

Nº 43/2022

ARTE EN LA CASA BARDÍN

ANA PASTOR

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL - ALBERT

ANA PASTOR

CASA BARDÍN calle San Fernando nº 44. 03001. Alicante. <http://www.iacjuangilalbert.com>

DEL NO SER AL INTERSER
comisaria JOHANNA CAPLLIURE

ANA PASTOR

DEL NO SER AL INTERSER

Arte en la Casa Bardín

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Presidente
President

Carlos Mazón Guixot

Diputada de Cultura
Diputada de Cultura

Julia Parra Aparicio

Directora Cultural
Directora Cultural

Pilar Tébar Martínez

Exposición V Concurso Arte en la Casa Bardin
Exposició V Concurs Art a la Casa Bardin

DEL NO SER AL INTERSER
Ana Pastor

Comisaria
Comissària

Johanna Caplliure

del 22 de abril al 4 de junio de 2022
del 22 de abril al 4 de juní de 2022

Jurado
Jurat

Presidenta Presidenta: Julia Parra Aparicio

Vocales Vocals: Susana Guerrero, Rosa Mª Castells González,
Daniel Pablo Tejero Olivares, Lucía Romero
Segura, Pilar Tébar Martínez

Secretaria Secretària: Amparo Koninckx Frasquet

Organiza
Organitza

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Dirección y coordinación de la convocatoria pública de exposiciones Arte en la Casa Bardin
Direcció i coordinació de la convocatòria pública d'exposicions Art a la Casa Bardin

Susana Guerrero, Pilar Tébar

Coordinación técnica
Coordinació tècnica

Inmaculada Fernández Salvador, Susana Guerrero

Montaje
Muntatge

Art Express

Catálogo
Catàleg

Coordinación
Coordinació

Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos
Textos

Johanna Caplliure, Pilar Tébar

Diseño y maquetación
Diseny y maquetació

Juan Fuster, Eduardo Infante

Imágenes
Imatges

Ana Pastor

Traducción
Traducció

Servei de traducció de la Diputació d'Alacant

Impresión
Impressió

Imprenta Provincial de Alicante

ISBN
DL

ISBN 978-84-1146-007-1
DL A 651-2022

Edición
Edició

© Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Entre las actividades que se organizan desde el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, organismo autónomo de la Diputación de Alicante, se encuentran las convocatorias públicas expositivas que se incluyen dentro del programa Arte en la Casa Bardin, gestionado desde el Departamento de Arte y Comunicación Visual que lleva el nombre de uno de nuestros artistas más universales, Eusebio Sempere. Esta es una de las convocatorias más esperadas entre el colectivo artístico porque, según se indican en sus bases, “El objeto del (V) Concurso ARTE EN LA CASA BARDÍN es el de presentar y exponer propuestas artísticas realizadas por artistas nacidos/as o vinculados/as a la provincia de Alicante, por ser uno de los fines del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert el promover y difundir la creación artística de la provincia de Alicante”, promocionando y poniendo en valor así las artes plásticas y visuales de nuestro territorio. Sin duda esta institución contribuye a promover las Buenas Prácticas, remunerando la labor tanto del artista como del comisario/a o crítico/a de arte que presenta los trabajos y escribe el texto que da soporte teórico a la propuesta contribuyendo así a la -tan necesaria- profesionalización de la Cultura.

A esta V edición de Arte en la Casa Bardin se han presentado 22 propuestas, de las que se han seleccionado cinco proyectos que abarcan diversas disciplinas artísticas contemporáneas que han sido valoradas por un jurado de expertos compuesto por profesionales del sector y a los que quiero agradecer su difícil labor en la selección de las propuestas debido a la calidad de los proyectos presentados en esta convocatoria. Así, junto a Julia Parra, Diputada de Cultura y Vicepresidenta del IAC Juan Gil-Albert, que ha ejercido de presidenta del jurado, a Amparo Koninckx Frasquet, Secretaria del IAC Juan Gil-Albert y del jurado, han ejercido de vocales, Susana Guerrero Sempere, Doctora en BBAA por la UMH, artista visual, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UMH y Subdirectora sección de artes plásticas del Departamento de Arte del IAC Juan Gil-Albert, Rosa Mª Castells González, conservadora de las Colecciones Municipales y del MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, Daniel Pablo Tejero Olivares, artista plástico, Catedrático de escultura, director del Centro de Investigación CÍA, de la UMH, Lucía Romero Segura, licenciada en historia del Arte, doctoranda por la UNED y miembro del grupo de investigación PEMS' 20 y de la Gestora de La Capella de l'Antic Asil de Alcoy y por la que escribe este texto, historiadora del arte, gestora cultural, conservadora, investigadora y crítica de arte.

Una nueva convocatoria y una nueva selección de proyectos que podrán verse a lo largo de este 2022 en la sala polivalente de la planta baja y en la naya de la primera planta de la ya centenaria Casa Bardin, registrándose en estos catálogos el resultado expositivo de los proyectos del/de la artista seleccionado/a. A través de estas líneas quiero felicitar a la artista ANA MARÍA PASTOR GONZÁLEZ-NICOLÁS y a la comisaria JOHANNA MORENO CAPLLIURE por su propuesta multidisciplinar *Del no ser al interser*, al artista JESÚS TARRUELLA GONZÁLEZ y su comisaria FELISA MARTÍNEZ ANDRÉS por la propuesta de fotografía *Arquitecturas y territorios*; al artista MIGUEL DARÍO BAÑULS MACIÁ y a la comisaria GERTRUDIS GÓMEZ MARTÍNEZ por la propuesta escultórica *La música de las esferas*; a los artistas VINCENT SÁEZ + PASCUAL MARTÍNEZ y a la comisaria MÓNICA LOZANO por la propuesta fotográfica e instalativa *The Saxons of Transylvania* y al artista FILIBERTO SISCAR SENDRA y su comisaria SILVIA MERCÉ CERVELLÓ por su propuesta óptico-cinética *Schwindel*.

Finalmente, me es grato comunicar que, con las propuestas ganadoras de esta edición, apostamos por el arte e iniciamos una nueva etapa encaminada a impulsar y difundir nuestras actividades con exposiciones que itinerarán por los diferentes espacios expositivos y museos de la provincia que lo soliciten.

Espero que disfruten de estos proyectos seleccionados en 2022 a través de los que intentaremos divulgar nuestra cultura en beneficio de la ciudadanía, fomentando las Buenas Prácticas para la profesionalización de la Cultura.

Pilar Tébar
Directora cultural

Entre les activitats que s'organitzen des de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, organisme autònom de la Diputació d'Alacant, es troben les convocatòries públiques expositives que s'inclouen dins del programa Art a la Casa Bardin, gestionat des del Departament d'Art i Comunicació Visual que porta el nom d'un dels nostres artistes més universals, Eusebio Sempere. Aquesta és una de les convocatòries més esperades entre el col·lectiu artístic perquè, segons s'indiquen en les seues bases, “L'objecte del (V) Concurs ART A LA CASA BARDÍN és el de presentar i exposar propostes artístiques realitzades per artistes nascuts/des o vinculats/des a la província d'Alacant, per ser un dels fins de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert promoure i difondre la creació artística de la província d'Alacant”, promocionant i posant en valor així les arts plàstiques i visuals del nostre territori. Sens dubte aquesta institució contribueix a promoure les Bones Pràctiques, remunerant la labor tant de l'artista com del comissari/a o crític/a d'art que presenta els treballs i escriu el text que dona suport teòric a la proposta contribuint així a la -tan necessària- professionalització de la Cultura.

En aquesta V edició d'Art a la Casa Bardin s'han presentat 22 propostes, de les quals s'han seleccionat cinc projectes que abasten diverses disciplines artístiques contemporànies que han sigut valorades per un jurat d'experts compost per professionals del sector i als quals vull agrair la seua difícil labor en la selecció de les propostes a causa de la qualitat dels projectes presentats en aquesta convocatòria. Així, al costat de Julia Parra, Diputada de Cultura i Vicepresidenta del IAC Juan Gil-Albert, que ha exercit de presidenta del jurat, a Amparo Koninckx Frasquet, Secretària del IAC Juan Gil-Albert i del jurat, han exercit de vocals, Susana Guerrero Sempere, Doctora en BBAA per la UMH, artista visual, professora de la Facultat de Belles arts de la UMH i Subdirectora secció d'arts plàstiques del Departament d'Art del IAC Juan Gil-Albert, Rosa Mª Castells González, conservadora de les Col·leccions Municipals i del MACA, Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Daniel Pablo Tejero Olivares, artista plàstic, Catedràtic d'escultura, director del Centre d'Investigació CÍA, de la UMH, Lucía Romero Segura, llicenciada en història de l'Art, doctoranda per la UNED i membre del grup d'investigació PEMS' 20 i de la Gestora de la Capella de l'Antic Asil d'Alcoi i per la qual escriu aquest text, historiadora de l'art, gestora cultural, conservadora, investigadora i crítica d'art.

Una nova convocatòria i una nova selecció de projectes que podran veure's al llarg d'aquest 2022, a la sala polivalent de la planta baixa i en la naia de la primera planta de la ja centenària Casa Bardin, registrant-se en aquests catàlegs el resultat expositiu dels projectes de l'artista seleccionat/da. A través d'aquestes línies vull felicitar l'artista ANA MARÍA PASTOR GONZÁLEZ-NICOLÁS i la comissària JOHANNA MORENO CAPLLIURE per la seva proposta multidisciplinària *Del no ser a l'interser*, l'artista JESÚS TARRUELLA GONZÁLEZ i la comissària FELISA MARTÍNEZ ANDRÉS per la proposta de fotografia *Arquitectures i territoris*; a l'artista MIGUEL DARÍO BAÑULS MACIÁ i la comissària GERTRUDIS GÓMEZ MARTÍNEZ per la proposta escultòrica *La música de les esferes*: als artistes VINCENT SÁEZ + PASCUAL MARTÍNEZ i a la comissària MÓNICA LOZANO per la proposta fotogràfica i instal·lativa *The Saxons of Transylvania* i l'artista FILIBERTO SISCAR SENDRA i la seua comissària SILVIA MERCÉ CERVELLÓ per la seua proposta òptic-cinètica *Schwindel*.

Finalment, és grat per a mi comunicar que, amb les propostes guanyadores d'aquesta edició, apostem per l'art i iniciem una nova etapa encaminada a impulsar i difondre les nostres activitats amb exposicions que itineraran pels diferents espais expositius i museus de la província que el sol·liciten.

Espere que gaudisquen d'aquests projectes seleccionats en 2022 a través dels que intentem divulgar la nostra cultura en benefici de la ciutadania, fomentant les Bones Pràctiques per a la professionalització de la Cultura.

Pilar Tébar
Directora cultural

Entre tu cuerpo y el mío universos de vida se expanden

Johanna Caplliure
Comisaria, crítica y docente
de Estética y Teoría del Arte.

Entre tu cuerpo y el mío universos de vida se expanden

Del no ser a la nada, al vacío o a lo eterno. Y del interser a la multiplicidad de formas de vida con las que cohabitamos, es decir, a la totalidad de la existencia. La exposición Del no ser al interser establece el desarrollo de la conciencia de sí como principio hacia una política del agenciamiento centrándose en nuestras relaciones con otros seres o formas de vida. Así, la muestra opera entre los procesos experimentales de registro de lo que podríamos llamar la experiencia de la existencia. Mediante la fotografía, el vídeo, el documento y el objeto científico, así como la instalación, se va desgranando un trabajo de investigación en el que Ana Pastor ha estado inmersa en los últimos diez años.

La exposición parte de la conceptualización de la noción de no-ser a través de una serie de trabajos que ahondan en el empleo de dispositivos de autoconocimiento, así como de recursos confesionales para arribar a un ser abocado a la nada, a la muerte y al vacío. A través de la performatividad de ciertos métodos curativos ancestrales de culturas chamánicas que tiene como objetivo el desarrollo de la autopercepción [Not to be/ No ser (2012)] hasta la proliferación de ejercicios confesionales sobre el miedo, el trauma o la herida [The Wound/ La Herida (2015)], Ana Pastor indaga sobre las formas terapéuticas en las que el humano trasciende como un no-ser.

En Not to be/ No ser (2012) nos presenta la documentación de un acto performativo para superar el miedo a la muerte basado en el Manual de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky: un libro de trabajo para curar la mente inconsciente mediante actos simbólicos que bebe de la experiencia artística, el conocimiento de Freud y Jung y las artes curativas tradicionales del chamanismo. Muerte, entierro, cartas de despedida de familiares y amigos, todo se recrea para el enfrentamiento a la ansiedad que produce la certeza de la propia desaparición. Por otro lado, Pastor nos acerca al abrupto abismo de la herida. En cirugía “manifestar la herida” es abrirla para conocer el daño, explorarlo y curarlo con el fin de erradicarlo -método que a lo largo de su trayectoria la artista ha planteado en su trabajo. En psicología, una de las pautas más seguidas para curar el daño emocional es empatizar con el dolor ajeno, así llegando a comprender el propio. En The Wound/ La Herida, vídeo colaborativo, conocidos y extraños abordan qué significa dicha palabra con el fin de sumar experiencias y paliar la aflicción de nuestra propia existencia como humanos.

Estas primeras ideas servirían como passage del egótico yo hacia una comunidad de múltiples en una perspectiva eco-ambiental. Es decir, del no-ser al interser. Un ser consciente de su interdependencia con otros seres, especies y formas de vida. Así, Pastor volvería su mirada hacia lo micro en un gesto de reivindicación del invisible, intangible y, sin embargo, poderoso microbioma. En Depths/ Profundidades (2017) la artista inicia un viaje que se origina en la exploración de su propia sangre liofilizada. En la búsqueda de lo más profundo, en el tejido vivo, en la fuente conectiva de nuestra biología parece explorar el sentido primordial de

la vida. Entonces, la sangre, atraída por la mirada bajo el microscopio, nos muestra lo que podría entenderse como un paisaje de nuevos universos. Los majestuosos diseños que ejerce el plasma en combinación con los glóbulos y plaquetas, tras la criodesecación, nos revelan formas rocosas como las de Tierra, Marte o Venus, pero también a ciertas “partículas” celestes que nos recordarían a los meteoritos o asteroides llegados a nuestro planeta. Es decir, partes minúsculas de otros mundos que nos advierten de un universo mayor. Y que, más tarde, en la instalación Interbeing/ Interser (2019) adquiriría una magnitud cósmica al ponerse en relación con la vida compartida como parte de un superorganismo. De hecho, como explica Pastor, estas piezas se inspirarían en las teorías que Lynn Margulis o Gilles Deleuze y Felix Guattari desarrollaron en relación a la idea de multitud y comunidad como organismo y unidad.

En esta instalación, compuesta por numerosas placas de Petri y una proyección en vídeo, se nos invita a pensar cómo se desarrolla nuestra vida como el conjunto de relaciones entre diferentes microorganismos. De hecho, este trabajo se asienta sobre la base del estudio del microbioma. Es decir, el grupo de microorganismos que cohabitan con nuestras células en una comunidad de múltiples. Así, las placas Petri recogen las muestras de los diferentes microbiomas, pero con una peculiaridad. Pastor, como si de una científica se tratase, pone bajo experimento la siguiente cuestión: ¿qué sucede con nuestro microbioma cuando está en contacto con el de otros? Así, a partir de los resultados generados por el contacto entre diferentes individuos, ya sea a través de una caricia, un beso o de relaciones sexuales, se muestra cómo nuestros microorganismos interactúan generando una nueva comunidad o como Pastor designa, tomando prestado del budismo, construyendo un inter-ser. Aquí cada cuerpo se comprende en correspondencia a su relación con una multiplicidad de seres que componen no solamente el microbioma sino las formas de vida en nuestro planeta. De esta manera, Weareone (2021) revisitaría la divisa budista como un “nosotros somos uno”, “uno es una multiplicidad de seres”. Pastor vuelve a las placas Petri, en esta ocasión sobredimensionadas, casi creando unos globos planetarios de vida microbiana. Las dos placas son imágenes tomadas del microbioma antes y después de un beso. La actividad de un “nosotros” trasciende la propia acción del beso para convertirse en una comunidad más allá de nuestra forma humana representando de nuevo los diferentes modos de existencia. Pues, entre tu cuerpo y el mío universos de vida se expanden aflorando en la superficie de lo visible.

Entre el teu cos i el meu universos de vida s'hi expandeixen

Del no-ser al no-res, al buit o a l'etern. I de l'interessar a la multiplicitat de formes de vida amb les quals cohabitarem, és a dir, a la totalitat de l'existència. L'exposició *Del no-ser a l'interessar* estableix el desenvolupament de la consciència de si com a principi cap a una política de l'agenciamen tot centrant-se en les nostres relacions amb altres éssers o formes de vida. Així, la mostra opera entre els processos experimentals de registre del que podríem dir l'experiència de l'existència. Per mitjà de la fotografia, el vídeo, el document i l'objecte científic, així com la instal·lació, es va desgranant un treball de recerca en el qual Ana Pastor ha estat immersa en els darrers deu anys.

L'exposició parteix de la conceptualització de la noció de no-ser a través d'un seguit de treballs que aprofundeixen en l'ús de dispositius d'autoconeixement, així com de recursos confessionals per a arribar a un ésser abocat al no-res, a la mort i al buit. A través de la performativitat d'uns certs mètodes curatius ancestrals de cultures xamaniques que té com a objectiu el desenvolupament de l'autopercepció [Not to be/ No-ser (2012)] fins a la proliferació d'exercicis confessionals sobre la por, el trauma o la ferida [The Wound/ La Ferida (2015)], Ana Pastor indaga sobre les formes terapèutiques en les quals l'humà transcendeix com un no-ser.

En *Not to be/ No-ser* (2012) ens presenta la documentació d'un acte performatiu per a superar la por a la mort basat en el Manual de Psicomàgia d'Alejandro Jodorowsky: un llibre de treball per a curar la ment inconscient mitjançant actes simbòlics que s'inspira de l'experiència artística, el coneixement de Freud i Jung i les arts curatives tradicionals del xamanisme. Mort, enterrament, cartes de comiat de familiars i amics, tot es recrea per a l'enfrontament a l'ansietat que produeix la certesa de la desaparició mateix. D'altra banda, Pastor ens acosta a l'abisme abrupte de la ferida. En cirurgia "manifestar la ferida" és obrir-la per conèixer el mal, explorar-lo i curar-lo amb la finalitat d'erradicar-lo -mètode que al llarg de la seua trajectòria l'artista ha plantejat en el seu treball. En psicologia, una de les pautes més seguides per a curar el mal emocional és empatitzar amb el dolor alié, així entendre el propi. En *The Wound/ La Ferida*, vídeo col·laboratiu, persones conegudes i desconegudes aborden què significa aquesta paraula amb la finalitat de sumar experiències i pal·liar l'aflicció de la nostra existència com a humans.

Aquestes primeres idees servirien com passage de l'egòtic jo cap a una comunitat de múltiples en una perspectiva ecoambiental. És a dir, del no-ser a l'interessar. Un ser conscient de la seua interdependència amb altres éssers, espècies i formes de vida. Així, Pastor giraria la seua mirada cap a la microrealitat en un gest de reivindicació de l'invisible, intangible i, no obstant això, microbioma poderós. En *Deepness/ Profunditats* (2017) l'artista inicia un viatge que s'origina en l'exploració de la seua sang liofilitzada. En la cerca d'allò més profund, en el teixit viu, en la font connectiva de la nostra biologia sembla explorar el sentit primordial de la vida. Llavors, la sang, atreta per la mirada sota el microscopi, ens

mostra el que podria entendre's com un paisatge d'universos nous. Els dissenys majestuosos que exerceix el plasma en combinació amb els glòbuls i plaquetes, després de la liofilització, ens revelen formes rocalloses com les de Terra, Mart o Venus, però també com les d'unes certes "partícules" celestes que ens recordarien als meteorits o asteroides arribats al nostre planeta. És a dir, parts minúscules d'altres mons que ens adverteixen d'un univers major. I que, més tard, en la instal·lació *Interbeing/ Interésser* (2019) assoliria una magnitud còsmica en posar-se en relació amb la vida compartida com a part d'un superorganisme. De fet, com explica Pastor, aquestes peces s'inspirarien en les teories que Lynn Margulis o Gilles Deleuze i Felix Guattari van desenvolupar en relació a la idea de multitud i comunitat com a organisme i unitat.

En aquesta instal·lació, composta per nombroses plaques de Petri i una projecció en vídeo, se'ns convida a pensar com es desenvolupa la nostra vida com el conjunt de relacions entre diferents microorganismes. De fet, aquest treball es fonamenta sobre la base de l'estudi del microbioma. És a dir, el grup de microorganismes que cohabitaven amb les nostres cèl·lules en una comunitat de múltiples. Així, les plaques Petri recullen les mostres dels diferents microbiomes, però amb una peculiaritat. Pastor, com si d'una científica es tractara, posa sota experiment la qüestió següent: què succeeix amb el nostre microbioma quan està en contacte amb el d'uns altres? Així, a partir dels resultats generats pel contacte entre diferents individus, ja siga a través d'una carícia, un bes o de relacions sexuals, es mostra com els nostres microorganismes interaccionen tot generant una nova comunitat o, com Pastor designa, tot emprant-ho del budisme, construir un interésser. Ací cada cos es comprén en correspondència a la seua relació amb una multiplicitat d'éssers que componen no solament el microbioma sinó les formes de vida en el nostre planeta. D'aquesta manera, Wearone (2021) revisitaria la divisa budista com un "nosaltres en som un", "un és una multiplicitat d'éssers". Pastor torna a les plaques Petri, en aquesta ocasió sobredimensionades, gairebé creant uns globus planetaris de vida microbiana. Les dues plaques són imatges preses del microbioma abans i després d'un bes. L'activitat d'un "nosaltres" transcendeix la acció del bes per a convertir-se en una comunitat més enllà de la nostra forma humana i de la representació, de nou, de les diferents maneres d'existència. Perquè, entre el teu cos i el meu universos de vida s'hi expandeixen i apareixen en la superfície del món visible.

Between your body and mine universes of life expand

From not-being to nothing, to the void or to the eternal. And from interbeing to the multiplicity of forms of life which we cohabit with, that is, to the totality of existence. The exhibition 'Del no-ser al interser' establishes the development of self-awareness as a principle towards a politics of agency focusing on our relationships with other beings or life forms. Thus, this exhibition operates between the experimental processes of registration of what we could call 'the experience of existence'. Through photography, video, the document and the scientific object, as well as installation, a research work in which Ana Pastor has been immersed in the last ten years is unraveled.

The exhibition starts from the conceptualization of the notion of non-being through a series of works that delve into the use of self-knowledge devices, as well as confessional resources to arrive at a being doomed to nothingness, death and emptiness. Through the performativity of certain ancestral healing methods of shamanic cultures that aim to develop self-perception [Not to be/ No ser (2012)] to the proliferation of confessional exercises on fear, trauma or injury [The Wound/ La Herida (2015)], Ana Pastor investigates the therapeutic forms in which the human transcends as a non-being.

In Not to be/ No ser (2012) she shows the documentation of a performative act to overcome the fear of death based on Alejandro Jodorowsky's Manual of Psychomagic: a workbook to heal the unconscious mind through symbolic acts that draws from the artistic experience, the knowledge of Freud and Jung and the traditional healing arts of shamanism. Death, burial, farewell letters from family and friends, everything is recreated to confront the anxiety produced by the certainty of one's own disappearance. On the other hand, Pastor brings us closer to the abrupt abyss of the wound. In surgery, "manifesting the wound" means opening it to discover the damage, explore it and cure it in order to eradicate it - a method that the artist has proposed in her work throughout her career. In psychology, one of the most followed guidelines to heal emotional damage is to empathise with other people's pain, thus coming to understand one's own. In The Wound/ La Herida, a collaborative video, acquaintances and strangers address what this word means in order to add experiences and alleviate the affliction of our own existence as humans.

These first ideas would serve as a passage from the egoic self to a community of multiples in an eco-environmental perspective. That is, from non-being to interbeing. A being that is aware of its interdependence with other beings, species and life forms. Thus, Pastor would turn his gaze towards the micro in a gesture of vindication of the invisible, intangible and, nevertheless, powerful microbiome. In Depths/ Profundidades (2017) the artist begins a journey that originates in the exploration of her own freeze-dried blood. In the search for the deepest, in the living tissue, in the connective source of our biology, she seems to explore

the primordial meaning of life. So, the blood, attracted by the look under the microscope, shows us what could be understood as a landscape of new universes. The majestic designs exerted by the plasma in combination with the globules and platelets, after cryo-drying, reveal to us rocky forms such as those of Earth, Mars or Venus, but also certain celestial "particles" that would remind us of meteorites or asteroids that reached our planet. That is, tiny parts of other worlds that warn us of a larger universe. And that, later, in the installation Interbeing/ Interfer (2019) it would acquire a cosmic magnitude by relating to shared life as part of a superorganism. In fact, as Pastor explains, these pieces would be inspired by the theories that Lynn Margulis or Gilles Deleuze and Felix Guattari developed in relation to the idea of crowd and community as organism and unity.

In this installation, made up of numerous Petri dishes and a video projection, we are invited to think about how our lives unfold as the set of relationships among different microorganisms. In fact, this work is based on the study of the microbiome. That is, the group of microorganisms that cohabit with our cells inside a community made up of multiples. Thus, Petri dishes collect samples from different microbiomes, but with a peculiarity. Pastor, as if she were a scientist, puts the following question under experiment: what happens to our microbiome when it is in contact with other people's one? Thus, from the results generated by the contact between different individuals, whether through a caress, a kiss or sexual intercourse, it is shown how our microorganisms interact generating a new community or as Pastor designates, borrowing from Buddhism, building an inter-being. Here each body is understood in correspondence to its relationship with a multiplicity of beings that make up not only the microbiome but also the forms of life on our planet. In this way, Weareone (2021) would revisit the Buddhist motto as "we are one", "one is a multiplicity of beings". Pastor returns to the Petri dishes, this time oversized, almost creating planetary globes of microbial life. Both plates are images taken of the microbiome before and after a kiss. The concept of "we" transcends the actual action of the kiss to become community beyond our human form, once again representing the different modes of existence. Therefore, between your body and mine, universes of life expand, emerging on the surface of the visible.

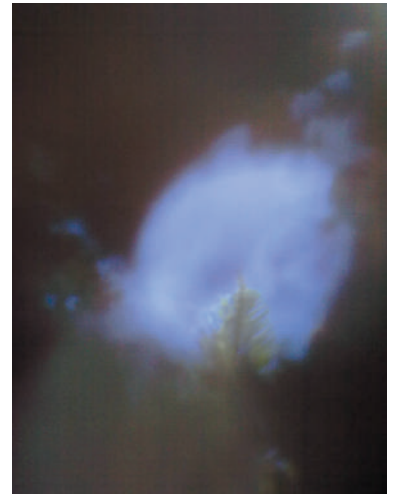
Not to be/ No ser, 2012
44 fotografías y 5 cartas
de despedida

Documentación de un acto performativo para superar el miedo a la muerte basado en el *"Manual de Psicomagia"* de Alejandro Jodorowsky: un libro de trabajo para curar la mente inconsciente mediante actos simbólicos que bebe de la experiencia artística, el conocimiento de Freud y Jung y las artes curativas tradicionales del chamanismo. Muerte, entierro, cartas de despedida de familiares y amigos, todo se recrea para el enfrentamiento a la ansiedad que produce la certeza de la propia desaparición.

Hoy que la abamos deprimiendo
 hasta como agujeros en la roca
 solo a la frente, que nos acompaña
 como un recordatorio
 de un nuevo estado.

[illegible]

No te dire adiós. Volveremos a vernos.
Por encima del tiempo y del destino.
No una la vida y el miedo
Se que ya no tienes miedo
y que me esperas
como yo te espero.

26

No te diré adiós. Volveremos a vernos.
Por encima del tiempo y de la muerte
nos une la vida y el destino.
Sé que ya no tienes miedo
y que me esperas
como yo te espero.

Rosa

The wound/ La herida, 2015
Video monocal, 06'39"22 26

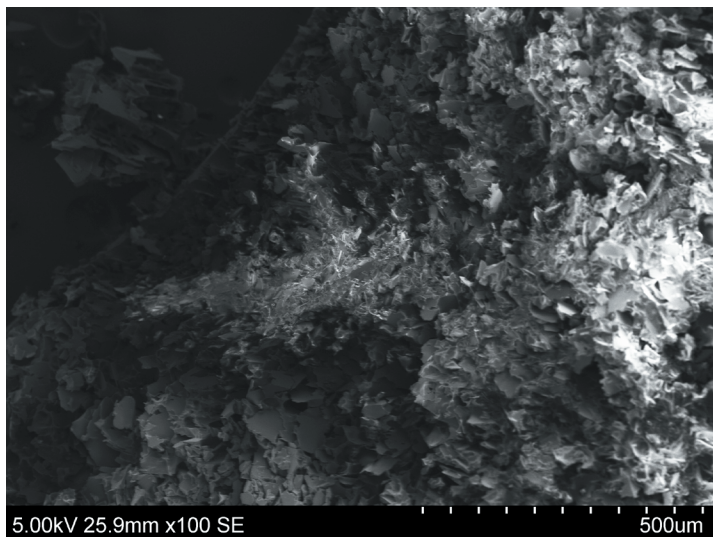

En cirugía "*manifestar la herida*" es abrirla y dilatarla para conocer bien el daño y curarla con más seguridad. Una de las pautas en la psicología cognitiva para curar el daño emocional es poner nombre a las emociones y empatizar con el dolor ajeno para entender el propio.

"*The Wound/ La Herida*" es un video colaborativo en el que se invita a conocidos y extraños a expresarse libre y espontáneamente al escuchar dicha palabra.

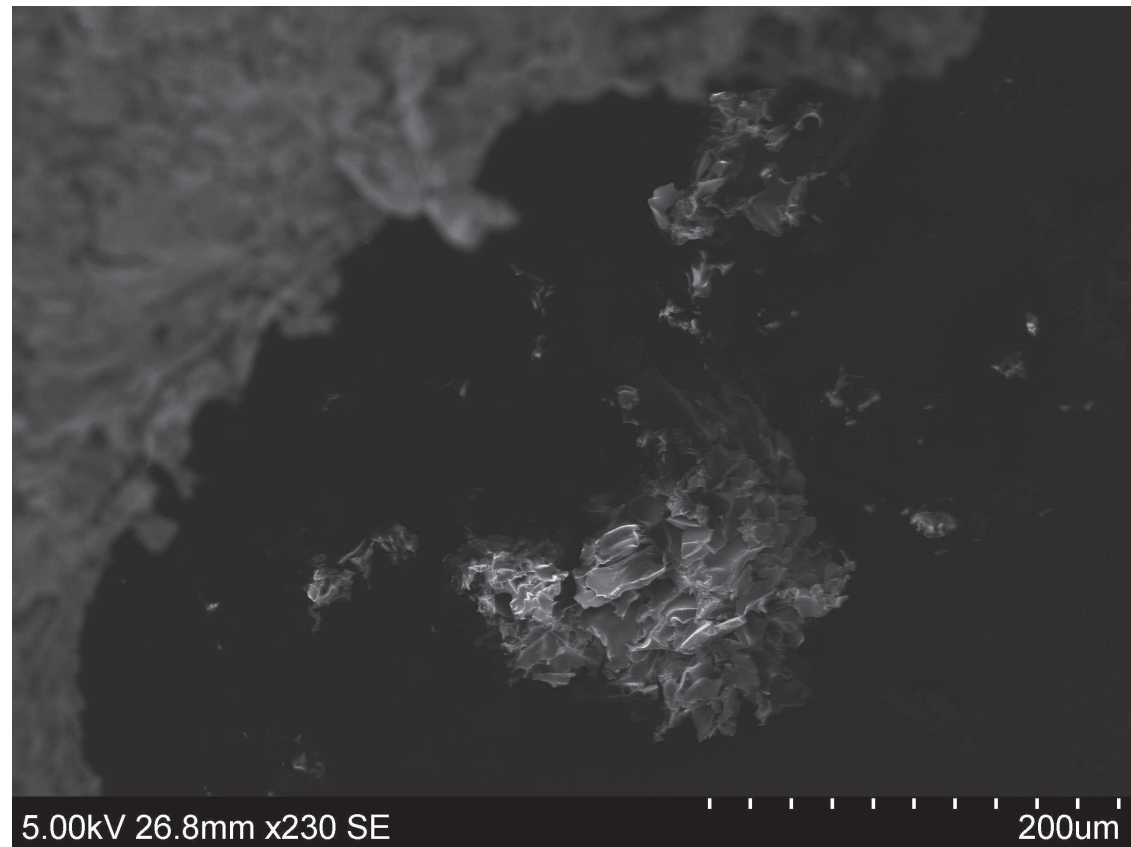
Depths/ Profundidades, 2017

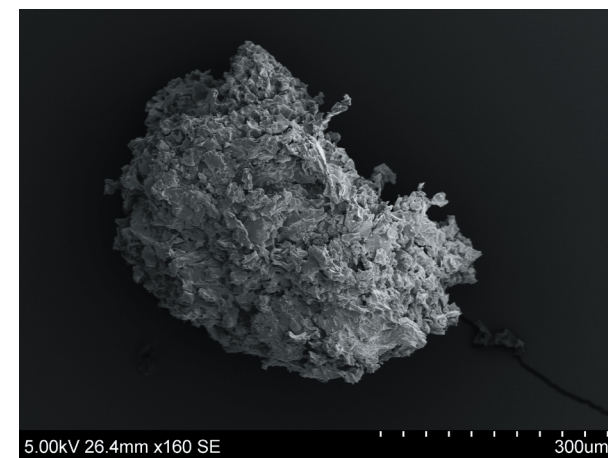
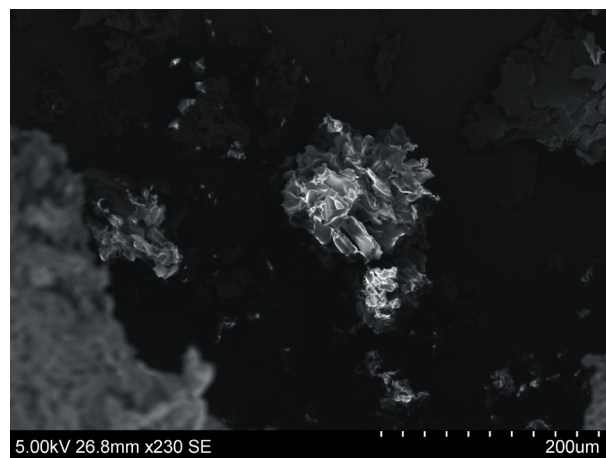
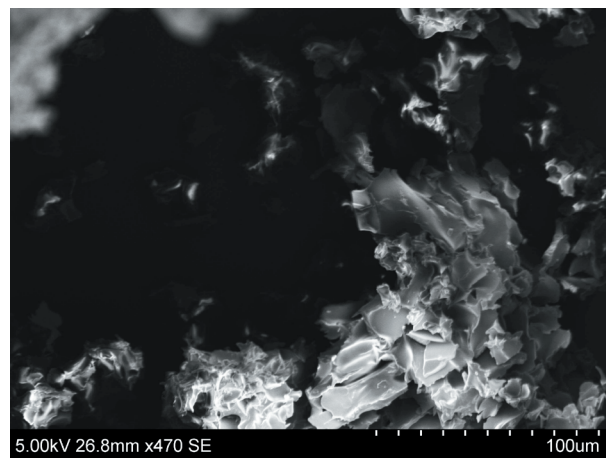
Fotografías de microscopio electrónico de barrido a partir de sangre liofilizada impresas en papel lithographic + caja de luz.

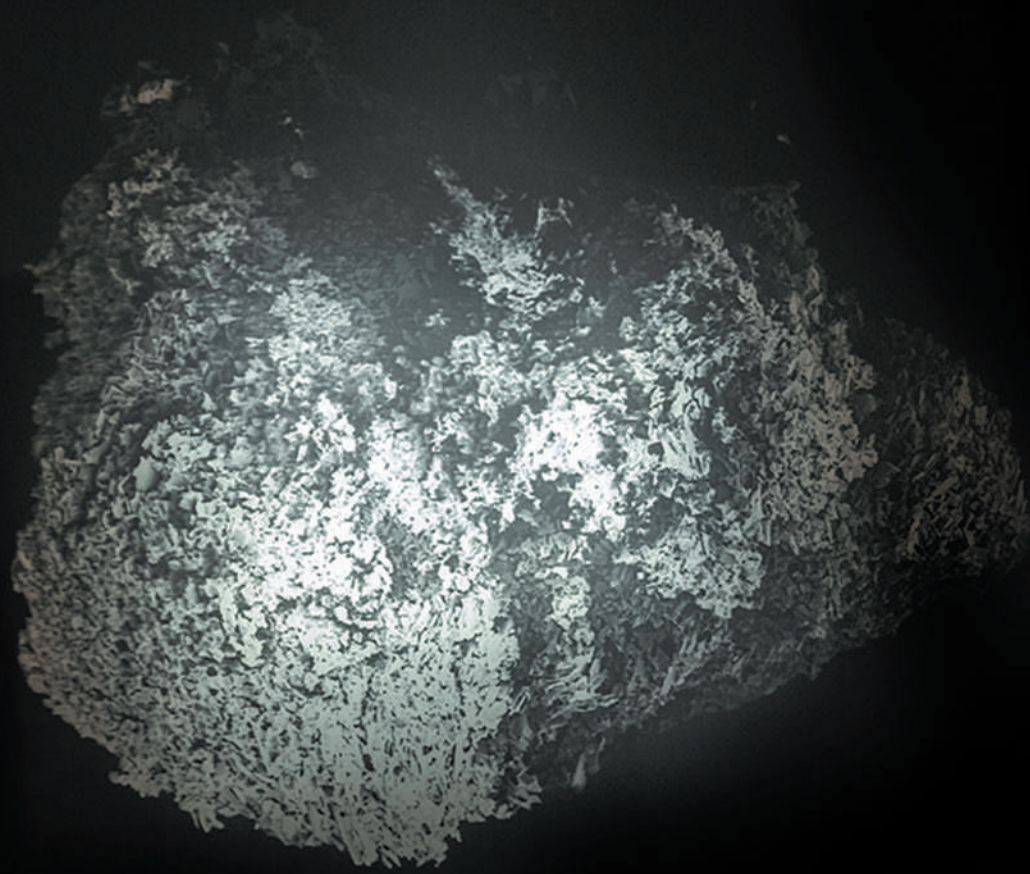

"No puedo verlo, pero es profundo..." la frase de un entrevistado en la obra *La Herida*, dio origen a esta pieza donde regresé al estudio y análisis de mi cuerpo desde el interior. A través de un microscopio electrónico de barrido observé mi sangre, donde según algunas culturas reside el alma y que metafóricamente tiene una potente simbología de vida, muerte, dolor y sentido de pertenencia. El microscopio reveló un auténtico universo, un mundo dentro del mundo cuya trascendencia invita a la superación de la angustia existencial.

Obra realizada con la colaboración del Dto. de Arqueología del University College de Londres.

5.00kV 25.3mm x25 SE

Interbeing/ Interser, 2019
Instalación y video. 74 placas de Petri +
guía de relaciones
Video looping 04'22"

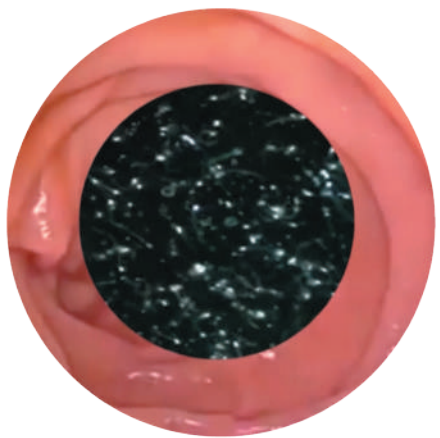

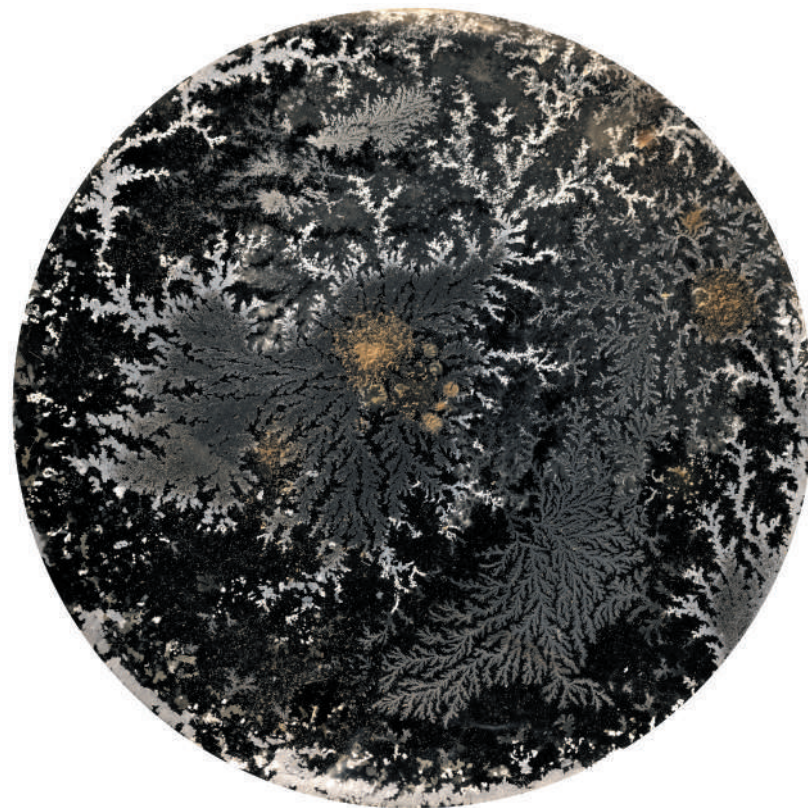
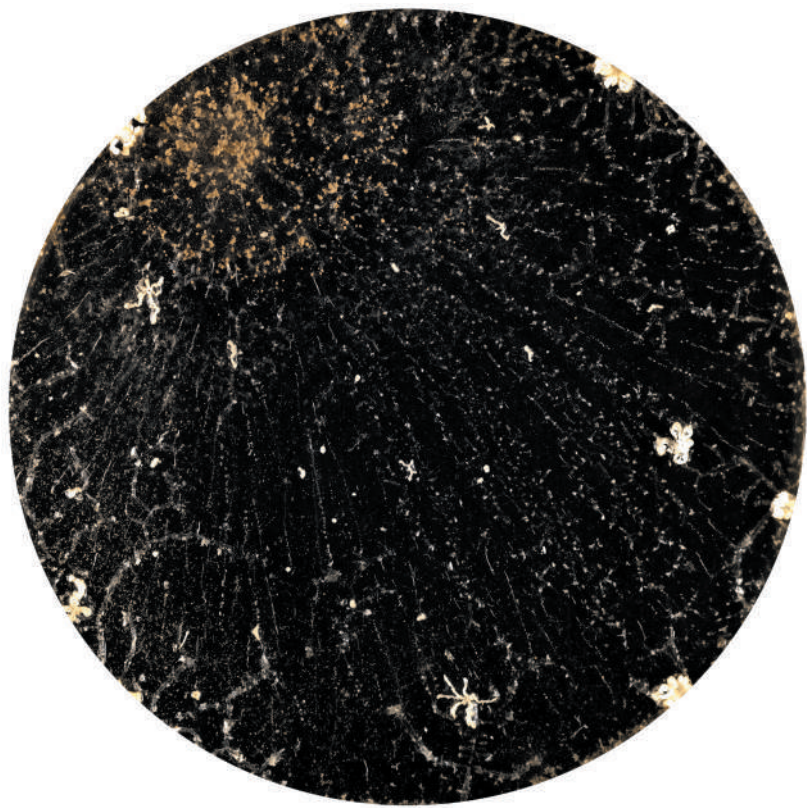
La teórica evolutiva Lynn Margullis y filósofos como Gilles Deleuze y Felix Guattari hablan de cómo cada organismo individual de una especie es en realidad un grupo, un cúmulo de microbios rodeado por una membrana que se ve y actúa como un solo individuo. La visión de un individuo es aquella que consiste en una multiplicidad infinita que está formada por entidades heterogéneas, que se transforman o cruzan continuamente entre sí.

En *INTERSER* trabajamos con el microbioma, el conjunto de microorganismos que pueblan nuestro cuerpo y que igualan en número a nuestras células. Esta obra nos descubre al ser humano como una comunidad dinámica e interactiva de células humanas y microbianas que pueden llegar a influir en nuestras vidas hasta límites insospechados, cuestionando la descripción tradicional de identidad como una unidad independiente. Si damos por hecho que a través del contacto humano se produce un intercambio de microorganismos adoptaríamos la noción de una comunidad posthumana como malla entrelazada de seres interdependientes donde cuerpos compuestos como constelaciones de organismos actúan unos sobre los otros, desplazando la predominancia de la agencia del sujeto humano para el encuentro entre distintos cuerpos. Llegaríamos a una nueva noción del cuerpo expandido.

INTERSER se vale de la instalación y el video y una guía educativa para mostrar el alcance de nuestros contactos diarios a través de distintas interacciones (dar la mano, besar, abrazar, etc) mostrando el cambio en la huella microbiana de varios grupos de individuos antes y después del intercambio. Este concepto enlaza también con la filosofía budista que asevera que todos los seres y fenómenos son interdependientes y que más que ser, “*inter-somos*”

Obra realizada con la colaboración del Dto. de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante y el Dto. de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Weareone, 2021

*Fotografías digitales en transmitacrilato, 70 cm de diámetro
Huella microbiana oral antes y después de dar un beso en la boca.*

"Gaia es simplemente la simbiosis vista desde el espacio. Todos los organismos se tocan, puesto que están bañados por el mismo aire y la misma agua que fluye. "

Lynn Margulis

"...Soy yo mismo en todos los seres y veo a todos los seres en mí...Cuando comenzamos a entender que estamos en todas las cosas, nuestro temor comienza a desaparecer"

Thich Nhat Hanh

Ana Pastor
www.anapastorarte.com
[@anna_pastor](https://twitter.com/anna_pastor)

ARTE EN LA CASA BARDÍN / proyectos seleccionados
ART A LA CASA BARDÍN / projectes seleccionats

- 2022 SCHWINDEL Filiberto Siscar / Silvia Mercé.
 DEL NO-SER AL INTERSER Ana Pastor / Johanna Caplliure. THE SAXONS OF
 TRANSYLVANIA Vincent Sáez + Pascual Martínez / Mónica Lozano.
 SÍNTESIS Miguel Bañuls / Gertrud Gómez.
 DONDE HABITA EL OLVIDO Jesús Tarruella / Felisa Martínez Andrés.
- 2021 BRI(C)KS Aurelio Ayela / Natalia Molinos.
 EPIFANÍA VEGETAL Miriam Martínez Guirao / Álvaro Aroca Córdova.
 D-M-D // DINERO MERCANCÍA DINERO Luisa Pastor / Pilar Tébar.
 PLURISENSORIAL DELICIOSO Aurora Domínguez / Virginia Hernández Cruz.
 THE CLEANING PROJECT David Gil Campesino / Esther García Guixot.
 TO NAME A MOUNTAIN Alfonso Almendros / Carmen Dalmau.
- 2020 ANOTACIONES DE TIEMPO Jorge Llopis / Rebeca Padín.
 EXTRACTOS DE UN DIARIO MÁGICO Miguel Sellers / Bernabé Gómez Moreno.
 TIMING Perceval Graells / Lucía Romero.
- 2019 DEL MISTERIO DE LA VIDA Y DE LO CREADO Mónica Jover / Isabel Tejeda.
 LO INVISIBLE Rosell Meseguer / José Luis Martínez Meseguer.
 LANDSCAPES FROM NOWHERE José Antonio Hinojos / Iván Albalate.
 TRUST ME (CONFÍA EN MÍ) Cayetano Navarro / David Trujillo.
- 2018 BUSTLER Xavi Carbonell / Mª José Gadea Capó.
 PRINCIPIA Roberto López / Antonio Barroso.
 LO VISUAL DE LA ESCUCHA Jorge Burillo / Juan F. Navarro.
 FRIDONIA. CIUDAD FAKE Bye / Zanora Coperías.
 INVERSIÓN MATRICIAL. DO IT YOURSELF b Alberto V. Santonja / Gabriel Songel.
 MI Lola Lorente / Gertrud Gómez
- 2017 I WANT TO BELIEVE David Trujillo / José Manuel Álvarez Enjuto.
 LIBERACIONES DE REALIDAD // LIBERACIONES DE IDENTIDAD // LIBERACIONES DE
 ESPACIO Raquel Puerta-Varó / Rocío Guijarro.
 INERTE PERO VIVO Miriam Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno.
 DE IDA Y VUELTA Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons.
 BLUR Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans.
- OFICIOS DEL DESENCANTO José Vicente Martín Martínez / Iván Albalate Gauchía
- 2016 KALEIDOSCOPIO James Marr (Kaufman) / José Luis Martínez Meseguer.
 THE MEDUSA COLLECTIVE EXPERIMENT Cynthia Nudel / Diana Guijarro Carratalá.
 PROYECT CMYK, CUATRICOMÍA EN PATCHWORK Elena Jiménez / Isabel Tejeda Martín.
 FABRICATION OF (NON) SENSE Juan F. Navarro / Milagros Angelini.
- 2015 ARAÑAZOS Y DISSOLUTION Kribi Heral / Javier Marroquí.
- 2014 Y LA DEFINICIÓN Olga Diego / Teresa Lanceta.
 LO VEO TODO NEGRO Pablo Bellot / Irene Ballester.
- 2013 LA PINTURA COMO INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y TERAPEÚTICA
 Rafael Hernández / Isabel Tejeda.
 DESCANSA TODO LO QUE NECESITES, SIN PENA NI GLORIA
 Carlos García Peláez / Begoña Martínez.
 CÓDIGO COMPARTIDO Javier Romero / Jordi Navas.
 SINTÍTULO OCHO Ignacio Chillón / Christina Poveda.
 BIO-LOGICAL DEGROWTH Cristina Fernández / Mamen Velasco.
- 2012 COROINFLABLES Juan Fuster / Natalia Molinos.
 ANATOMÍA DEL ALMA Orfeo Soler / Paco Linares.
 ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS Jesús Rivera / Enric Mira.
 MAPAS INVISIBLES Antonio Barea / José Luis Martínez.
 HOMO LUDENS Rosana Antolí / Ana Alarcón.

