre el arte y sus creadores.

ESTUDIOS ABIERTOS

JORNADAS DE FORMACIÓN

*Artivismo, género,
ecologismo, cooperación y
ruralidad*

De la mano de Leticia Izrego y Rodro Rodríguez nuestra nave se transforma en un centro de investigación que refleja una práctica cultural ligada a las actividades expresadas a través del uso del terreno, abriendo estas jornadas tanto a las residentes como a la población local.

Es una experiencia enriquecedora que no solo fortalece la comunidad artística, sino que también busca crear conexiones significativas con el entorno y ampliar el alcance del arte en la sociedad, con producciones locales enriquecedoras sobre temáticas feministas y ecologistas desde una perspectiva crítica.

ACTIVIDADES DE LAS ARTISTAS

En El Telart, buscamos un modelo en el cual las residentes no sean meras consumidoras del espacio, sino que haya una devolución al mismo. Cada residente aportó un taller al pueblo durante su estadía, generando un intercambio enriquecedor con la comunidad.

Estas vivencias enriquecieron nuestro arte y fortalecieron vínculos con la comunidad, creando un intercambio duradero más allá de la residencia.

*Residentes que inspiran:
devolución de creatividad
al pueblo*

AGRADECIMIENTOS

Presentación de la exposición, a la cual asistieron más de 250 personas.

*Arte, comunidad y
gratitud*

Durante tres semanas, cinco artistas habitaron este espacio, compartiendo sus visiones y creaciones con más de 500 personas que nos visitaron.

Queremos expresar inmensas gracias a les artistas Asunción de Álvaro, Lina Ávila, Roberto Chartam, María Díaz y Juanma Izquierdo, por llenar este lugar con su talento, cariño, entusiasmo y dedicación.

Agradecemos especialmente a María del Rosario Sánchez del Moral, nuestra alcaldesa de Santa María del Berrocal, por acompañarnos en cada paso. También queremos reconocer el esfuerzo y la creatividad de todas las mujeres del grupo de ganchillo, quienes tejieron un maravilloso tapiz en nuestro taller.

Nuestro agradecimiento se extiende a todas las personas que participaron activamente en los talleres, así como a nuestras madrinas y padrinos, a Julia, Eva Isabel, y Ángeles, por su constante apoyo.

Un agradecimiento especial a Jose María Izquierdo por sus escritos, su ayuda con las camisetas y su apoyo culinario, así como a Charly por su incansable trabajo y cariño.

No podemos olvidar mencionar a aquellos colectivos que nos han apoyado, la University Studies Abroad Consortium (USAC), el seminario de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la USAL, la asociación Damas Juanas, la No Name Kitchen (NNK). Así como a los proyectos que nos inspiraron y nos enseñaron para crear este proyecto durante nuestra vida nómada como Diego en la Alpujarra, la Surera y Garaldeia Ecofeminista.

Sin todas vosotras El Telart no habría sido posible. Gracias por ser parte de esta experiencia artística, crítica y comunitaria que nunca olvidaremos.

Arte - Investigación - Cooperación

LA CORRALIZA 3, SANTA MARÍA DEL BERROCAL (ÁVILA)

tallerelart@gmail.com

@elart

www.elart.org