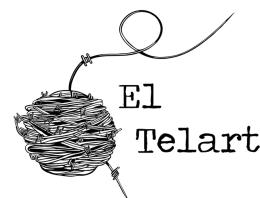

ARTE, RURALIDAD Y COMUNIDAD EN
SANTA MARÍA DEL BERROCAL (ÁVILA)

II RESIDENCIA ARTÍSTICA

EL TELART 2024

2024

01. Introducción

02. Artistas participantes

03. Actividades y talleres

04. Relación con la comunidad

05. Revista caminada

06. Resultados y reflexiones

07. Galería

08 Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

EL TELART Y LA RESIDENCIA DE ARTE 2024

El Telart es un espacio de arte contemporáneo situado en una antigua nave textil de Santa María del Berrocal (Ávila), que busca conectar creación artística, memoria rural y comunidad.

En 2024 celebramos la II residencia de arte contemporáneo, reuniendo a artistas nacionales e internacionales para explorar materiales, cuerpo, territorio y convivencia. Durante 15 días se desarrollaron proyectos, talleres y acciones abiertas al pueblo, creando un diálogo vivo entre arte y ruralidad.

ARTISTAS PARTICIPANTES

HELENA AIKIN

Helena es artista plástica y profesora universitaria. Su trayectoria se nutre de una investigación extensa sobre los símbolos y creencias de culturas ancestrales, con especial interés en petroglifos, murales y tabillas vinculadas a ritos de fertilidad y cartografías cosmogónicas. Estos elementos inspiran su trabajo.

Durante su residencia en El Telart, Aikin desarrolló la obra “Caracola improbable”, una escultura que transforma el antiguo estandarte de la fábrica textil en un objeto tridimensional cargado de memoria y simbolismo.

Elaborada con cemento, alambre y pigmentos, la pieza conecta el legado industrial del edificio con nuevas narrativas, entrelazando pasado y presente en una forma orgánica que remite a la naturaleza y al tiempo.

Su paso por El Telart dejó una huella marcada por el diálogo entre memoria, territorio y espiritualidad.

@hellieaikin

ROSA BLANCA ANGUITA

Rosa es docente e ingeniera en sonido e imagen. Su práctica artística se sitúa en la intersección entre arte, tecnología y género, defendiendo siempre la cultura libre y los lenguajes experimentales. Genera piezas visuales y sonoras mediante software, explorando los sueños como un lenguaje universal, no binario y utópico.

Rosa presentó la obra “Esta es una historia sobre infancia, heridas, dualismos y ternura”

Un proyecto que combina instalaciones sonoras y visuales para evocar un diálogo íntimo con la memoria.

La obra incorporó un laboratorio participativo de sonido e imagen, en el que a través de discursos, campanas y sonidos de la naturaleza, la pieza entrelaza sueños utópicos y heridas solidificadas, invitando a reflexionar sobre la existencia y el dolor que surge del miedo.

La instalación concluye con una pequeña silla en escena, símbolo de la niñez, la vulnerabilidad y la reflexión compartida.

Su trabajo en El Telart generó un puente entre la experimentación tecnológica y la sensibilidad humana, explorando un futuro múltiple, abierto y sin géneros.

@dormidaycuerda

BÁRBARA VELASCO

Bárbara es artista multidisciplinar, antropóloga y docente, doctora en Sociología y Antropología por la UCM y especialista en performance contemporánea. Su trabajo combina la investigación con la creación artística, explorando la memoria, la identidad y el género a través de la performance, el textil, la instalación y la fotografía. Ha expuesto en España y en el extranjero, y forma parte de colectivos de arte feminista con los que ha desarrollado proyectos de investigación y creación vinculados al territorio y la memoria.

En la II Residencia de El Telart trabajó en torno a la huella como rastro y relato.

Registrando marcas del territorio con pigmentos de la tierra de Santa María del Berrocal.

Estas huellas se transformaron en piezas que funcionan como archivos sensibles, donde cuerpo y naturaleza dialogan como depositarios de memoria.

Paralelamente, generó un espacio de encuentro con mujeres del pueblo, recogiendo testimonios y relatos de vida que pusieron en el centro la transmisión de saberes y experiencias. De este proceso surgió una obra que entrelaza lo íntimo con lo colectivo, mostrando cómo el arte puede convertirse en herramienta para recuperar voces invisibilizadas y fortalecer vínculos comunitarios.

@barbaravelasco_art

JIMENA MERINO MIRANDA

La práctica de Jimena se centra en explorar los vínculos invisibles entre el ser humano y su entorno, especialmente en el medio rural. Su obra revela cómo la relación con la naturaleza, a menudo desdibujada en las grandes ciudades, se intensifica y resignifica en los pueblos, generando nuevas formas de diálogo y resistencia.

En la II Residencia de El Telart presentó el proyecto “Cartografía de Berrocal”

Una serie de piezas que abordan dos problemáticas fundamentales de la región: la despoblación y la lucha contra la explotación minera a cielo abierto.

A través de representaciones plásticas del territorio, Jimena subrayó la importancia de la comunidad en la defensa de su entorno.

Uno de los ejes centrales de su propuesta fue la metáfora del “hueco” y el “vacío”, inspirada en la construcción de los muros de piedra y en los espacios abandonados del pueblo. Mediante técnicas como el frottage, el dibujo y la pintura, transformó esos vacíos en lugares de oportunidad y revitalización.

Asimismo, quedó marcada por el movimiento “No a la mina”, cuya fuerza colectiva representó en cuadros que evocan las marchas y protestas vecinales, encapsulando el espíritu de lucha y solidaridad de Berrocal.

@jimenamermir

RAQUEL CALVO REGALADO

Raquel, conocida como *Astropaja*, es artista multidisciplinar con formación en Bellas Artes y un Máster en Educación Artística por la Universidad de Cuenca. Su trayectoria se ha desarrollado entre la docencia, la *performance*, el arte urbano, el comisariado y la autoedición, con un interés constante por el arte outsider, el arte comunitario y la psicología del arte. Fundó el Colectivo de Arte Inclusivo Proyecto Despintando en Cuenca (2011–2018) y actualmente organiza, junto a otras creadoras, el Festival de Arte y Feminismos de Ciudad de Béjar.

En la II Residencia de El Telart presentó el proyecto “Epitafio y Mortaja”

Un conjunto de obras que reflexionan sobre la muerte y la memoria desde perspectivas íntimas y colectivas.

Raquel llevó a cabo una acción articulada a través de varios objetos. Por un lado, utilizó un baúl a modo de ataúd como espacio de meditación, en el que las personas participantes escribieron sus propios epitafios. Además, presentó una mortaja —una sábana intervenida con ilustraciones de sus cicatrices— que funcionó como testimonio íntimo de vulnerabilidad y memoria corporal. Completó la propuesta con bolsas de tela impresas con frases irónicas sobre la mortalidad, que circularon por el pueblo activando conversaciones. Con esta obra, Raquel clausuró una etapa asociada a su alter ego Astropaja y abrió un nuevo ciclo creativo.

@astropaja

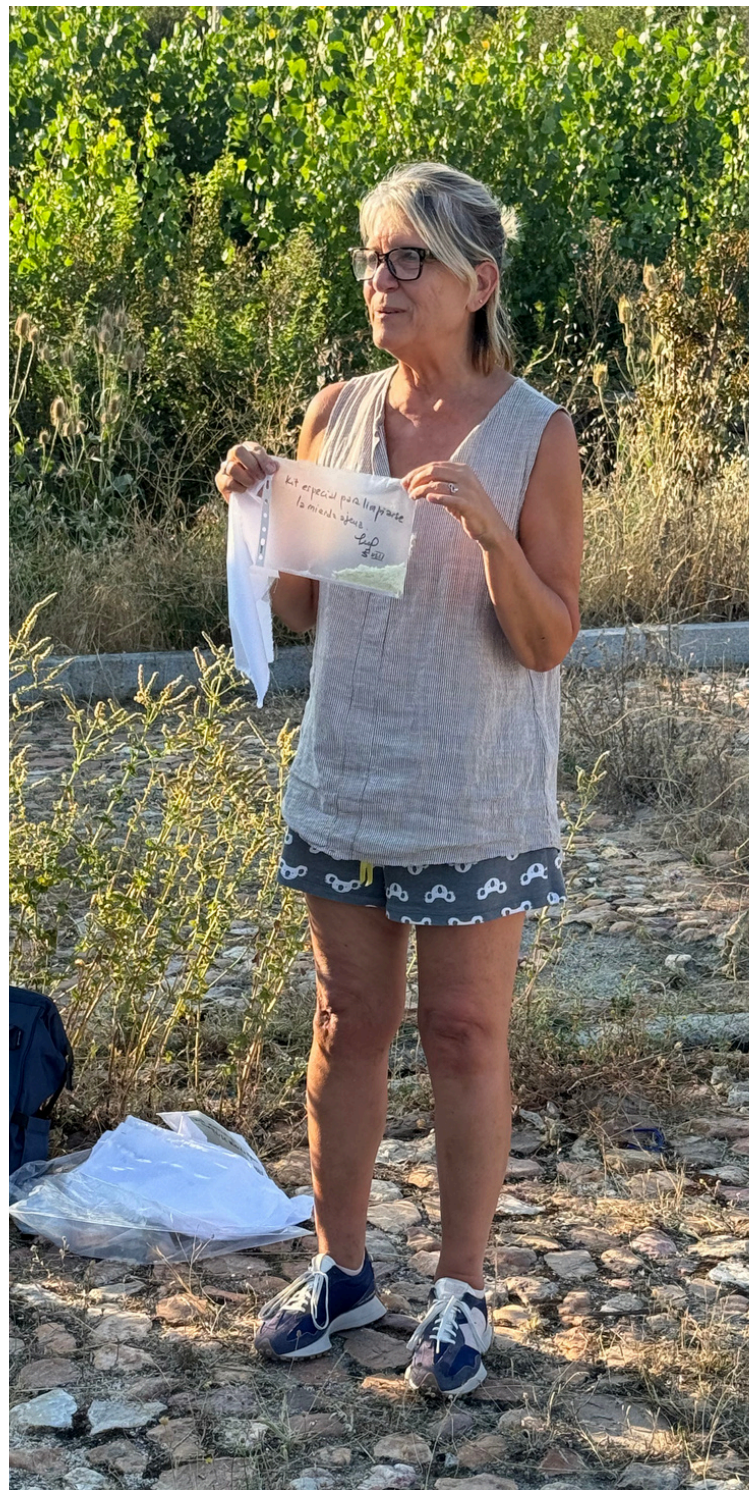
SANDRA RUIZ DÍAZ RODRÍGUEZ

Sandra es gestora cultural, investigadora y artista con una larga trayectoria vinculada al territorio, la ancestralidad y el patrimonio inmaterial. Reside desde 1992 en Tierra del Fuego (Argentina), donde impulsa proyectos que rescatan y revalorizan la memoria colectiva, la voz de los pueblos originarios y la transmisión de saberes comunitarios. Ha participado en bienales internacionales como la de La Habana o la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia, y forma parte de redes de gestoras culturales que trabajan por la visibilización de las mujeres en el ámbito artístico y social.

En la II Residencia de El Telart desarrolló un proyecto que hermana a las mujeres rurales de Tierra del Fuego (Argentina) con las de Santa María del Berrocal (Ávila).

A través de la grabación de más de seis horas de testimonios, visibilizó sus voces, trabajos, entregas y obligaciones, subrayando que la ruralidad en manos de mujeres no conoce fronteras.

El resultado fue una obra documental y sensible que conecta territorios distantes a través de las experiencias compartidas de sus protagonistas, ofreciendo un archivo vivo para la posteridad. Su trabajo en El Telart refuerza la idea de que el arte puede ser un puente para la memoria, la solidaridad y la resistencia de la mujer en contextos rurales.

@sanyruizdiaz

MARINA GIL

Marina es cantautora y educadora social en pedagogías artísticas. Nacida en la Costa Brava, ha estado siempre marcada por la curiosidad y la necesidad de explorar diferentes maneras de entender y cuidar el mundo. Desde hace más de una década entrelaza sus vivencias con la música, empleándola como un vehículo de expresión, encuentro y transformación social.

En la II Residencia de El Telart presentó su proyecto “Canto al fresco”.

una propuesta que busca llevar la música a pueblos de menos de 500 habitantes en España, especialmente a aquellos donde la despoblación es más evidente, abriendo momentos de cercanía y memoria compartida a los vecinos y vecinas, en su mayoría de más de 70 años.

A través de su canto, Marina crea espacios de intimidad y alegría, compartiendo con las comunidades locales un patrimonio inmaterial que cobra vida.

Durante su estancia compuso junto a Jimena Merino una canción panadera dedicada al pueblo, que formó parte de un proceso colaborativo en el que comenzó una recopilación de canciones tradicionales vinculadas al territorio. Su proyecto se convierte así en un archivo vivo de la memoria popular.

El trabajo de Marina en El Telart refuerza la importancia del arte como herramienta de cohesión social y como acto de resistencia frente al olvido.

@marinagil_cantacontes

ACTIVIDADES Y TALLERES

EL TELART

JULIO/AGOSTO, 2024 | SANTA MARÍA DEL BERROCAL

Calle: La corraliza 3

• SÁBADO 27

19:00 - 21:00 **ENCUENTRO CON ARTISTAS**
Picoteo informal con la comunidad local.
(trae algo de picar para compartir)

• DOMINGO 28

17:30 - 18:30 **JORNADA DE FORMACIÓN 1:**
Arte Contemporáneo y Teoría de Género.

• LUNES 29

12:00 - 13:00 **ENCUENTRO DE COLABORACIÓN:**
Barbara Velasco "Creamos un espacio de encuentro
para la creación de relatos".

19:00 - 20:30 **CHARLA:** Rosa aka dormida
"Laboratorio de testimonios. Captación, sonido e
imagen".

• MARTES 30

19:00 - 20:30 **CHARLA-TALLER:** Helena Aikin
"Laberintos del mundo".

• MIÉRCOLES 31

18:00 - 20:00 **OPEN STUDIO**
Puertas abiertas en los talleres de artista, ven a
conocer el proceso de trabajo.

• JUEVES 1

18:30-20:30 **JORNADA DE FORMACIÓN 2:**
Arte, ecologismo y ruralidad

• VIERNES 2

12:00 - 13:00 **TALLER:** Jimena Merino
"Taller de cartografías subjetivas".

20:00 - 22:00 **TERTULIA DE ARTISTAS**
Si eres artista o artesano acude a nuestra tertulia para
crear red. (trae algo de picar para compartir)

• SÁBADO 3

19:00 - 20:00 **CHARLA-TALLER:** Raquel Astropaja
"Epitafio y mortaja"

• LUNES 5

19:00 - 21:00 **REVISTA CAMINADA**
Accionamos en diferentes puntos del pueblo

• MARTES 6

12:30 - 14:00 **ACTIVIDAD DE ARTES VISUALES
PARA PEQUES**

19:00 - 20:30 **TALLER:** Sandra Ruiz Díaz Rodríguez
"Ingredientes e historias"

• MIÉRCOLES 7

12:00 - 13:00 **TALLER:** Carmen Sánchez
"Crea Tu Propia Lámpara de Ambiente"

18:30-20:30 **JORNADA DE FORMACIÓN 3:**
Arte y cooperación internacional

• JUEVES 8

18:30-20:00 **CHARLA:** Abraham B. Arenas
"Una Sonrisa para cambiar el mundo, pedagogía para
la neurodiversidad"

• VIERNES 9

19:00 - 21:00 **INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN**

• SÁBADO 10

10:00 - 15:00 / 17:00 - 20:00 **EXPOSICIÓN ABIERTA
AL PÚBLICO**

• DOMINGO 11

10:00 - 13:00 **CIERRE DE LA EXPOSICIÓN**

13:15 - 14:00 **CONCIERTO en la Plaza Mayor por**
Marina Gil "Canciones de ayer y hoy"

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

La residencia se nutrió de la participación activa de las vecinas y vecinos de Santa María del Berrocal. Desde los talleres de memoria oral hasta las acciones en las calles y plazas, el pueblo fue parte esencial del proceso. Esta relación permitió que el arte dejara huella más allá de los días de residencia.

REVISTA CAMINADA

La Revista Caminada es una de nuestras actividades favoritas, una experiencia artística y comunitaria desarrollada por el artista asturiano Nel Amaro. Que consiste en un recorrido a pie por el territorio, en el que las artistas residentes junto con artistas del pueblo compartieron procesos, preguntas, gestos y acciones performativas en diálogo con el espacio rural y las personas que lo habitan. No se trató de una exhibición final ni de una pieza cerrada, sino de una práctica colectiva de investigación situada, donde el cuerpo se convirtió en herramienta de escucha, desplazamiento y conexión sensible con el entorno.

Durante la caminata, cada artista activó intervenciones específicas — desde lo poético y lo íntimo hasta lo político y lo ritual— generando una “revista viva” en la que las páginas se reemplazaron por caminos, puertas, voces, polvo y memoria local. La Revista Caminada funcionó así como un dispositivo de encuentro intergeneracional, un laboratorio en movimiento y un gesto de respeto hacia el territorio, entendiendo el arte contemporáneo como experiencia compartida y no como objeto aislado.

RESULTADOS Y REFLEXIONES

La II Residencia de El Telart consolidó el modelo de trabajo basado en la convivencia, la escucha y la investigación situada en un contexto rural. Los resultados no se entendieron únicamente como obras finalizadas, sino como procesos abiertos que integraron memoria, territorio y cuidados, mostrando la capacidad del arte contemporáneo para generar pensamiento crítico y vínculos comunitarios.

En esta edición se desarrollaron proyectos que abordaron temas como la muerte, la huella afectiva, el simbolismo, el género, la memoria material e inmaterial del pueblo, la relación cuerpo-espacio, la performatividad cotidiana y la transmisión de relatos. Las participantes trabajaron a partir de metodologías sensibles que combinaron entrevistas, caminatas, archivo personal, recolección de objetos del entorno, dibujo, escritura, performance, registro audiovisual y experimentación con materiales locales.

Los resultados se hicieron visibles en tres planos complementarios:

- **Artístico-procesual**, con obras, acciones y dispositivos que surgieron de la interacción entre artistas y territorio.
- **Comunitario**, mediante diálogos con habitantes del pueblo, participación en actividades compartidas y circulación de preguntas sobre identidad, memoria y futuro.
- **Pedagógico-metodológico**, gracias a la creación de nuevas formas de investigación artística que priorizan la ética, el cuidado mutuo y la sostenibilidad emocional y material.

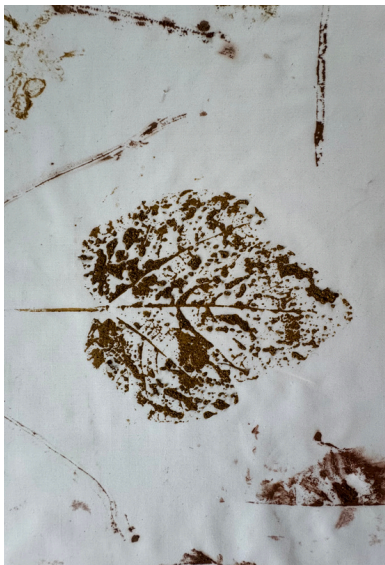
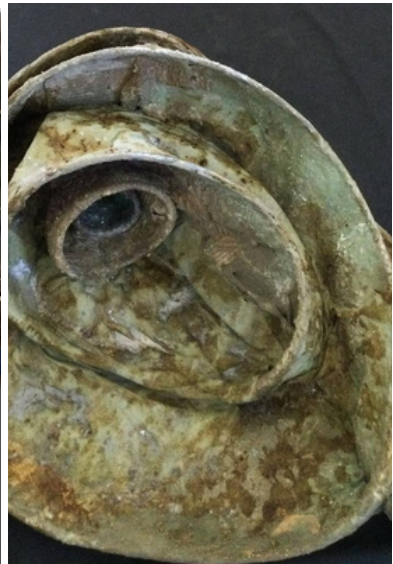
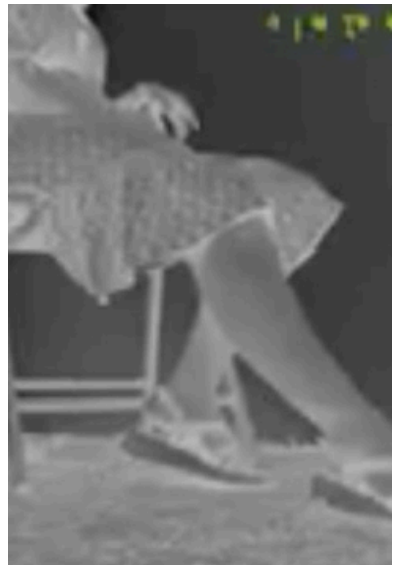
Como reflexión general, la residencia confirmó la necesidad de pensar la ruralidad no como escenario vacío ni como recurso extractivo, sino como espacio complejo, vivo y con agencia propia. También evidenció que la creación colectiva requiere tiempos largos, escucha, confianza y renuncia a lógicas productivistas. El proceso puso de manifiesto la relevancia de los afectos como material de trabajo, así como la importancia de revisar las relaciones de poder entre arte, territorio y comunidad, evitando tanto la idealización como la instrumentalización.

El verdadero resultado no reside solo en las piezas producidas, sino en la experiencia transformadora que deja huellas —visibles e invisibles— tanto en quienes crean como en quienes acogen.

GALERÍA

EXPOSICIÓN

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos profundamente a las artistas participantes, al vecindario de Santa María del Berrocal, Valdemolinos, Navahermosa y a todas las personas que hicieron posible esta experiencia colectiva.

Queremos expresar un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Santa María del Berrocal por su apoyo y por la financiación parcial de las actividades realizadas, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de esta residencia artística en el medio rural.

