

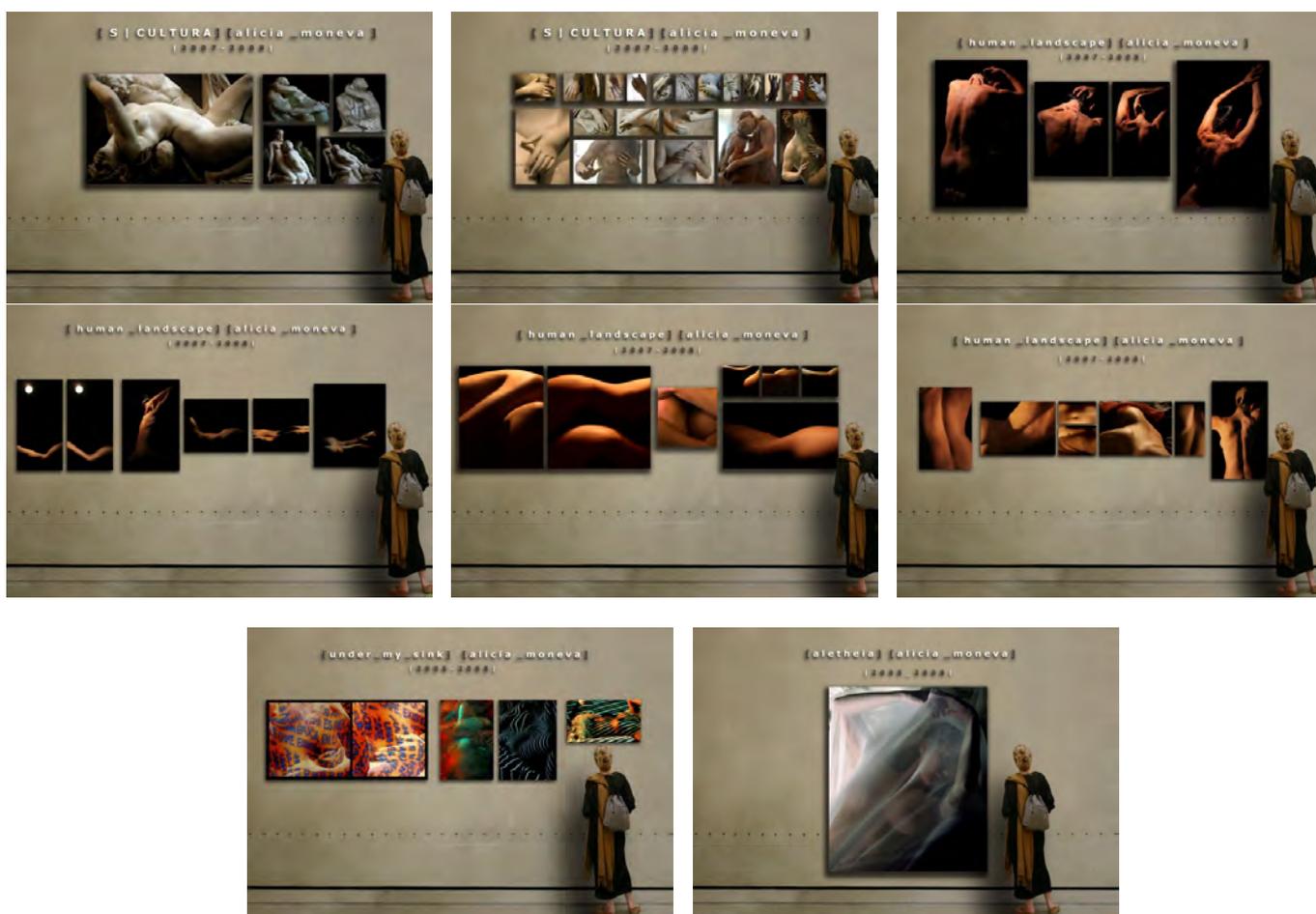
alrededor de lo humano alicia moneva

Al finalizar mis estudios de Ciencias Biológicas, y por casualidad, empecé a trabajar con arquitectos. Con ellos mi visión comenzó a tomar forma, estructura y escala. Tuve mucha suerte, encontré a gente interesante que abrió un mundo de posibilidades, que me enseñó a ver después de mirar. A la vez la pintura se transformó en algo serio en mi vida, aún hoy lo es.

La fotografía era en principio un útil de trabajo, una herramienta más para mi recolección de datos que me ayudaba a pintar todo lo que no tenía forma de hacerlo al natural. Me interesaban la vida de los objetos gastados, sus colores, texturas, formas... La magia de los espacios humanizados, el misterio que escondían las sombras, la materia desvelada por la luz. Y, sobre todo, cómo se medía el tiempo, qué hacía de un instante algo eterno.

Más tarde, coincidiendo con mi vuelta a los estudios, y en la creencia de que no hay mejor secreto de juventud que seguir aprendiendo, comencé psicología en la UNED. Y a la vez, a retratar a todo el que pasaba por mi estudio (formato analógico / blanco y negro). Siempre había un instante mágico en la sesión, el modelo miraba desde dentro desnudando su alma.

Entonces el cuerpo cobró importancia, al principio eran casi experimentos. Fue en París donde buscando reencontrarme con la pintura, descubrí la escultura. Allí los fragmentos de piedra esculpida me hicieron preguntarme dónde residía lo humano (*serie "S | cultura"*). Más tarde, jugando con el cuerpo, cubriéndole de tenues luces e imaginándolo como un paisaje intenté deshumanizar lo humano (*serie "human landscape" y "under my skin"*).

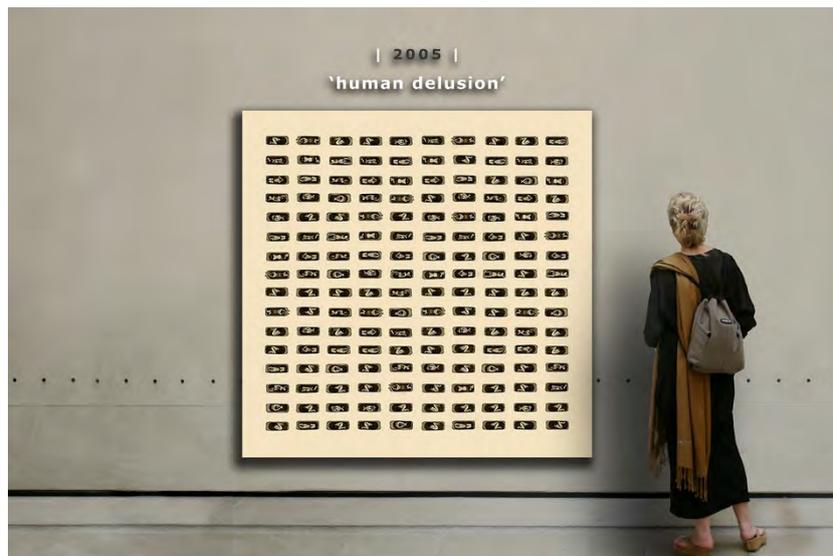

"Series fotográficas"

serie " inconsciente "

Las bañeras y el agua simbolizan lo primario, la gestación, el inconsciente. Colores representando sensaciones, esas que más tarde, nos mandarían mensajes cifrados desde el inconsciente, manipulando nuestros mapas de realidad, que cargados de deseos ocultos, siempre necesitamos imaginar cómo racionales.

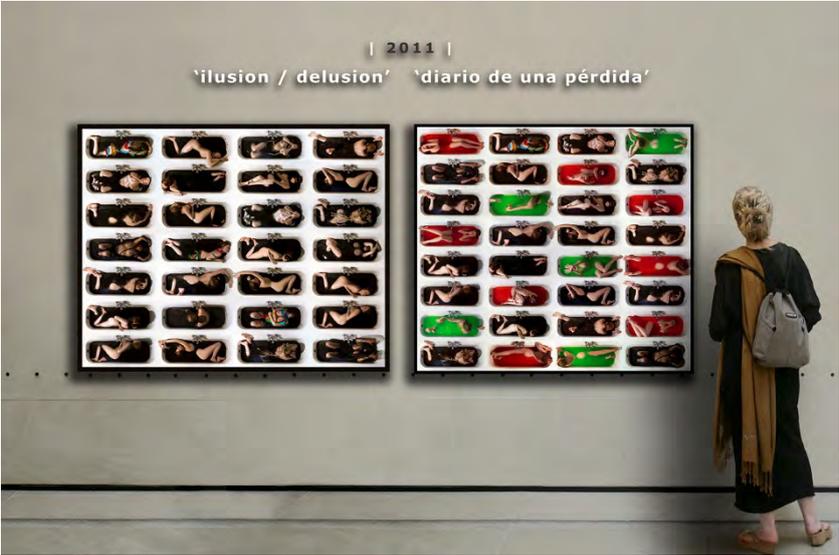
Los recuerdos que guardamos antes del aprendizaje del habla se almacenan en forma de sensación. Cuando adquirimos el lenguaje, y por uso de otras memorias, estas zonas quedan semi clausuradas, pero continúan influyendo en nuestro día a día, en las decisiones, apetencias, miedos, fobias, etc. Algunas terapias racionalizan, por medio de la palabra, todas estas sensaciones, pudiendo entonces acceder a ellas.

"human delusion red"

"human delusion Green"

"sin identidad"

Para la “**serie colectivo**”, utilicé cajas y plásticos que envolvían a modo de placentas. Hice fotografía y vídeo, vi como el movimiento influía y determinaba lo que se entendía en la obra, si era rápido, esto creaba un rechazo casi instintivo en el observador, como un juego perverso de (re)convertir lo humano. Fotografías “**selección artificial**”

“selección artificial”

“los no lugares”

“el tiempo en juego”

“la gatita de Schrödinger”

Todo lo que descubría con el aprendizaje era una fuente de inspiración para construir ideas. Se abrió el mundo de la antropología y la filosofía. Y con las cajas continué tratando de explicar la esencia de lo pensado.

“**los no lugares**” se basaba en la tesis del antropólogo Marc Augé. Estos sitios públicos descritos por él eran lugares de paso, sin identidad. La obra fotográfica propone que, en nuestros días, “los no lugares” ya han conquistado el ámbito de lo particular, ese espacio individual, propio y subjetivo, transformándolo en ajeno. Y esto, desgraciadamente, vacía y deshumaniza al individuo, contribuyendo a crear sociedades peligrosamente acríticas.

En la fotografía **“incubadas”** se indaga también en este vaciamiento de lo propio, de lo individual. Desde distintos medios de comunicación, se nos induce a un pensamiento colectivo que amansa e iguala comportamientos, que lima discrepancias e ideas propias. Ahora la clonación es social.

También con el estudio de Baruk Spinosa se tratan temas sociales. En la fotografía **“superstitiô”** se aborda el tema de las creencias, tanto políticas como religiosas. Él pensaba que en nuestro interior había una especie de red (la superstición) que hacía que necesitásemos creer en cosas increíbles, como la religión o muchos tipos de política. Solo el conocimiento nos daba un poder de elección, imprescindible para ejercitar la libertad. También sostenía que pese a creernos seres racionales, vivíamos presos de nuestros deseos (**“cupiditas”**) que determinaban todas nuestras elecciones. Estas ideas nos parecen claras ahora, pero pensarlo en el SXVII parece casi un milagro.

“Time is the evil”, (título que hace referencia al poema de Ezra Pound) es quizá una fotografía de simbología más literal. La esclavitud al tiempo, el tiempo es el mal. En el “Teeteto” de Platón se habla de la gente que intercambia sabiduría en tiempo concertado, referido

aquí a los sofistas, enemigos, según él, de los filósofos, que en cambio no acotaban y vendían sus enseñanzas. Pensaba pues, que no era de hombres libres ni sabios vender el tiempo.

Utilizando de nuevo cajas, y más tarde bañeras, nos metemos en temas más peliagudos como son las enfermedades, las exclusivamente humanas, con la **serie "sobre la enfermedad en nuestra cultura"**, que también pretende ser un pequeño homenaje a todos los enfermos crónicos, héroes anónimos de nuestro tiempo.

Uno se pregunta, como en una cultura del éxito y la buena imagen, una "sociedad del espectáculo", en la que se nos presenta como real un imaginario de deseos de perfección inalcanzables, cuál sería el estatus que tendría la enfermedad. Existe un interés social real o es un simple juego de efecto, un buen negocio. Las fotografías "**el dolor ajeno**" y "**luz de gas**", tratan de ahondar en este tema.

En la fotografía y vídeo **“on/off”** se aborda el tema del espacio y el tiempo en la enfermedad de Parkinson por ser el símil “caja-cuerpo” muy adecuado para explorar la ausencia de movimiento en los estados OFF de estos enfermos. También porque es una enfermedad exclusivamente humana. Para la fotografía “on / off” trabajé con un paciente parkinsoniano.

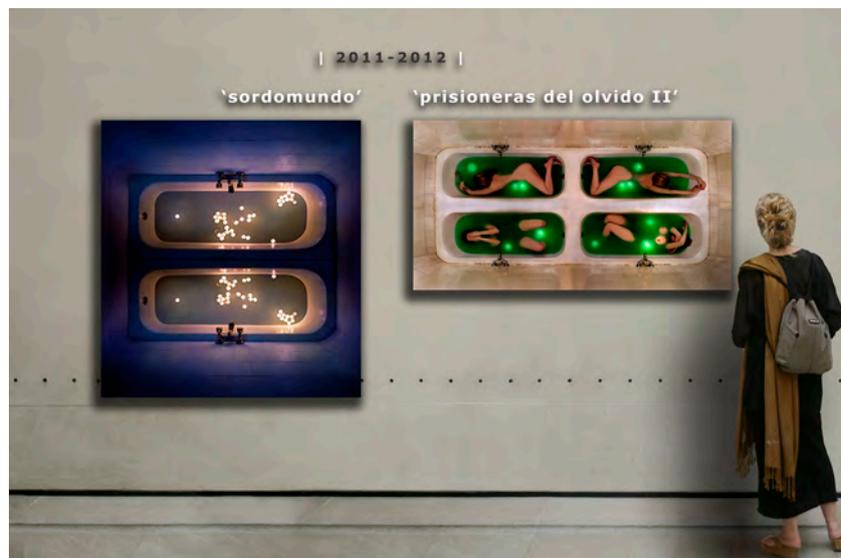
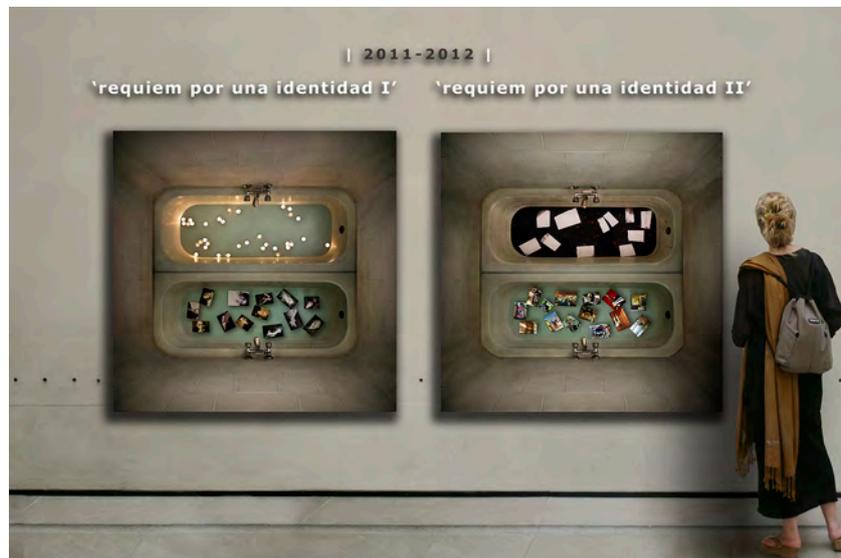
“on / off “

He querido explorar también en la enfermedad de Alzheimer (Fotografías **“prisioneras del olvido”**, **“cautivas del recuerdo”**, **“réquiem por una identidad”** y **“en un mar de dudas”**), cuestionándome el papel que juega la memoria en la identidad personal. Las fotografías hablan de individuos encerrados en espacios vitales que se tornan imposibles, de tenues luces imaginadas como recuerdos que se extinguen lentamente y del dolor de no reconocerse. Platón decía que “conocemos cuando recordamos” y yo me atrevería a añadir que “nos reconocemos cuando recordamos”.

“en un mar de dudas”

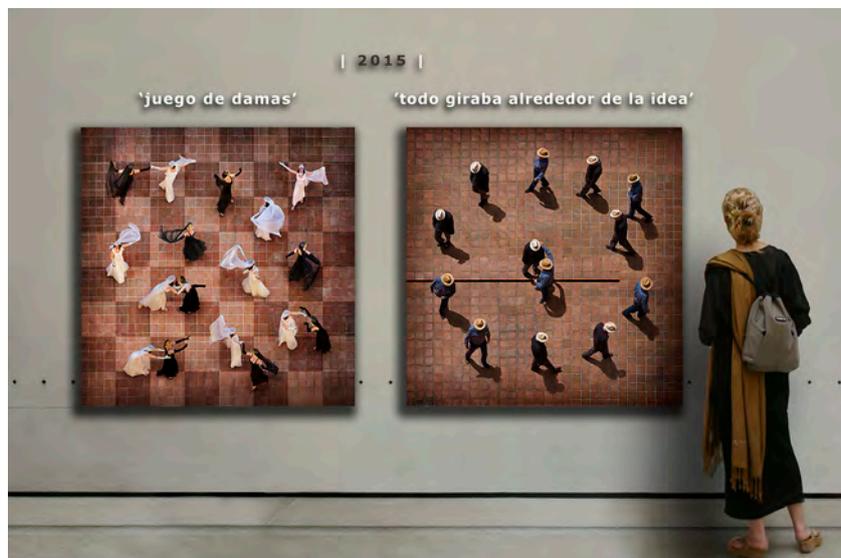
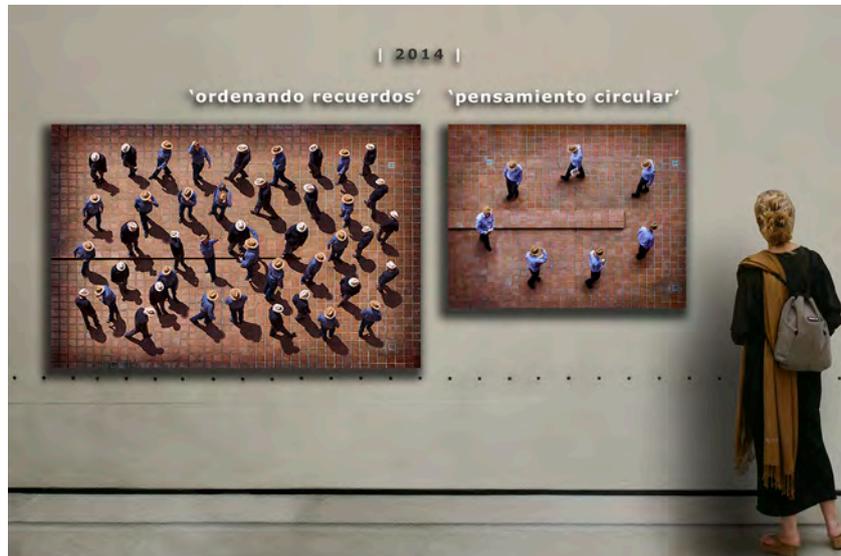

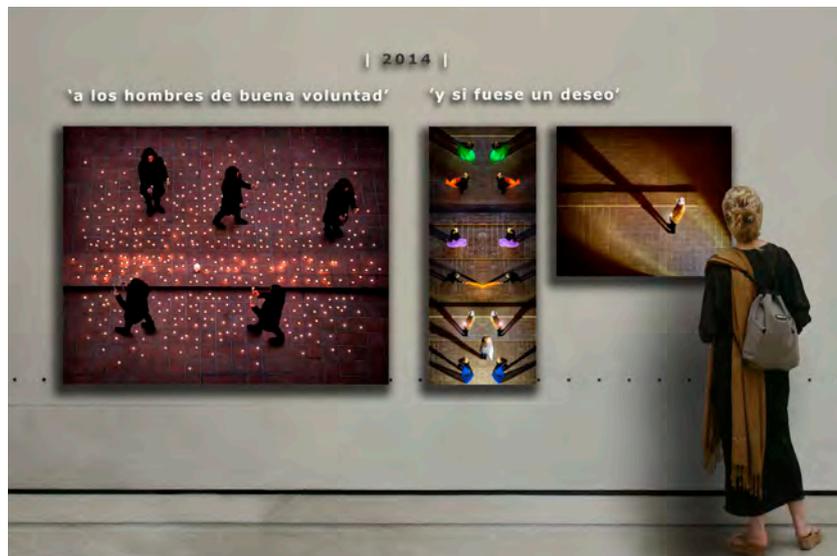

La **serie "inconsciente social"**, trata del deseo de entendimiento, de punto de encuentro surgido de un tiempo a esta parte en la sociedad occidental. Se plantea lo próximo y lejano en relación a lo social. Se entrelaza lo más íntimo del pensamiento individual que nos define a cada uno, y a la vez, nos identifica en el grupo. Lo común del inconsciente colectivo como nexo de lo social, como una forma de reconocernos en el otro. Un factor que debiera ser inclusivo. Una búsqueda de lo que nos hace más humanos y es patrimonio social, el pensamiento.

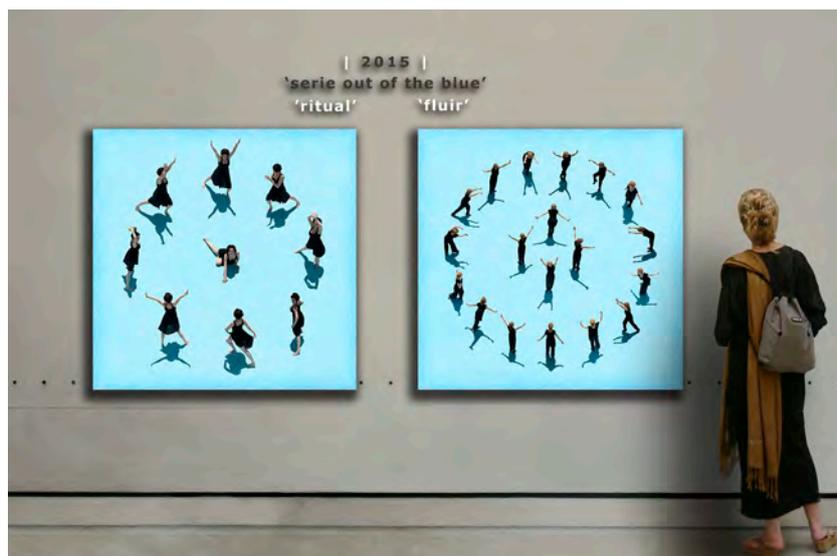
Fotografías ***“ordenando recuerdos”, “pensamiento circular”, “todo giraba alrededor de la idea”, “política nacional”, “juego de damas” ...***

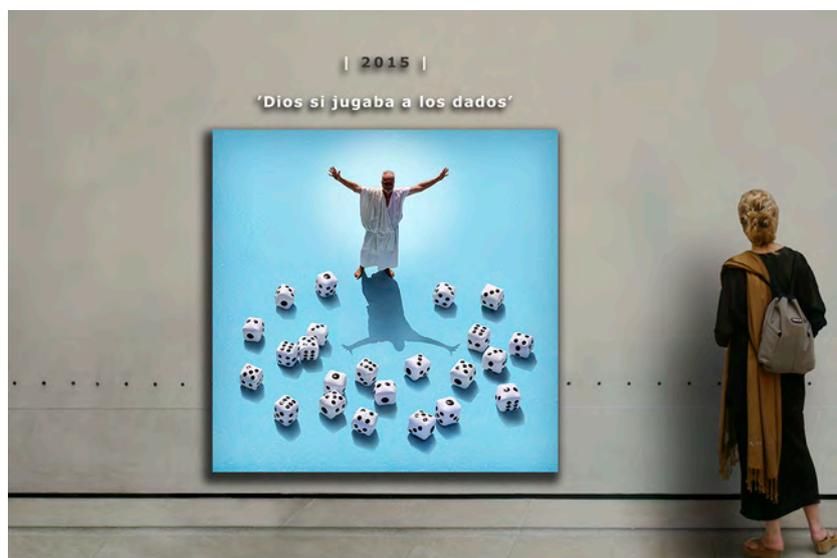
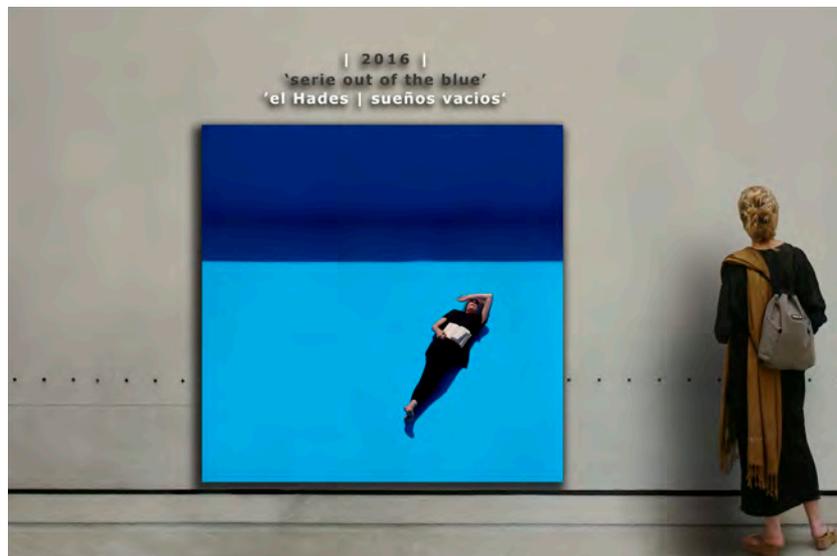
“estados de conciencia alterada”

En las fotografías **“out of the blue”**, se aborda lo inesperado, esos elementos esenciales de la vida, que pasan inadvertidos hasta que se nos desvelan, como un renacer en el camino. Nuevos puntos de partida que nos liberan de carga y nos hacen creer en un futuro mejor. También un pequeño homenaje a la filosofía y la física teórica.

En el proyecto “**en la percepción**” (2015), se parte de lo que se puede aprender “mirando” a través de otros sentidos, para realización de una serie fotográfica y una vídeoObra.

Se propone un trabajo conjunto de gente vidente e invidente. Partiendo de una caja común para todos, de un lugar desde el que contar la percepción singular de cada cual. En esta caja el pintor-escultor, Nacho Angulo, creó una obra de arte singular con el título “**Res Fortissima**”.

Se editó también, un video-master "Res Fortissima" como relato y resumen de la experiencia completa de cada uno de los participantes y de sus percepciones.

[“en la percepción”](#)

[“Res Fortissima”](#)

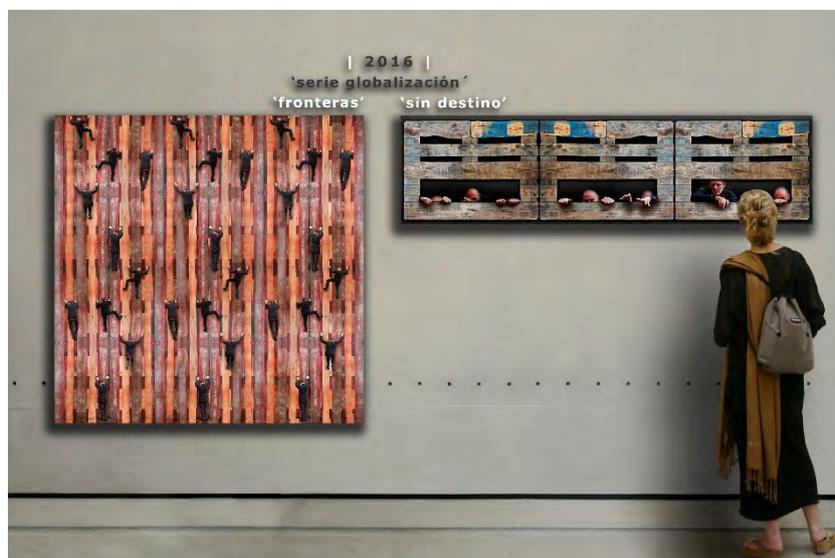

En el proyecto “**globalización / mercancías 2.0**”, se indaga sobre la transformación del concepto de individuo en la sociedad occidental. El título hace referencia al valor puramente mercantil que se está adjudicando al ser humano. Se invita a la reflexión del concepto de ser humano visto como un producto, que consume y es consumible.

Esta cualidad humana da paso, por medio de una asignación numérica-probabilística, a la objetivación del individuo, capacitando a una sociedad de consumo, el cálculo y la transformación de la población en mercancía física y virtual. No somos personas, ahora se nos valora como clientes, votantes, público...

Y en este juego perverso de deshumanización, nos centramos primeramente en la forma más extrema de emigración. Una huida hacia delante de los desfavorecidos ante el poder, la guerra, el hambre, las religiones. Ante el cálculo frío e imparable en el reparto equitativo de "mercancías" entre los países, buenos samaritanos de la sociedad occidental.

Fotografías "*sin destino*", "*a la deriva*" y "*fronteras*". se trata de un montaje de fotografías sobre pallets, por la carga de su significado.

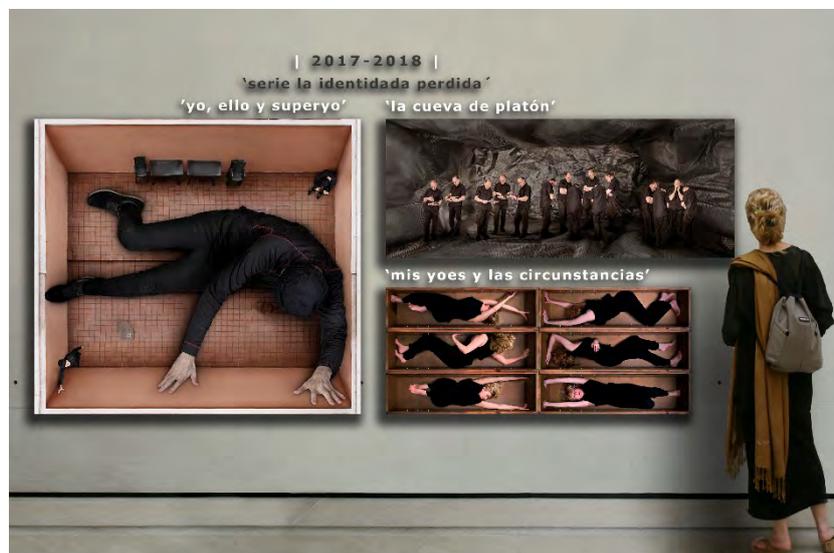
Por el mismo motivo se utiliza el montaje de fotografía sobre pallets en "*memoria de naufragos*", gente en barriles para la fotografía "*mercancías*", y el cartón de embalaje en "*embalados*".

La fotografía **“cédula de habitabilidad”** o el dilema del capitalismo, ganancia-ganado, que trata de lo mismo desde otro ángulo. Y el tema de la inmigración y las fronteras en **“espaldas mojadas”**.

En la serie “la identidad perdida”, las fotografías “*la escalera de Jacob*”, “*el laberinto*”, “*el hombre noticiado*”, “*to be or not to be*”, “*yo, ello y superyo*” nos cuentan la desorientación, desinformación y confusión del individuo en una sociedad cada vez más fría y distante con la esencia del ser humano.

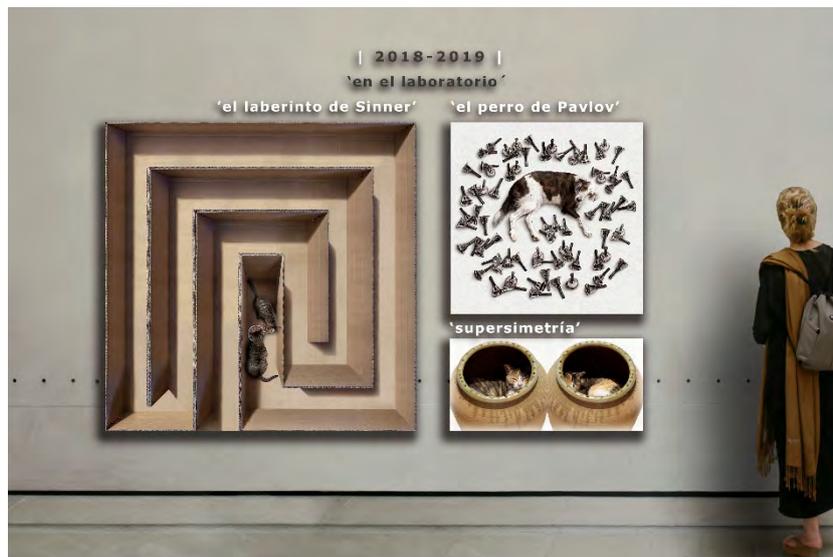
La serie “**la imagen habitada / ciudad humanizada**”, trata de poner una escala humana a la ciudad, una escala de habitabilidad.

“**mientras dormías**” investigará en la relación del sueño con el inconsciente. Por medio de los relatos de distintos sujetos y sobre sus sueños, se irá tejiendo, con piezas de vídeo y fotografía, una historia de delirio, miedo y deseos, y también de esperanza.

La serie “**en el laboratorio**”, se centra en los animales de compañía, y como estos han sido clave en la investigación científica. Está tratada con un guiño de humor.

Serie “**todo está lleno de dioses**” (Tales de Mileto).

Caminando entre lo racional y la superstición, la humanidad nos ha ido regalando lo más sublime de la mitología en el arte.

Esta serie fotográfica sobre la mitología griega y romana quiere tener una visión más humana de los dioses y héroes. Como el cuadro del Marte de Velázquez, vemos dioses cansados de la batalla, derrotados por la vida, pensativos sobre su condición.

Los modelos hasta ahora han sido gente relacionada con el mundo del arte, galeristas, pintores, escultores, críticos de arte, arquitectos, ... Como Javier de Juan, Julieta de Haro, Javier Diaz Guardiola, Francisco Carpio, Ángel Haro, Luis Francisco Pérez, Mar Solís, etc.

[“todo está lleno de dioses”](#)

| 2019-2020 |

'todo está lleno de dioses'. Tales de Mileto

"después de todas las guerras. Marte": (homenaje a Velázquez)

"el triunfo de Perseo"

"la reflexión de Mercurio"

"Zeus sin ira"

| 2019-2020 |

'todo está lleno de dioses'. Tales de Mileto

"Circe la maga"

"la Sibila de Delphos"

"Nike, una victoria pírrica"

"la derrota de Atenea"

| 2019-2020 |

'todo está lleno de dioses'. Tales de Mileto

"Hades, dios y señor del inframundo"

"Hércules desvia el curso del río Alfeo" (Zurbarán)

"Neptuno, un dios sin mar"

| 2019-2020 |

'todo está lleno de dioses'. Tales de Mileto

"el sueño de Danae" (Leighton)

"Baco, la última celebración" (Caravaggio)

| 2019-2020 |

'todo está lleno de dioses'. Tales de Mileto

"el sueño de Danae" (Gustav Klimt)

"Danae y la visita de Zeus"

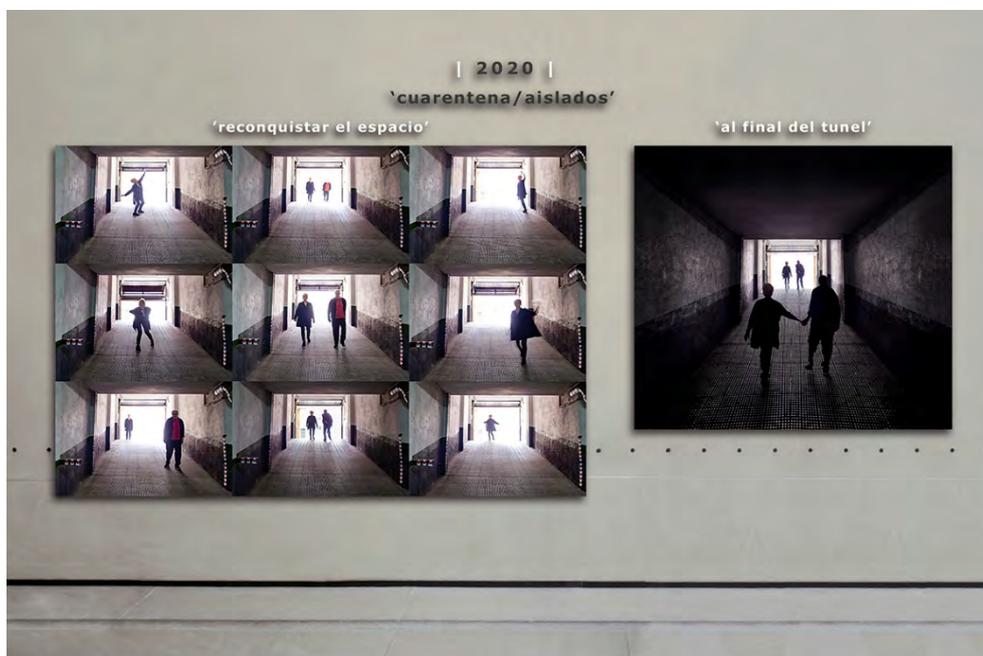

"todo está lleno de dioses"

En la serie "**detener el tiempo, congelar la vida**", da cuenta del periodo de cuarentena y aislamiento que hemos vivido esta primavera del año 2020, y que continuara acompañándonos en nuestras vidas todavía.

"tráfico humano"

"distanciamiento social"

En colaboración con otros artistas, lo más destacable fue la performance y serie fotográfica con una pieza de video arte, ***“la distancia entre ella y ayer es una foto”*** realizada con la fotógrafa Judith Sansó (cinco años ayudante de Alberto García-Alix).

Todo surgió por la propuesta de una exposición conjunta. Nuestros trabajos trataban ambos de la memoria, los recuerdos y la identidad, desde distintos puntos de vista, y eran obras complementarias. Creímos que una performance sería el mejor punto de encuentro de nuestras propuestas fotográficas.

Como este proyecto se desarrolló en colaboración, quisimos incluir la aportación de un poeta-músico (No-Zelandia), que elaboró un fragmento de 'noise' y compuso un relato poético para la videObra. Durante la performance, este artista Rodrigo Sánchez y Álvaro R. Marín, actuaron en directo.

La serie habla de cómo los recuerdos van conformando la identidad individual. Las vivencias personales se entrelazan tejiendo y sumando a nuestra biología, un mapa de realidades que nos hace distintos y únicos. Incluso los recuerdos heredados accidentalmente, como

postales de una vida que terminó, historias ajenas, que de a poco van haciéndose propias, integrándose en nuestra identidad.

Fotografías, pedazos de vida que nos miran desde ayer, sueños y esperanzas truncadas en el camino. A veces, biografías llenas, sumadas y plenas. Que aceptan el destino, sorteando obstáculos y reconduciendo su rumbo. Disfrutando del regalo de la vida, causalidad o casualidad, todo un imaginario de posibilidad.

["la diferencia entre ella y ayer es una foto / videObra"](#)

[performance en directo julio 2013](#)

[teaser video-fotos "la diferencia"](#)

["inquietud"](#)

Termino con un soplo de aire fresco y un alegato inspirador para el que se aproxima al arte, o lo que debiera ser lo mismo, a la vida.

Un fragmento del poeta Pepe Hierro, "el buen momento"

***...
Pero hay cosas que no mueren
y otras que nunca vivieron.
Y las hay que llenan todo
nuestro universo.
Y no es posible librarse
de su recuerdo.***

Alicia Moneva
Madrid 2020

www.aliciamoneva.com

<https://vimeo.com/aliciamoneva>

amoneva@gmail.com