

Arqueología entre cenizas

Alicia Roy

Arqueología entre cenizas

Alicia Roy

abril-junio

2014

El Palmeral. Espacio Iniciarte, Málaga

Junta de Andalucía

Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Luciano Alonso Alonso

Viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte
Montserrat Reyes Cilleza

Secretaria General de Cultura
María del Mar Alfaro García

Director General de Instituciones Museísticas,
Acción Cultural y Promoción del Arte
Sebastián Rueda Ruiz

Delegada Territorial de Educación, Cultura
y Deporte en Málaga
Patricia Alba Luque

Director de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales
José Francisco Pérez Moreno

Exposición

El Palmeral. Espacio Iniciararte
Antonio Fernández López

Producción
Gerencia de Instituciones Patrimoniales
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Montaje
Tuimagina, S.L.

Catálogo

Edita
JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Texto
Margarita Aizpuru

Traducción
Morote Traducciones

Diseño editorial
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Departamento gráfico
Francisco Romero Romero

Diseño y maquetación del catálogo
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Departamento gráfico
Carmen Fernández Montenegro

Producción
Gerencia de Instituciones Patrimoniales
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Fotografía
Alicia Roy

Imprime
Servigraf Artes Gráficas

© de los textos: sus autores
© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
© de las reproducciones: sus autores

ISBN: 978-84-9959-163-6
Depósito legal: SE-838-2014

Comisión de Valoración de Proyectos Iniciararte en Málaga:
Sebastián Rueda Ruiz, Manuela Pliego Sánchez, Francisco
Aguilar, Salvador Haro González, Isabel Hurley, Francisco
Jurado Ternero, José Lebrero Stals, Tecla Lumbreras Krauel,
Mª Teresa Méndez Baiges y María Ascensión Morente del
Monte.

ÍNDICE

Presentación
Luciano Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
5

*EL FUEGO: narrativas multidireccionales visuales de la
destrucción y la sanación en la obra de Alicia Roy*
Margarita Aizpuru
7

Obras
17

Biografía
43

Traducciones
49

Arqueología entre cenizas de Alicia Roy es uno de los proyectos seleccionados dentro del programa Iniciarte, de la Junta de Andalucía, para el impulso del arte contemporáneo joven y andaluz, desde el punto de vista expositivo, de la promoción y de la difusión de la cultura.

La sede El Palmeral. Espacio Iniciarte de Málaga acoge, en esta ocasión, una exposición que no hubiera sido posible sin el trágico suceso que asoló a la provincia de Málaga en verano de 2012. Así surge, fruto de la catarsis que la autora experimenta ante la desolación de ver parte de su vida y recuerdos arrasados por el fuego.

De esta forma nos encontramos un proyecto eminentemente experimental y personal, donde los sentimientos y la destreza artística de la autora confluyen en obras de carácter intimista. El uso de materiales provenientes del incendio (madera quemada, objetos parcialmente calcinados, etc.) da un mayor valor a la plasticidad de las obras que se exponen.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Junta de Andalucía

EL FUEGO: narrativas multidireccionales visuales de la destrucción y la sanación en la obra de Alicia Roy

Margarita Aizpuru

Introducción

El fuego es uno de los cuatro elementos esenciales de la naturaleza que tiene, además, una diversidad de significados simbólicos, habiendo sido usado a lo largo de la historia humana, y hasta nuestro presente, en múltiples y diferentes sentidos, impregnando de forma diversa las distintas disciplinas del saber, del pensamiento y de la creación, siendo uno de los protagonistas de un sinfín de creencias y provocando una enorme y diversa gama de reacciones humanas ante su visión, experiencia, ideación, o ensoñación.

El descubrimiento del fuego fue uno de los sucesos más importantes de la humanidad, hace unos 790.000 años, según los expertos, cuando el Homo erectus, primero tomando el fuego provocado por la propia naturaleza, como por un rayo, y luego generándolo él mismo, supo usarlo y aplicarlo a las necesidades y a la vida de su comunidad, provocando con ello un gran salto cualitativo en la evolución humana y en

el desarrollo de la inteligencia, posibilitando que hoy seamos lo que somos.

Ese fuego primigenio generado por nuestros ancestros humanos, ese nuevo saber, posibilitó las migraciones de África a Europa y sus posteriores expansiones a otras partes del mundo. Un fuego con el que protegerse de los animales salvajes, ubicado a la entrada de las cuevas y abrigos. Un fuego con el que cocinar los alimentos, introduciendo con ello la variedad alimenticia, la gastronomía, los sabores, el gusto. Un fuego para elaborar utensilios, herramientas y armas que permitieron los cambios y la evolución de las sociedades humanas. Un fuego para iluminarse durante la noche, intentando vencer el miedo a la oscuridad. Un fuego, en definitiva, ligado a la evolución y a la vida como, de forma mucho más diversificada, compleja y sofisticada, ocurre en nuestros días.

Pero también un fuego como destrucción, castigo, y muerte. El fuego aparece como medio de castigo en muchas religiones. Y, también el fuego como aniquilador, como destructor de todo material o elemento que se encuentra en su camino, incluso de personas. Personas quemadas en la hoguera en un fuego de traidores, crueles, autoritarios y ortodoxos poderes institucionales, como el más de un millón de mujeres muertas, achicharradas por acusaciones falsas de brujería en la Edad Media y el Renacimiento y los miles y miles de los llamados "herejes" de nuestro occidente cristiano. Aniquilación, horror y muerte en esos fuegos abrasadores encendidos por la maldad humana, pero también por los fuegos destructores de los incendios, sean estos provocados por las personas, en su mayoría, o por fuerzas naturales.

Este fuego destructor y aniquilador de los incendios es el que da origen al proyecto de la joven pero contundente artista plástica Alicia Roy y que lleva por título *Arqueología entre cenizas*. Un proyecto expositivo visual multidisciplinar que se desarrolla a raíz de un trágico suceso acaecido en agosto del año 2012 en Ojén, en la provincia de Málaga y que cambió brusca y velozmente, como un hachazo, la vida de la propia artista y de sus familiares.

El fuego arrasó fincas, terrenos, casas, enseres, objetos, recuerdos, de unos y de otros vecinos que se

alejaron ateridos sin poder salvarse sino a sí mismos. En el caso de A. Roy, se quemó la finca familiar, con partes esenciales de su vida y de su familia. Espacios llenos de experiencias, lugares y objetos entrañables cargados de vivencias, todo ello disuelto, convertido en cenizas, en restos y huellas de un fuego abrasador que borra de un plumazo los asideros espaciales, matéricos y objetuales en los que se asienta y posa la memoria, refrescándola, reconfortándola.

Pero ¿qué les sucede a las personas tras un suceso traumático de tales características? ¿Cómo reaccionan? El miedo y la negación de lo evidente son las primeras reacciones naturales ante estos desastres de gran envergadura, unas reacciones lógicas de protección humana. Posteriormente, y según los psicólogos, las reacciones son diversas dependiendo de las personas, aunque se considera normal la intensificación de los sentimientos, algunos impredecibles, con una posible acentuación de la irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. Las conductas y los pensamientos pueden verse afectados por la tragedia, pueden tenerse recuerdos de momentos traumáticos que incluso provoquen molestias físicas, y puede haber una tendencia al retraimiento y la soledad.

De todo ello era consciente la artista, cuando expresaba las sensaciones y sentimientos tras el trágico su-

ceso en las notas escritas al inicio de su proyecto: *Así nos sentíamos todos, atónitos mirando las cenizas, el campo teñido de luto, el cielo con enormes nubes negras que parecían tempestades dignas de W. Turner. Después de tal caos, solo nos queda la reflexión, el asombro y poner los ojos como platos: ver para creer.*

Fue, sentada en el bordillo de la carretera cámara en mano, viendo en la retina de mis padres el reflejo negro de todo lo que nos rodeaba, cuando me di cuenta, que como con todos los duelos internos, cada uno de nosotros lo llevaría de un modo diferente, pero todos pasaríamos por los cuatro estados: las clásicas fases del duelo. (Desolación; tristeza, ira y dolor; fragilidad; aceptación).

Efectivamente, los afectados por sucesos tan traumáticos como éstos pasan por esas distintas fases de duelo hasta llegar a la aceptación de los hechos y la superación de sus efectos en sus vidas. Según los expertos, para superar el trauma y sus consecuencias es necesario restablecer un control emocional y el control de la vida, pero para ello se necesita tiempo de sanación, el permitirse a uno mismo pasar por la fase de tristeza, solicitar apoyo, restablecer rutinas de la vida diaria, entre otras cuestiones.

Todas esas fases, que atraviesan tanto las mentes como las emociones, y que van desde el estupor, a la no aceptación de la situación, al enfado con ello y el do-

lor, al sentimiento de desvalimiento y la fragilidad hasta, por fin, llegar a una situación o fase de aceptación, han sido trasladadas por A. Roy a su proyecto multidisciplinar *Arqueología entre cenizas*, que se desarrolla a modo de un hipertexto espacial y plástico, integrado por fragmentos narrativos de distinta procedencia disciplinar: dibujos, fotografías, vídeos, objetos, textos, que componen todos ellos una narrativa global que se explicita en una instalación-exposición.

En *Arqueología entre cenizas* habría que destacar una metodología en la que se fusionan, por un lado las experimentaciones artísticas, con el uso del collage multidisciplinar y la narrativa visual y sonora a base de fragmentos que recomponen, como un puzle, el relato general. Y, por otro, distintas formas y procesos de trabajo procedentes de otros ámbitos, como el análisis emocional de raíz psicológica, la microhistoria familiar y personal, el trabajo de campo de rastreo de restos de tipo arqueológico, algún retazo de investigación criminalística y ciertos procedimientos terapéuticos; todo ello bañado con una vena literaria y un tono poético. Así mismo sería de destacar la priorización, en todo momento, del proceso de investigación y experimentación sobre el resultado, entendiendo este como una obra independiente, acabada y alejada tanto de las ideas y emociones que le dieron origen, como de los procesos de trabajo e investigaciones que la moldean y la integran.

Escenario de los hechos y de los traumas. Arqueología de los restos y de las emociones

La instalación pictórica denominada *Tristeza, ira y dolor-Chispazos al recuerdo*, compuesta de una serie de dibujos en tinta china, varias pinturas acrílicas sobre fotografía y algunos óleos sobre papel dispuestos y dispersados sobre una pared frontal y encima de una peana, hace referencia a esa fase del duelo, tras la gran pérdida a causa del incendio, en la cual el ser humano se resiste a la aceptación, se rebela, se enfurece y entristece, muy lejos aún de la superación del trauma, muy sumergido aún en las heridas emocionales. Una pieza en la cual hizo uso de maderas quemadas en el incendio de la casa familiar a modo de carbonillos para dibujar recuerdos, esos “chispazos” con los que exorcizar al vacío y a la nada. Unos trozos carbonizados de maderas, que junto a otros fragmentos de objetos domésticos familiares fueron seleccionados, recogidos en el escenario del desastre, y guardados como una arqueóloga recoge y guarda aquellos restos que considera importantes para la investigación, como pequeños tesoros que guardan secretos que esperan ser descifrados.

La evolución “normal” del duelo lleva a una fase de aceptación de lo sucedido y de sus efectos, paso necesario para la superación de los traumas y empen-

der un nuevo camino vital y psicológico. Un dejar atrás, que no un olvido. La memoria siempre está ahí como el *background* de la experiencia.

Una aceptación que evoca la artista con la obra titulada *Se cierra el círculo con la evidencia*. Una pieza que va desde un trabajo de catalogación arqueológica, pasando por una cierta investigación *in situ* de los hechos de tipo criminalístico, al lenguaje sintético artístico y el tono poético.

Pasados unos meses, ya desde la lejanía del tiempo y de la mitigación del dolor y “las heridas”, vuelve pues al escenario de lo acontecido, el incendio, olfateando e investigando, atando cabos y sacando conclusiones de los restos y huellas, a medio camino entre una experta en criminalística y la que busca respuestas personales y vitales de tipo terapéutico con las que pasar página.

Hurgando y analizando el escenario del incendio, ella encuentra fragmentos evidentes de su propia vida y de los suyos, confirmatorios, y otros inesperados que o bien la sorprenden o se quedan en el mundo de lo ignoto, de lo indescifrable.

Así, con *Se cierra el círculo con la evidencia* reúne los últimos restos encontrados para cerrar el proceso de investigación tanto de lo que pasó, como de recons-

trucción de vestigios de lo vivido. Una caja con diversos objetos calcinados, unas fotografías del incendio durante la noche y de restos orgánicos, imágenes de otros fragmentos y una pelota calcinada conforman unos restos probatorios del suceso, interrelacionándose unos con otros. Con ellos Alicia Roy narra sin utilizar palabras. Lo hace a través de los objetos y las imágenes, juntando toda esta serie de vestigios y huellas del incendio para contarnos lo sucedido, disponiéndolos todos juntos en el espacio, en un aparente caos que tiene sin embargo un fuerte orden interno.

Y vuelve al escenario y al contexto de los hechos, y nos lo ofrece en formato audiovisual a través de *Back to the crime scene*. Graba con su cámara su vuelta, desde la lejanía del tiempo pasado, permitiéndole guardar una cierta distancia, efectuando tomas de "la realidad", entendiendo por ella lo que ven nuestros ojos y captan nuestros sentidos, sin ficciones ni simulacros, casi sin edición. Efectúa juegos narrativos desde la propia grabación, capturando imágenes cotidianas sin manipular. Capta escenas reales cuyo aporte de subjetividad más tiene que ver con la selección de los lugares, encuadres, momentos de grabación, o los ritmos de movimientos de cámara, entre otros, que con las manipulaciones de lo grabado. Y ello a la manera de los fotógrafos documentales creativos, como Cartier Bresson, o por los cineastas experimentales como Dziga Vertov y su cine

ojo, por los que manifiesta expresamente admiración, derivando de este último su interés por la objetividad en la captación de imágenes, sin preparación o guión previo, sin escenografía, ni actores.

Además, en su obra en general, y en particular en este vídeo muestra un fuerte interés por el lenguaje. Un lenguaje no lineal, ni escrito, sino aquel que proviene de los objetos, de los momentos, de los espacios, de los tiempos. Como ella misma dirá con una clara erudición y contundencia de planteamientos: *con el vídeo "Back to the Crime Scene" hago referencia a J. Lacan cuando afirma que el lenguaje nos habla. Somos hablados por las palabras, mirados por los cuadros, por lo tanto (afirmo yo) sentidos por los momentos. El ruido, los chispazos de la madera quebrándose o el silencio rompe el esmalte de lo auditivo, ese instante agudiza los sentidos, subiendo la frecuencia del silencio, llenando el espacio de nada. Intento que el sentimiento se apodere del que mira, haciendo visual lo invisible, componiendo con imagen y texto. Recreo todo lo sensorial del incendio para fortalecer la idea de que somos sentidos/percibidos por el momento o "punctum" como lo llamó R. Barthes.*

Lenguaje, representaciones y narrativas visuales

El texto y la imagen, la literatura y las artes plásticas siempre han estado interrelacionadas en la historia,

desde la antigüedad, intensificándose dicha relación con el devenir de los tiempos.

Las obras plásticas, en sus distintas áreas y formatos, permiten fundir imagen y texto en una sola unidad semántica. Muchas veces la pintura, los objetos, las instalaciones, las fotografías o los vídeos se encuentran atravesados por las palabras, en sus distintos usos, modalidades o tonos. Se producen mestizajes entre la palabra y la imagen que se han venido integrando dentro de un arte experimental, como las hibridaciones artísticas producidas en los movimientos rupturistas accionistas de los años sesenta del siglo XX y que llegan hasta nuestros días. Unos artistas que provenientes del mundo de la escritura, de la música o de las artes visuales, ponían en acción la palabra, o la plasmaban plásticamente, desarrollándola y deslizándola hacia el lienzo, el objeto o la performance, ejecutándola con el cuerpo y/o la voz. Y desde esos tiempos hasta ahora artistas de diversas generaciones han ido desarrollando estos campos creativos.

Por otro lado, será el arte conceptual y en concreto uno de sus fundadores, Joseph Kosuth, quien llevará tanto a la teoría como a la práctica la plasmación de la realidad con un arte, que él denominó "antiformalista", basado en las ideas, los conceptos y sus reflexiones visuales y en el lenguaje, más que en los resultados

plásticos. Un arte en el cual la obra *One and Three Chairs* es un ejemplo clarividente, efectuando una reflexión sobre la silla desde tres ópticas diferentes: mediante el objeto (la silla), su representación (la fotografía de la misma silla), y dos elementos lingüísticos (la palabra que designa al objeto y su definición). Kosuth llama de ese modo la atención sobre un triple código de aproximación a la realidad: un código objetual, un código visual y un código verbal (referente, representación y lenguaje). Se trata de una obra emblemática del germen del arte conceptual y del deslizamiento visual pluridisciplinar de la idea.

Creo que Alicia Roy recoge estas influencias, así como todo un conglomerado de fuentes pluridisciplinares del conocimiento y las lleva a su terreno, a su forma de crear íntima y personal. Está muy interesada en el lenguaje y en la narración no lineal y multidireccional plástica. A veces fusiona distintos elementos comunicativos, entre los que se encuentran las palabras, y en otras las obvia para, sin embargo, hacer uso de formas narrativas de origen textual, como ocurre en las obras *Speaking out* y en *That was a tree I y II*. Aquí la artista literalmente narra, pero lo hace sin palabras, sólo con imágenes. Una forma de narrar personal, pero a la vez podríamos decir que heredera de toda la tradición histórica de la narración con dibujos, "la historieta", que se remonta a la Prehistoria humana, con las pinturas y

dibujos en las cuevas, se desarrolla en la cultura egipcia con sus pinturas murales y en la grecorromana con los relieves y los mosaicos, posteriormente, en la Edad Media con los dibujos y relieves escultóricos en las iglesias y los manuscritos de las bibliotecas, hasta las historietas, los comics o los esquemas de una película, los llamados *storyboard*, de la Edad Contemporánea. En la pieza *Speaking out* cuenta lo que sucedió el día del incendio desde una óptica muy subjetiva. Y lo hace mediante dos tiras largas de papel, plegadas en forma de acordeón, que podrían recogerse y tomar la forma de libro o cuaderno, dibujando/contando en cada cuadrado formado por el pliegue, a modo de viñetas, lo acontecido. Pero también a través de diez dibujos en papel colgados en la pared de pequeño formato. Dibujos en negro muerte, color de las cenizas, como resto de lo que fue vivo, efímero, realizados con maderas quemadas a modo de lápiz, que traza/narra de forma gestual, recomponiendo, lo sucedido a modo de un *storyboard* íntimo.

Mientras que en *That was a tree I y II* narra volviendo al color, con una expansión de la pintura hacia el objeto, atrapado bajo texturas mixtas en dos obras pictóricas con acrílicos, carboncillos y telas. Es una narración corta, sintética, como un poema breve. *That was a tree* es de una sencillez pero de una contundencia sobrecogedora. Fragmentos de troncos desgajados, corte-

zas levantadas como escamas, aún con un orgullo de restos de color en un fondo negro mortecino.

Memoria, recreaciones y rituales sanadores

La memoria es un mecanismo de nuestra mente que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. A su vez la memoria posibilita que retengamos experiencias anteriores, dependiendo de su alcance temporal, de si es a corto, a medio o largo plazo. Los recuerdos son imágenes del pasado archivados en la memoria que sirven para traer al presente algo o a alguien. Se definen también como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están ligados a la experiencia.

Mnemónica es algo que pertenece o tiene que ver con la memoria y se suele aplicar a todos los territorios de la escritura. Y *Mnemónica* es otra de las obras, en tres partes, de nuestra creadora, conformada por cinco esculturas pequeñas realizadas en masilla, un pallet de madera y una serie de dibujos en tinta china, realizadas con la intención de captar de su recuerdo objetos, elementos varios, formas y colores, que formaban parte de ese mundo familiar y propio hoy desintegrado, convertido en cenizas, en meros rastros y que se traen al presente a través de los recuerdos.

Basándose en determinados tipos de comunicación antigua, como la de los quipus (del quechua= nudo), utilizada por la cultura andina, en la cual se usan cuerdas y nudos que remiten a recuerdos dependiendo de los colores y sus longitudes, ella experimenta reavivando recuerdos que va dibujando y que transforma y moldea con masa de esculpir, trasladando el dibujo al objeto, en una especie de dibujo-escultura automáticos de tinte surreal. Rememora y piensa en esos objetos desaparecidos y, acercando una vela encendida a los esculpidos por ella, dibuja sus sombras proyectadas en la superficie, diluyendo lo reconocible de sus contornos y definición, desfigurándolos en un proceso similar al que se someten los recuerdos con el transcurso del tiempo, de desfiguración, de síntesis y de deformación, convertidos en sombras de sí mismos.

Parecidas ideas son en las que se basa en el vídeo *Burning Pictures*. Grabado también a su vuelta, meses más tarde, al escenario del suceso. Ahora revive sensaciones enrabiadas de ira entremezcladas con el dolor de los recuerdos, y esta vez los restos son cajas de imágenes rescatadas del fuego. Proyecta una selección de diapositivas sobre un fondo, entremezcladas con otras de fuego, papeles que se queman y algunas proyectadas sobre el propio cuerpo de la artista, en una suerte de ritual catárquico. Una acción grabada en la que el fuego juega un rol simbólico doble, por un

lado de recuerdo e invocación de lo sucedido, y por el otro de curación del dolor y la ira, de terapia sanadora, pues el fuego destruye y desde la nada permite iniciar un nuevo camino.

Algo similar ocurre con *Phantasmagoria*, otro audiovisual construido a partir de un trabajo creativo procesual de raigambre accionista. En él se incluyen las imágenes de los restos encontrados y las esculturas en masilla sobre una tela, mientras la artista dibuja con carboncillo, y de forma esquemática, las imágenes proyectadas, añadiendo palabras. Construye así narrativas personales que, partiendo de la memoria de lo que fue la transciende, recreando narrativas en las que ordena los distintos elementos e imágenes superpuestos, mediante una acción en la que actúa como médium de un ritual sanador para superar la ira y el dolor de la pérdida. Una obra catárquica llevada a cabo de forma ritualística, de la cual el público es testigo presencial y al cual se transmite la carga simbólica y energética del acto creativo ejecutado.

Concluyendo

En definitiva *Arqueología entre cenizas* es un proyecto pluridisciplinar en distintas direcciones, contado desde la experiencia personal del suceso traumáti-

co de un incendio y sus consecuencias devastadoras, a diferentes niveles, en la propia artista y los suyos.

Partiendo de la constatación de la pérdida, pasando por las distintas fases del duelo, A. Roy afronta este proyecto creativo como un proceso terapéutico mediante el que exorcizar la rabia y el dolor. Construido con ciertas semejanzas a los rituales de psicomagia jodorowskyanos sanadores, de raíces chamánicas, psicoanalíticas y que tienen en cuenta el efecto patético del teatro, como estableciera Alejandro Jodorowsky, basándose en la idea de que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fuesen hechos reales, de tal manera que un acto mágico-simbólico puede modificar el inconsciente y, por tanto, puede curar algunos traumas psicológicos. Se diferencia, sin embargo, de las tesis y prácticas del maestro, en que: mientras que en las terapias de A. Jodorowsky los actos son prescritos por el "psicomago" a la medida del paciente, en las obras de nuestra artista es ella la propia paciente y la terapeuta, en una especie de auto terapia, de la que hace partícipe al espectador.

Y es que para A. Roy el espectador es muy importante en su obra. Considerando la lectura del observador necesaria para que la pieza esté completa. Concibe como fundamental el vínculo existente entre el autor-na-

rrador, lo narrado y el lector, sin que puedan existir los unos sin lo otro. Y aquí juega su papel la distancia, que cree esencial en este juego de complementos y de relaciones. La distancia que el espectador ha tenido y tiene con respecto a la producción y los porqués del nacimiento de las obras, que le permite estar menos condicionado, menos atado a ellas, y desde esa libertad poder añadir capas y capas de significados e interpretaciones. Pero también la distancia de ella misma con respecto al protagonismo de la razón y la lógica dentro del proceso de ejecución del trabajo artístico, dejando penetrar al azar, alejando al raciocinio del dominio de la obra, permitiéndole estar presente solo en parte.

Y una concepción del trabajo artístico como un proceso de experimentación dentro de un lenguaje abierto donde inciden multitud de factores. También como un medio de comunicación social aunque contenga narrativas íntimas. Y como un diálogo no sólo entre creadora y espectador, sino además de la obra y su contexto, entre autora y sociedad entre otras posibles conexiones.

En definitiva, *Arqueología entre cenizas* ha supuesto además un proceso creativo intenso e importante en la trayectoria de la artista que le ha abierto nuevos senderos en las formas de investigación, de expresión

y comunicación. Un proceso en el que además se ha sumergido en multitud de lecturas de autores trascendentales en distintos campos del saber, como Roland Barthes y su *La muerte del autor*, a *Arder en deseos*. *La concepción de la fotografía* de Geoffrey Batchen, pasando por W. Benjamin y su *La obra de arte en la época de la reproductibilidad*, J. Baudrillard y *La ilusión y la desilusión estéticas*, J. Fernández Gonzalo en *El azar del retorno. Una aproximación a Mallarmé y Nietzsche*, *El malestar en la cultura y otros ensayos* de Sigmund Freud, o *Walter Benjamin y el lenguaje de la técnica* Diego Gerzovich, entre otras lecturas de diversos autores.

Y es que A. Roy, desde su modestia, y con el gran acierto de saber la necesidad de investigar, ahondar y, si viene al caso retomar, desde lecturas e interpretaciones propias, lo elaborado por otros, sobre todo si son del nivel de los mencionados, finaliza diciendo, y yo con ella, en su exposición de motivos del dossier sobre su proyecto *me he empapado durante estos nueve meses de muchas teorías, lecturas y pensamientos de otros. No se enojen si me apropio de algo que en su génesis no es mío, pero como he intentado dejar patente en todo mi trabajo, es solo la distancia que el tiempo pondrá entre mi persona y estas líneas, la que me permitirá releer esta arqueología con otros ojos.*

Obras

| *Tristeza, ira y dolor-Chispazos al recuerdo*. Técnica mixta, 2013

| *Tristeza, ira y dolor-Chispazos al recuerdo. Técnica mixta, 2013*

| *Tristeza, ira y dolor-Chispazos al recuerdo, 2013. Detalle*

| *Tristeza, ira y dolor-Chispazos al recuerdo.* Técnica mixta, 2013

| Página siguiente: *That was a tree I*. Técnica mixta, 150x 200 cm, 2013

| Página siguiente: *That was a tree II*. Técnica mixta, 80x 130 cm, 2013

| *Burning pictures.* Vídeo digital, 4:34 minutos, 2013

|Página siguiente: *Speaking out*. Carboncillo sobre papel, 2013

| *Speaking out.* Carboncillo sobre papel, 2013. Detalle

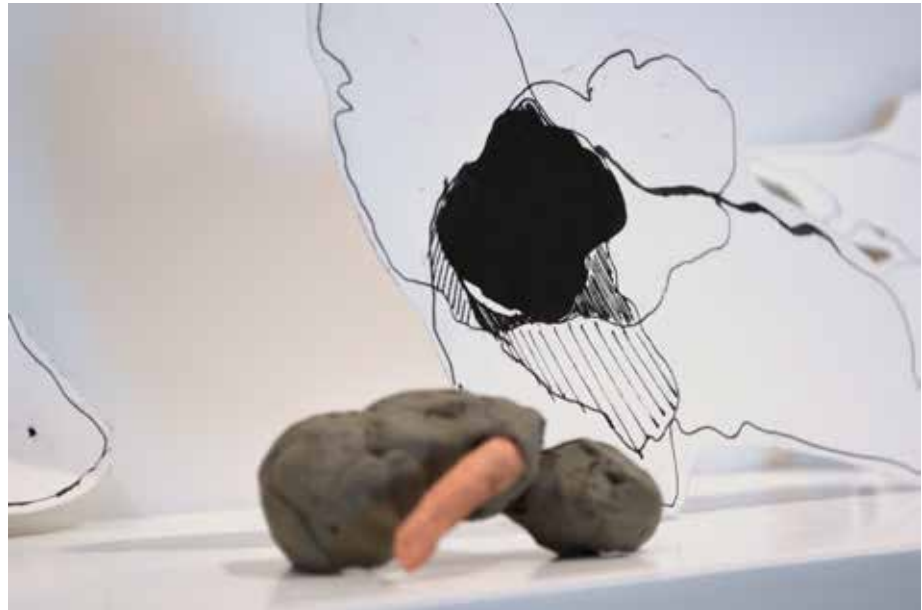
| *Speaking out.* Carboncillo sobre papel, 2013. Detalle

| Página siguiente: *Mnemónica*. Técnica mixta, 2013

| *Mnemónica*. Técnica mixta, 2013. Detalle

| *Mnemónica*. Técnica mixta, 2013. Detalle

|Página siguiente: *Mnemónica*

| *Phantasmagoria*. Video digital, 4:58 minutos, 2013

| Página siguiente: *Phantasmagoria*. Video digital y carboncillo sobre tela, 2013

| *Vuelta a la escena del Crimen*. Vídeo digital, 11:06 minutos, 2013

| *Vuelta a la escena del Crimen*. Vídeo digital, 11:06 minutos, 2013. Fotogramas

| *Página siguiente: Se cierra el círculo con la evidencia.* Técnica mixta, 2013

| Página anterior: *Se cierra el círculo con la evidencia*. Fotografías, 2013. Detalle

| *Se cierra el círculo con la evidencia*. Fotografías, 2013. Detalle

| Página siguiente: *Se cierra el círculo con la evidencia*. Técnica mixta, 2013. Detalles

Biografía

Alicia Roy

Alicia Roy es una artista malagueña nacida en 1986. Su espíritu creativo le empuja a estudiar diseño de moda en el IED en Madrid en 2004, a través de dichos estudios empieza a entrar en contacto con artistas de la talla de Bless, Rafa Gallar o La Casita de Wendy. Al mismo tiempo, aprenderá de escritores y pensadores como Oscar Scopa o Javier Olivares que le impartirán clase durante los siguientes tres años.

Este primer contacto con el mundo del arte y de la moda deja una profunda huella que se refleja en todos sus procesos creativos. En 2008 viaja a Berlín, donde comenzará su producción artística, culminando esa fase en la ciudad alemana con una exposición en “Galerie für junge Künstler und Designer”. Volverá a España para cursar el Máster de Proyecto Creativos PHE, donde entrará en contacto con el Festival PHotoEspaña a través de unas prácticas y conocerá de cerca la industria del arte en España. Profesionales como Francisco Carpio o Daniel Canogar formarán parte de su proceso de aprendizaje durante ese año.

Alicia Roy comienza simultáneamente en el 2009 el Grado de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, siendo durante los siguientes cuatro años artistas como María del Mar Mendoza personas claves en su trabajo artístico. Durante los últimos años la artista ha conseguido varias Becas entre ellas la Beca Erasmus en l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la Beca de Excelencia Académica de la Comunidad de Madrid o la Beca IES Abroad Scholarship en Loyola University of Chicago donde le impartió clases el artista Michel Balasis. Recientemente ha sido beca para acudir a Quito (Ecuador) a desarrollar su proyecto “Retratos del Aquí” en la galería No Lugar. Además ha coordinado junto a la comisaria Alessandra Haro la Convocatoria Muestra Internacional de Vídeo “Retratos en Movimiento”. Alicia Roy desarrolla su trabajo artístico de forma colectiva e individual, haciendo en ocasiones de artista al igual que de gestora cultural.

Alicia Roy
www.aliciaroy.com

"El Arte es un espacio en el cual investigar y descubrir nuevos ángulos y puntos de vista. Desde la participación activa en problemáticas sociales diarias, se accede a un público más amplio rompiendo ideas preconcebidas y repensando nuestros espacios comunes. Con cada uno de mis proyectos busco empujar los límites de lo individual, colectivo, artístico o cotidiano, haciendo que esos límites se confundan."

Alicia Roy

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2014 Iniciarte Málaga. "Arqueología entre Cenizas". El Palmeral. Espacio Iniciarte. Málaga.
2013 "Retratos del Aquí". Galería No Lugar, Quito. Ecuador.
Ésta es un PLAZA!. Presentación proyecto: "Un Salón Para Todos". Madrid.
2011 Sala cultural Paco Rabal. Madrid.
2010 Galería 4 art. Barcelona.
2009 Galerie für junge Künstler und Designer. Berlín.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2013 Exposición colectiva I Premio Pintura Mardel. Alicante.
2012 Exposición del Certamen Jóvenes Creadores 2012 Comunidad de Madrid.
Teatro Canal Isabel Segunda: Día Jóvenes Creadores. UCM. Madrid.
Proyecto Colectivo. Beca MOVIC Albergues. San Lorenzo del Escorial.
Libros de Artista. Biblioteca Nacional Noviciado. UCM. Madrid.
Pop Up Gallery Verdi. Torino.
2010 Colectiva "Arranques". Taller galería: Naranja 33. Madrid.
"Las ilusiones ópticas". Facultad Complutense de Bellas Artes. Madrid.
"Cromática". Fundación Cum Laude. I Bienal de Pintura Joven. Orense.
2008 Jóvenes Creadores 2008. Comunidad de Madrid.

CONCURSOS Y PREMIOS

- 2013 Beca de Residencia Espacio de Arte Contemporáneo No Lugar, Quito. Ecuador.
Preseleccionada I Certamen de Pintura Mardel. Alicante.
Beca de la Comunidad de Madrid por Excelencia Académica.
- 2012 Beca IES Abroad Chicago. UCM. Loyola University Chicago. EEUU.
Seleccionada. Premio Jóvenes Creadores Comunidad de Madrid.
Seleccionada. Becas MOVIC Albergues. Proyecto para San Lorenzo del Escorial.
- 2011 Beca ERASMUS. Accademia Albertina delle Belle Arti, Torino. Italia.
- 2010 Finalista. Visionado de Porfolio en Asociación Mediodía Chica.
Finalista. Certamen de Pintura Joven Cromática. Ourense.
- 2008 Seleccionada. Certamen Jóvenes Creadores 2008. Comunidad de Madrid.
Ilustración editadas en el libro: "Técnicas de diseño de moda por ordenador".
Editorial Anaya.

Traducciones/
translation

FIRE: multi-directional visual narratives of destruction and healing in the work of Alicia Roy

Margarita Aizpuru

Introduction

Fire is one of the four essential elements of nature which also has a variety of symbolic meanings, having been used throughout human history to the present in multiple and different ways, widely permeating the different disciplines of knowledge, thinking and creation. It is one of the main protagonists of an endless list of beliefs and provokes an enormous and diverse range of human reactions before the sight, experience, conceptualisation and imagination of it.

The discovery of fire was one of the most important events in humanity, some 790,000 years ago (according to experts), when Homo erectus, first taking the fire resulting from nature itself, for example from lightning, and then generating it themselves, knew how to use it and apply it to their needs and the life of their community, making a giant qualitative jump in human evolution and the development of intelligence and making it possible for us to be who we are today.

That original fire generated by our human ancestors, that new knowledge, made it possible to migrate from Africa to Europe and later travel to other parts of the world. It was a fire with which to protect oneself from wild animals, placed in the entrance of caves and shelters. A fire with which to cook food and introduce variety, cuisine, flavours and taste. A fire with which to forge utensils, tools and weapons allowing for the changes and evolution of human societies. A fire to light the darkness and overcome fear of it. A fire, ultimately, linked to evolution and life which, just as in a more diversified, complex and sophisticated way, still happens now.

However it is also a fire of destruction, punishment and death. Fire appears as a method of punishment in many religions. Fire also appears as an annihilator, the destructor of any material or item that stands in its way, even people. People burnt at stake in a fire lit by treacherous, cruel, autho-

ritarian and orthodox institutional powers, like over one million dead women, burned by false accusations of witchcraft in the Middle Ages and the Renaissance and so-called heretics of our western Christianity in their thousands. Annihilation, horror and death in these blazing fires lit by human evil, but also in destructive fires caused either by people (mainly), or natural forces.

This destructive and annihilating fire is that which inspires the project of the young but well-rounded visual artist Alicia Roy entitled *Arqueología entre cenizas* (Archaeology in Ashes). A multidisciplinary project for a visual exhibition which originates from a tragic event that happened in August 2012 in Ojén, in the province of Málaga (Spain) and which abruptly and speedily, like the blow of an axe, changed the life of the artist and her family.

The fire took hold of farms, lands, houses, household items, objects and memories of one and all of the neighbours who numbly fled without being able to save anything but themselves. In Alicia Roy's case the family property was burnt down, together with essential parts of her and her family's lives. Spaces filled with cherished experiences; places and objects filled with their adventures were all broken up and converted into ashes, into the remains and traces of a blazing fire which has wiped away the spatial, material and object-based bearings on which memory is hinged and rests, refreshing and comforting it.

Yet what happens to people after a traumatic event of such nature? How do they react? Fear and denial of the obvious are the first natural reactions to disasters of such great scope, logical reactions for human protection. Subsequently, and according to psychologists, reactions vary depending on the person, although intensification of feelings is considered normal and some of them are unpredictable, with potential increase in irritability and changes in mood. Behaviours and thoughts can be affected by the tragedy, people can have memories of traumatic moments that may even cause physical ailments, and have a tendency towards withdrawal and isolation.

The artist was aware of all of this, when she expressed the sensations and feelings after the tragic event in her notes written at the start of the project: *We all felt like that, stunned looking at the ashes, the countryside tainted with mourning, the sky with enormous black clouds that seemed to be storm clouds worthy of W. Turner. After such chaos, we were left with reflection, amazement and wide-eyes: seeing is believing.*

Sat on the kerb with my camera in my hand, watching in the retina of my parents the black reflection of everything that surrounded us, was when I realised, like all internal duels, each one of us would handle it in a different way, but that we would all pass through the four stages: the classic stages of grief. (Desolation; sorrow, anger and pain; fragility; acceptance).

Indeed, those affected by such traumatic events like these pass through different stages of grief to eventually accept the facts and overcome the effects on their lives. According to experts, to overcome the trauma and its consequences it is necessary to re-establish emotional control and control of one's life, but to do so requires healing time, allowing oneself to pass through the stage of sorrow, ask for help and return to daily routines, among other matters.

All of these stages, which minds as well as emotions have to go through, ranging from stupor, to non-acceptance of the situation, to anger with it and pain, to the feeling of disempowerment and fragility until finally reaching a situation or stage of acceptance, have been translated by Alicia Roy in her multidisciplinary project *Arqueología entre cenizas* (Archaeology in Ashes). This has been developed by means of a spatial and visual hypertext, composed of narrative fragments from different disciplines: drawings, photographs, videos, objects and texts which all make up an overall narrative expressed in an installation-exhibition.

Highlights of *Arqueología entre cenizas* (Archaeology in Ashes) include a methodology in which artistic experimentations are fused with the use of multidisciplinary collage and visual and spoken narrative based on fragments that rebuild the general story like a puzzle. On the other hand, there are different forms and working processes from other areas, like the emotional analysis from psychology, the family and personal mi-

cro-history, the fieldwork in tracing remains as in archaeology, the scraps reminiscent of criminal investigations and certain therapeutic procedures, all bathed in a literary air and with a poetic overtone. Similarly one should emphasize the constant prioritisation of the process of investigation and experimentation over the result, understanding that this is an independent work of art, completed and so very distanced from the ideas and emotions that gave rise to it: the processes of work and investigations that moulded it and comprise it.

Scene of the events and trauma. Archaeology of the remains and the emotions

The pictorial installation entitled *Tristeza, ira y dolor-Chispazos al recuerdo* (Sorrow, anger and pain-Sparks of memory), composed of a series of drawings in Indian ink, several acrylic paintings on photographs and some oil paintings on paper pinned and scattered on a front wall and above a pedestal, refers to the stage of grief, after the great loss due to the fire, in which the human resists acceptance, rebelling against it, becoming furious and sad and far from overcoming the trauma, is still submerged in emotional wounds. This piece made use of burnt wood from the fire at the family home to make charcoal drawings sketching memories, these 'sparks' with which to exorcise the void and the nothingness. Charred pieces of wood, which together with other fragments of the family's household objects were selected, gathered at the scene of the disaster and saved like an archaeologist co-

llects and saves the remains they believe are important for the investigation, like small treasures which harbour secrets waiting to be deciphered.

'Normal' evolution of grief has a stage of acceptance of what has happened and its effects, a necessary step for overcoming trauma and starting off on a new life and psychological journey. Leaving it behind but not forgetting it. The memory is always there as the background of the experience.

This acceptance is evoked by the artist with the piece of work entitled *Se cierra el círculo con la evidencia* (Closing the circle with evidence). This piece includes archaeological cataloguing, specific, in situ and an almost criminal investigation of the events, and synthetic artistic language with a poetic overtone.

Some months later, with time having passed and with the alleviation of sorrow and the 'wounds', she returns to the scene of the event, the fire, to sniff around and investigate, tie up loose ends and reach conclusions about the remains and traces, half-criminal expert and half-therapeutically looking for personal and life-affirming answers with which to move on.

Scavenging around and analysing the scene of the fire, she finds fragments of evidence of her own and her family's life, some confirming what she knows and other unexpected fragments which either surprise her or remain in the world of the unknown and the indecipherable.

Thus, with *Se cierra el círculo con la evidencia* (Closing the circle with evidence) she gathers the last found remains to close the process of investigation, as much as what happened as reconstruction of the traces of lived experience. A box with various burnt objects, photographs of the fire throughout the night and organic remains, images of other fragments and a burnt ball make up the evidential remains of the event, each interrelated with each other. Alicia Roy uses the objects and images to narrate without using words, putting together this series of finds and traces from the fire to tell us what happened, displaying them together in space, in an apparent chaos that has however, a strong internal order.

She returns to the scene and the context of events and offers it to us in an audiovisual format in *Back to the crime scene*. She records her return with a camera, from the distance of time gone by, allowing her to keep a certain distance, with 'reality' takes, understood to be what our eyes see and our senses capture, without fiction or pretences, almost unedited. She plays narrative games with the recording itself, capturing everyday images without manipulating them. She films real scenes whose subjectivity has more to do with the selection of places, framings, the moment of recording or pace of camera movement than the manipulation of what has been recorded. All this in the style of creative documentary photographers, such as Cartier Bresson, or experimental film makers such as Dziga Vertov and his 'eye-cinema', for whom she expressly shows her admiration, the latter

inspiring her interest in objectivity while capturing images, without prior preparation or a script, without scenography, nor actors.

Also, in her work in general and in particular in this video she demonstrates a strong interest in language. Not lineal or written language, but that which comes from objects, moments, spaces and times. As she herself would say with clear erudition and convincing proposals: *with the video Back to the crime scene I refer to J. Lacan when he states that 'language speaks us' We are spoken by words, looked at by paintings, therefore (I state) heard by moments. Noise, sparks of wood burning and silence break the auditory veneer, that instant sharpens the senses, raising the frequency of the silence, filling the space with nothingness. I try to make the feeling take hold of the spectator, making the invisible visual, composing with image and text. I recreate the sensorial information from the fire to strengthen the idea that we are heard/perceived by the moment or 'punctum' as R. Barthes called it.*

Language, representations and visual narratives

Text and image, literature and visual arts have always been interwoven in history, since antiquity, with the relationship intensifying over time.

Visual works, in their different areas and formats, allow image and text to merge in a single semantic unit. Often pain-

tings, objects, installations, photographs and videos include words, in their different uses, modes or tones. They produce mixtures between words and images which have become integrated within experimental art, like the artistic hybrids produced in the breakaway movements acting in the seventies of the 20th century and which are still around today. Artists from the world of writing, music or visual arts set the word in motion, or reflected it visually, developing it and sliding it towards the canvas, object or performance executing it with body and/or voice. And ever since then artists from different generations have been developing these creative fields.

On the other hand, it is conceptual art and in particular one of its founders, Joseph Kosuth, who will take forward both the theory and the practice of the embodiment of reality with an art, which he called 'anti-formalist' based on the ideas, concepts and visual reflections and on language, more than on visual results. An art in which the piece *One and three chairs* is a farsighted example, reflecting on a chair from three different perspectives: through the object (the chair), its representation (a photograph of the chair), and two linguistic elements (the word which labels the object and its definition). In this way Kosuth draws attention to a triple code to approach reality: an objectual code, a visual code and a verbal code (reference, representation and language). It is a piece that is emblematic of the seed of conceptual art and the visual pluridisciplinary movement of the idea.

I believe that Alicia Roy collects these influences, as well as a conglomeration of pluridisciplinary sources of knowledge and takes them to her terrain, making them personal and intimate. She is very interested in language and non-lineal and multi-directional visual narration. At times she fuses different communicative elements, among which are words, and in others they are avoided, however, to make use of narrative forms of textual origin, which happens with the works "Speaking out" and in *That was a tree I, and, II*. Here the artist narrates literally, but does so without words, just with images. A personal way of narrating, but at the same time we could say that she inherits the historical tradition of narration with drawings, 'the comic strip' which dates back to human prehistory, with paintings and drawings in caves, in Egypt with murals, developed in the Greco-Roman culture with reliefs and mosaics, and later in the Middle Ages with sculptural drawings and reliefs in churches and in library manuscripts, to the cartoon-strips, comics or film storyboards of the contemporary age.

In the piece *Speaking out* she relates what happened on the day of the fire from a very subjective perspective. She does so on two large strips of paper, folded like an accordion, which can be collected up and take the form of a book or pad, in each box formed by the folds drawing/telling what happened in the form of a strip cartoon. Ten small drawings on pieces of paper also hang from the wall. Drawings in death black and the colour of ash, like the remains of what was once alive for a short

period, made from burnt wood in the form of a pencil, which traces/narrates in gestural form, recomposing what happened by means of a personal storyboard.

While in *That was a tree I and II*, she narrates again with colour, expanding the painting towards the object, trapped below mixed media in two pictorial pieces with acrylics, charcoal and fabric. It is a short, synthetic narration, like a brief poem. *That was a tree*, is simple but overwhelmingly forceful. Fragments of cut-off branches, bark lifted like scales, but with the proud remains of colour in a dull black background.

Memory, recreations and healing rituals

Memory is our minds' mechanism allowing us to encode, store and recover past information. Memory also allows us to retain past experiences, depending on their temporal scope and whether it is in the short, medium or long term. Memories are images of the past stored in the memory which bring something or someone to the present. They are also defined as a reproduction of something previously learned or lived, and are therefore, linked to experience.

Mnemonics is something that belongs or is related to memory and is usually applied to all realms of writing. *Mnemónica* is another piece from our creator, divided into three parts made up of five small putty sculptures, a wooden pallet and a series of drawings in Indian ink, made with the aim

of capturing objects and several items, forms and colours from memory, which all formed part of that familiar world and have now disintegrated, converted into ashes, mere traces, and which are brought back to life through memory.

Based on certain types of earlier communication, such as that of the quipus (from the Quechua word for 'knot') from the Andean culture whereby ropes and knots were used to record memories depending on the colours and lengths, Alicia Roy experiments with reviving memories that she draws and transforms and moulds with sculpting clay, translating the drawing to an object in a seemingly surreal drawing-sculpture. She remembers and thinks of these objects which have disappeared, and placing a lit candle near to her sculptures, draws the shadows projected on the surface, diluting their recognisable shapes and outlines and disfiguring them in a process similar to that which memories undergo with the passing of time: disfiguration, synthesis and deformation; becoming shadows of their former selves.

The video *Burning pictures* is based on similar ideas. It was also shot on her return to the scene of the event, months later. Here she revives enraged feelings of anger mixed with the pain of remembering, and this time the remains are boxes of images rescued from the fire. She projects a selection of slides on a background, mixing them with others of fire and burning papers and some projected on the body

of the artist herself, in a type of cathartic ritual. A recorded action in which fire plays a symbolic double role, on the one hand being a memory and invocation of what happened, and on the other hand curing the pain and rage as a healing therapy, as the fire has destroyed everything and from the void a new path is taken.

Something similar happens with *Phantasmagoria*, another audiovisual piece constructed from a creative and long-standing active work process. It includes images of the remains found and the putty sculptures on a piece of fabric, while the artist sketches the projected images in graphic form with charcoal, adding words. In such a way she constructs personal narratives, going beyond the memory of what they were to recreate narratives in which she orders the different superimposed elements or items, an action which serves as a healing ritual to overcome the rage and pain at the loss. A cathartic piece of work carried out ritualistically, of which the public is witness to and which transmits the symbolic and energetic burden of the creative act carried out.

In conclusion

Ultimately *Arqueología entre cenizas* is a pluridisciplinary project in different directions, told on different levels from the personal experience of the traumatic event of a fire and its devastating consequences for the artist and her family.

Stemming from the observation of loss, and passing through the different stages of grief, Alicia Roy takes on this creative project as a therapeutic process in which to exorcise anger and pain. Constructed with certain similarities to the healing rituals of Jodorowsky's psycho-magic, shamanic roots and psychoanalysis, and that take into account the moving effect of theatre as Alejandro Jodorowsky would state, based on the idea that the unconscious takes symbolic acts as if they were real, such that a magic-symbolic act can modify the unconscious and therefore cure some psychological traumas. It is different, however, from the theory and practices of the teacher, in that while Jodorowsky's acts are prescribed by the 'psycho-magician' for the patient, in the works of the artist it is she herself who is the patient and the therapist, in a type of self-therapy, in which she makes the spectator a participant.

And for Alicia Roy the spectator is very important in her work. Consideration of the reading of the observer is necessary for the piece to be completed. She believes that the existing link between the author-narrator, what is narrated and the reader to be fundamental, and one cannot exist without the others. Here distance plays its role, which she believes is essential in this game of complements and relations: distance that the spectator has had and has with regard to the production and the reasons behind the origin of the works, which allows them to be less conditioned and less attached to them, and from that freedom can add layer upon layer of meanings and interpretations. But also her own distan-

ce with regard to the importance of the reasoning and logic within the process creating the artistic work, allowing randomness in and distancing reasoning from the work domain, allowing it to be present only in part.

This conception of artistic work is a process of experimentation within an open language where a multitude of factors coincide. It is also a means of social communication although it may contain personal narratives. It is a dialogue not only between the creator and the spectator, but also the work and its context, between the author and society among other possible connections.

Finally, *Arqueología entre cenizas* has meant an intensive and important creative process for the artist's career which has opened up new directions for research, expression and communication. This process has also submerged itself in a multitude of readings of transcendental authors from different fields of knowledge, such as Roland Barthes and his *The Death of the Author* and Geoffrey Batchen's *Burning with Desire. The Conception of Photography* to W. Benjamin and his *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*, J. Baudrillard and *Aesthetic Illusion and Disillusion*, J. Fernández Gonzalo with *El azar del retorno. Una aproximación a Mallarmé y Nietzsche*, *Civilisation and Its Discontents* by Sigmund Freud, or *Walter Benjamin y el lenguaje de la técnica* by Diego Gerzovich, among other readings from various authors.

And it is Alicia Roy, modestly and quite rightly realising the

need for investigating, exploring and (if need be) reworking what is created by others, from her own readings and interpretations, above all if they are those at the aforementioned level, who finishes off by saying in her explanation for the project, and I agree, *I have immersed myself during these nine months with many theories, readings and thoughts of others. Do not be annoyed if I have taken something that in its creation is not mine, but as I have tried to make clear in all of my work, it is only the distance that time will put between myself and these lines, which will allow me to re-read this archaeology with other eyes.*

Biography

Alicia Roy is an artist from Málaga born in 1986. Her creative spirit drove her to study fashion design in the IED of Madrid in 2004. Through these studies she came into contact with artists such as Bless, Rafa Galar, or La Casita de Wendy. At the same time, she was learning from writers and thinkers such as Óscar Scopa or Javier Olivares who would give some of her classes over the next three years.

This first contact with the world of art and fashion left a deep imprint which is reflected in all of her creative processes. In 2008 she travelled to Berlin, where she started her artistic production. She finished her time in the German city with an exhibition in Galerie für junge Künstler und Designe". She then returned to Spain to enrol in a Master's in Creative Projects PHE, where she came into contact with the PHotoEspaña Festival through some course work. This was her first close encounter with the art industry in Spain. Professionals such as Francisco Carpio or Daniel Canogar were part of her learning process during that year.

Simultaneously, in 2009, Alicia Roy enrolled in the Fine Arts degree in the Complutense University of Madrid. During the next four years, artists such as María del Mar Mendoza were key in her artistic work. In recent years, the artist has obtained several grants, among them the Erasmus grant in

l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, the Academic Excellence grant from the Community of Madrid, or the IES Abroad Scholarship in Loyola University of Chicago, where she received classes from artist Michel Balasis.

Recently she received a grant to go to Quito (Ecuador), to carry out her project "Retratos del Aquí" in the No Lugar gallery. She has also coordinated The International Film Festival "Moving Portraits" curated by herself and Alessandra Haro. Alicia Roy carries out her artistic work collectively and individually, at times playing the role of artist as much as cultural promoter.

Art is a space in which to investigate and discover new angles and points of view. From active participation in daily social problems, you reach a wider audience, breaking preconceived ideas and rethinking our common spaces. With each of my projects I aim to push the limits of the individual, collective, artistic, or day-to-day life, blurring the lines between those limits.

Alicia Roy

www.aliciaroy.com

INDIVIDUAL EXHIBITIONS

- 2014 Iniciararte Málaga. "Arqueología entre cenizas":
El Palmeral. Espacio Iniciararte, Malaga.
- 2013 "Retratos del Aquí". No Lugar Gallery. Quito. Ecuador.
"Ésta es un PLAZA!" Presentation of the project:
"Un Salón Para Todos". Madrid.
- 2011 Paco Rabal Cultural Centre. Madrid.
- 2010 4 art Gallery. Barcelona.
- 2009 Galerie für junge Künstler und Designer.
Berlin.

COLLECTIVE EXHIBITIONS

- 2013 Collective exhibition I Premio Pintura Mardel. Alicante.
- 2012 Exhibition at the Jóvenes Creadores 2012 contest.
Community of Madrid.
Canal Isabel Segunda Theatre: Día Jóvenes Creadores.
UCM. Madrid.
Collective Project. MOVIC Albergues grant.
San Lorenzo del Escorial.
Libros de Artista. Biblioteca Nacional. Noviciado.
UCM. Madrid.
Pop Up Gallery Verdi. Torino.
- 2010 "Arranques" Collective. Taller galería: Naranja 33.
Madrid.
Complutense Fine Arts Faculty. Madrid.
Las ilusiones ópticas.

- Cum Laude Foundation. I Bienal de Pintura Joven.
Cromática. Orense.
- 2008 Jóvenes Creadores 2008. Community of Madrid.

CONTESTS AND AWARDS

- 2013 Residence grant. Espacio de Arte Contemporáneo
No Lugar. Quito. Ecuador.
Preselected 1st Painting Contest Mardel. Alicante.
Academic Excellence Grant from the Community of
Madrid.
- 2012 IES Abroad Chicago scholarship. UCM.
Loyola University Chicago. EEUU.
Selected. Young Creators Award Community
of Madrid. 2012.
Selected. MOVIC Albergues grants. Project for
San Lorenzo del Escorial.
- 2011 Accademia Albertina delle Belle Arti; Torino. Italia.
ERASMUS grant.
- 2010 Finalist. Visionado de Porfolio at the Mediodía Chica
Association.
Finalist. Young Chromatic Painting Contest.
Ourense.
- 2008 Selected. 2008 Young Creators Contest.
Community of Madrid.
Published illustrations in the book: Técnicas de diseño
de moda por ordenador.
Published by Anaya.

