

ARTE EN LA CASA BARDÍN

LOLA LORENTE

MI

LOLA LORENTE

MI

Arte en la Casa Bardín

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

Presidente
President César Sánchez Pérez

Diputado de Cultura
Diputat de Cultura César Augusto Asencio Adsuar

Director Cultural
Director Cultural José Ferrández Lozano

Departamento de Arte y Comunicación Visual "Eusebio Sempere". Comisión Asesora:
Departament de Art i Comunicació Visual "Eusebio Sempere". Comisió Assessora:

Elena Aguilera Cirujeda, Remedios Navarro Mondéjar, José Piqueras Moreno,
Luisa Pastor Mirambell, Emilio Roselló Tormo, Jesús Zuazo Garrido.

Exposición Arte en la Casa Bardín
Exposició Art a la Casa Bardín

MI
de Lola Lorente

Comisaria
Comissaria Gertrud Gómez Martínez

Del 27 de noviembre de 2018 al 15 de enero de 2019
Del 27 de noviembre de 2018 al 15 de gener de 2019

Jurado
Jurat President: César Augusto Asencio Adsuar
Vocals: Elena Aguilera Cirujeda, Juana Mª Balsalobre García, Remedios Navarro
Mondéjar, José Piqueras Moreno, Emilio Roselló Tormo, Jesús Zuazo Garrido.
Secretaria: Amparo Koninck Frasquet

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

Coordinación:
Coordinació Juana María Balsalobre. Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Coordinación técnica
Coordinació Tècnica Inmaculada Fernández Salvador

Montaje
Muntatge Art Express

Catálogo
Catàleg Coordinación
Coordinació Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere

Textos
Textes © Juana Mª Balsalobre García
© Gertrud Gómez

Traducción
Traducció David Azorín,
Departament de Formació de la Diputació d'Alacant

Diseño
Disseny Eduardo Infante

Fotografías
Fotografies © Lola Lorente

Impresión
Impressió Azorín, Servicios Gráficos Integrales

ISBN 978-84-7784-788-5

D.L. A 526-2018

Edición
Edició © Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Arte en la Casa Bardín. XXVI

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en su apuesta por la cultura y el arte, organiza entre sus diversas actividades las exposiciones que como ciclo *Arte en la Casa Bardín* toma el nombre de la sede del Gil-Albert. Inició su andadura en el año dos mil doce con el formato artista/comisario, encuentro y visitas guiadas, que mantiene, en cada una de las muestras individuales. En una primera etapa fueron propuestas por la Comisión Asesora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere. A partir del año dos mil quince, el doctor José Ferrández Lozano, director del Gil-Albert, impulsa el primer concurso público de *Arte en la Casa Bardín* con una selección de diez propuestas presentadas en los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, reseñadas al final del catálogo.

En ese último año se convocó el segundo certamen de *Arte en la Casa Bardín* para seleccionar diez exposiciones con el objetivo de acercar las prácticas artísticas contemporáneas en la programación de exposiciones de este dos mil dieciocho y del dos mil diecinueve. Han sido seleccionadas las propuestas de los siguientes artistas y comisarios:

ROBERTO LÓPEZ / ANTONIO BARROSO
MÓNICA JOVER / ISABEL TEJEDA
ROSELL MESEGUER / JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ
ALBERTO VICENTE SANTOJA / GABRIEL SONGEL
BYE / ZANORA COPERÍAS
LOLA LORENTE / GERTRUD GÓMEZ
JORGE BURILLO / JUAN F. NAVARRO
XAVI CARBONELL / MARÍA JOSÉ GADEA
CAYETANO GARCÍA NAVARRO / DAVID TRUJILLO
JOSÉ ANTONIO HINOJOS / IVÁN ALBALATE

Cada propuesta se sitúa en el marco de la creación actual, en un universo definido por la obra del artista y las aportaciones del comisario. Se define en lo multidisciplinar, en la pintura, el collage, la instalación, la fotografía, la escultura, la gráfica, el cómic, la ilustración, el dibujo, lo audiovisual, la performance, la didáctica y un abanico abierto a las diversas modalidades artísticas y creativas. La muestra titulada *MII*, se conforma entre otras, con dibujos, con historias de cómic, que Lola Lorente dibuja y también ilustra, en las viñetas de sus obras. Crea sus personajes los recrea línea a línea conformando su particular universo. También crea piezas escultóricas de trapo que se relacionan con algunas de las ilustraciones.

Juana María Balsalobre

Art a la Casa Bardín. XXVI

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, en la seua aposta per la cultura i l’art, organitza entre les seues diferents activitats les exposicions que com a cicle *Art en la Casa Bardín* pren el nom de la seu del Gil-Albert. Va iniciar la seua marxa l’any dos mil dotze amb el format artista/comissari, trobada i visites guiades, que manté, en cadascuna de les mostres individuals. En una primera etapa van ser proposades per la Comissió Assessora del Departament d’Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere. A partir de l’any dos mil quinze, el doctor José Ferrández Lozano, director del Gil-Albert, impulsa el primer concurs públic d’*Art en la Casa Bardín* amb una selecció de deu propostes presentades en els anys dos mil setze i dos mil dèsset, ressenyades al final del catàleg.

En aqueix últim any es va convocar el segon certamen d’*Art en la Casa Bardín* per a seleccionar deu exposicions amb l’objectiu d’acostar les pràctiques artístiques contemporànies en la programació d’exposicions d’aquest dos mil díhuit i del dos mil dènou. Han estat seleccionades les propostes dels artistes i comissaris següents:

ROBERTO LÓPEZ / ANTONIO BARROSO
MÓNICA JOVER / ISABEL TEJEDA
ROSELL MESEGUER / JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ
ALBERTO VICENTE SANTONJA / GABRIEL SONGEL
BYE / ZANORA COPERÍAS
LOLA LORENTE / GERTRUD GÓMEZ
JORGE BURILLO / JUAN F. NAVARRO
XAVI CARBONELL / MARÍA JOSÉ GADEA
CAYETANO GARCÍA NAVARRO / DAVID TRUJILLO
JOSÉ ANTONIO HINOJOS / IVÁN ALBALATE

Individualment cada proposta se situa en el marc de la creació actual, en un univers definit per l’obra de l’artista i les aportacions del comissari. Es defineix en el multidisciplinari, en la pintura, el collage, la instal·lació, la fotografia, l’escultura, la gràfica, el còmic, la il·lustració, el dibuix, l’audiovisual, la performance, la didàctica i un ventall obert a les diverses modalitats artístiques i creatives. La mostra titulada *MII*, es conforma entre altres, amb dibuixos, amb històries de còmic, que Lola Lorente dibuixa i també il·lustra, en les vinyetes de les seues obres. Crega els seus personatges els recrea línia a línia conformant el seu particular univers. També crega peces escultòriques de drap que es relacionen amb algunes de les il·lustracions.

Juana María Balsalobre

"Narrar es tomar decisiones"

"Dibujar es dar forma"

Lola Lorente tiene un nombre tan evocador como las historias que nos narra a través de sus ilustraciones, dibujos o esculturas.

En sus obras la dimensión social, la trivialidad y la crudeza ordinaria se mezclan con una fuerte dimensión simbólica e imaginaria. Sus historias evocan la intimidad de unos personajes que habitan constreñidos en universos cerrados: familia, vecinos, pequeñas comunidades.

Los personajes son el punto de partida de sus proyectos. Aparece un personaje en su cuaderno de dibujo que despierta su curiosidad, e intentando conocerlo mejor, lo sigue. Así el proyecto va tomando forma y la historia va concretándose progresivamente. En este seguimiento, realiza escenas que serán las células de la futura novela gráfica. La narración se va entrelazando poco a poco entre escena y escena, encontrando los elementos necesarios y la correcta cronología para darle sentido al relato.

Lola necesita explorar sus personajes hasta sus límites, de comprender las razones de sus acciones. Avanzando a ciegas, fiándose solamente de su intuición. La creación de historias es también para ella un pretexto para explorar e inventar una gran multiplicidad de formas narrativas. El gusto por la creación de personajes, y por el cuerpo y su gesto la orienta a menudo hacia una puesta en escena y una puesta en movimiento que evoca el teatro y la coreografía. "Un gesto puede contar más que muchas palabras".

Su primer libro, Sangre de mi Sangre (Astiberri, 2011) publicado en Italia y Francia, ha sido galardonado con el premio Autor Revelación 2012 en el Festival Internacional del Cómics de Barcelona. Esta obra explora en cada página la migración de la niñez a la adolescencia, con una mezcla desasosegante de ternura y crueldad. Un tipo de cuento con una fuerte dimensión imaginaria, donde se narra este tránsito de despedida de la infancia.

Ahora ultima las páginas finales de La alumna, su próxima novela gráfica que verá la luz a principios de 2019. Nos cuenta un viaje de vuelta al pasado donde Mary Pain, una joven mujer de personalidad particular, intenta encontrar su sitio bajo un escenario de fondo en crisis social y familiar. Aquí el tratamiento gráfico se vuelve más intuitivo, realista y vibrante, que permite encarnar así al personaje en una realidad más próxima y sensible.

Su meta final es el reflejar la ambigüedad de las relaciones sociales, personas que están atrapadas entre sus deseos y la realidad que los rodea, y aunque sus personajes, no tienen nada que ver con ella, están envueltos de emociones o sentimientos vividos por ella, de manera más o menos directa. Siempre atraída por los bordes, un espacio en donde se recoge.

Paralelamente a la elaboración de sus cómics, Lola realiza libremente dibujos, esculturas y estampas donde la artista refleja de diferentes formas su interés por el cuerpo de la mujer "almas errantes y melancólicas dentro de cuerpos grotescos y voluptuosos".

Ella es MI

Gertrud Gómez
Comisaria

"Narrar és prendre-hi decisions"

"Dibuixar és donar-hi forma"

Lola Lorente té un nom tan evocador com les històries que ens narra a través de les seues il·lustracions, dibuixos o escultures.

En les seues obres la dimensió social, la trivialitat i la cruesa ordinària es barregeen amb una dimensió simbòlica forta i imaginària. Les seues històries evoquen la intimitat d'uns personatges que habiten constrets en universos tancats: família, veïns, comunitats menudes.

Els personatges són el punt de partida dels seus projectes. Apareix un personatge en el seu quadern de dibuix que desperta la seua curiositat, i tot intentant conéixer-lo millor, el segueix. Així el projecte va prenent forma i la història es concreta progressivament. En aquest seguiment, realitza escenes que seran les cèl·lules de la futura novel·la gràfica. La narració s'entrellaça a poc a poc entre escena i escena, i troba els elements necessaris i la cronologia correcta per a donar-li sentit al relat.

Lola necessita explorar els seus personatges fins als seus límits, de comprendre les raons de les seues accions. Avançant a cegues, fiant-se solament de la seua intuïció. La creació d'històries és també per a ella un pretext per a explorar i inventar una gran multiplicitat de formes narratives. El gust per la creació de personatges, i pel cos i el seu gest l'orienta sovint cap a una posada en escena i una posada en moviment que evoca el teatre i la coreografia. "Un gest pot comptar més que moltes paraules".

El seu primer llibre, Sangre de mi Sangre (Astiberri, 2011) publicat a Itàlia i França, ha estat guardonat amb el premi Autor Revelació 2012 en el Festival Internacional del Còmic de Barcelona. Aquesta obra explora en cada pàgina la migració de la infantesa a l'adolescència, amb una barreja neguitosa de tendresa i cruetat. Un tipus de conte amb una forta dimensió imaginària, on es narra aquest trànsit de comiat de la infantesa.

A hores d'ara enllestaix les pàgines finals de La alumna, la seu novel·la gràfica vinent que veurà la llum a començaments del 2019. Ens narra un viatge de tornada al passat on Mary Pain, una dona jove de personalitat particular, intenta trobar el seu lloc sota un escenari de fons en crisi social i familiar. Ací el tractament gràfic es torna més intuïtiu, realista i vibrant, que permet encarnar així el personatge en una realitat més propera i sensible

La seua meta final és reflectir l'ambigüïtat de les relacions socials, persones que estan atrapades entre els seus desitjos i la realitat que els envolta, i encara que els seus personatges, no tenen res a veure amb ella, estan embolicats d'emocions o sentiments viscuts per ella, de manera més o menys directa. Sempre atreta per les vores, un espai on es recull.

Paral·lelament a l'elaboració dels seus còmics, Lola realitza dibuixos, escultures i estampes lliurement on l'artista reflecteix amb diferents formes el seu interès pel cos de la dona "ànimes errants i malenconioses dins de cossos grotescos i voluptuosos"

Ella és MI

Gertrud Gómez
Comissaria

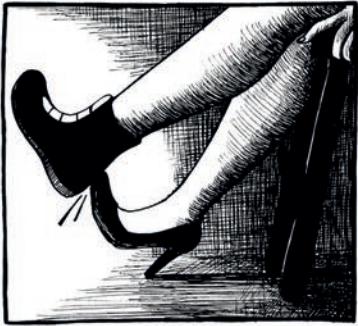
Foto Pierre Marty, 2016

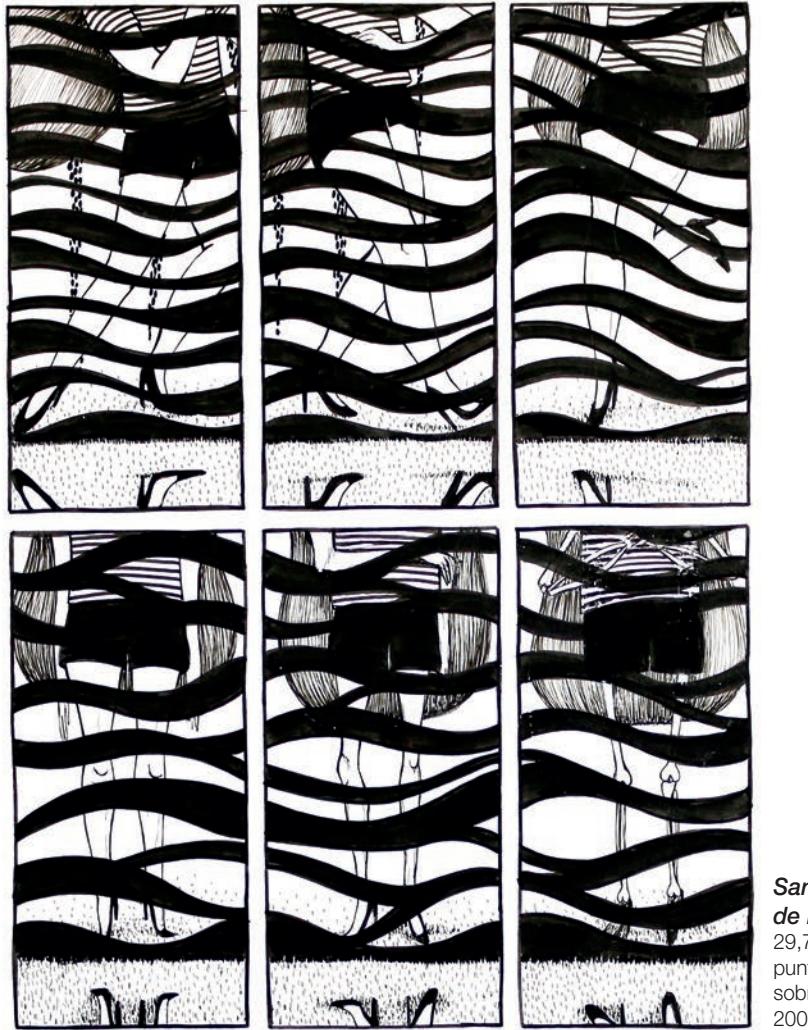
Portada Fanzine Enfero III
59,4cm x42cm
Técnica mixta, 2003

*Sangre
de mi Sangre*
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china
sobre papel
2010

*Sangre
de mi Sangre*
Ediciones Astiberri,
2011

*Sangre
de mi Sangre*
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china
sobre papel
2008

Sangre de mi Sangre
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china sobre papel
2009

...No recuerdo la cara que yo tenía, pero juraría que casi no podía exceder la envidia que sentía. A Adrián se le veía realmente feliz.

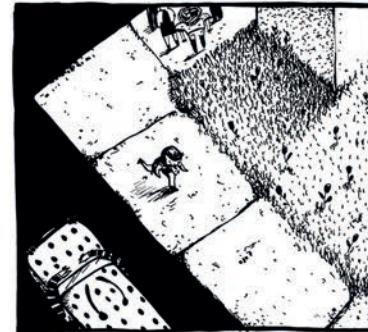
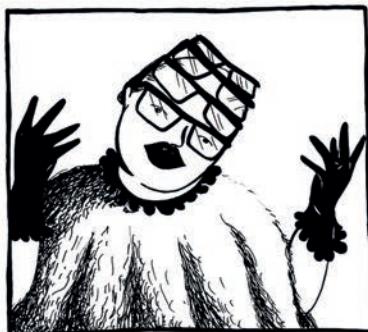

A mi equipo de tenis le seguí partido una semana porque me tropecé y me hice tanto daño en las rodillas que decidí dejarlo. Las zapatillas las puse durante mucho tiempo, recuerdo que tenían estilo.

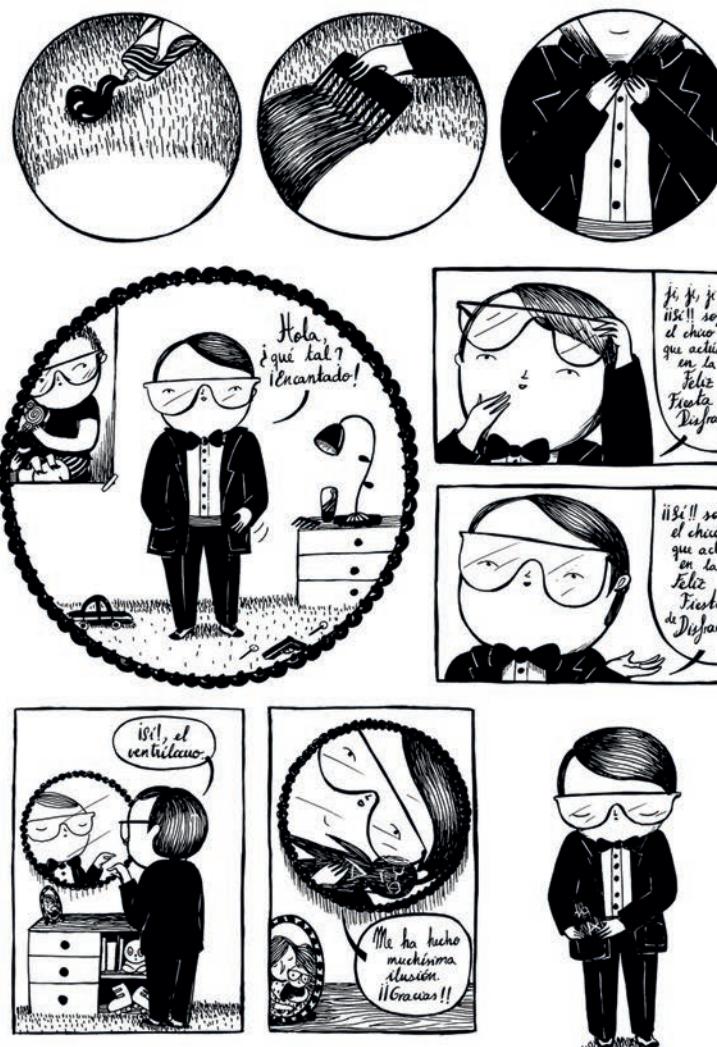

...Así fue como nos enteramos de la nueva faceta artística de Adrián.

Sangre de mi Sangre
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china sobre papel
2009

Sangre de mi Sangre
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china
sobre papel
2010

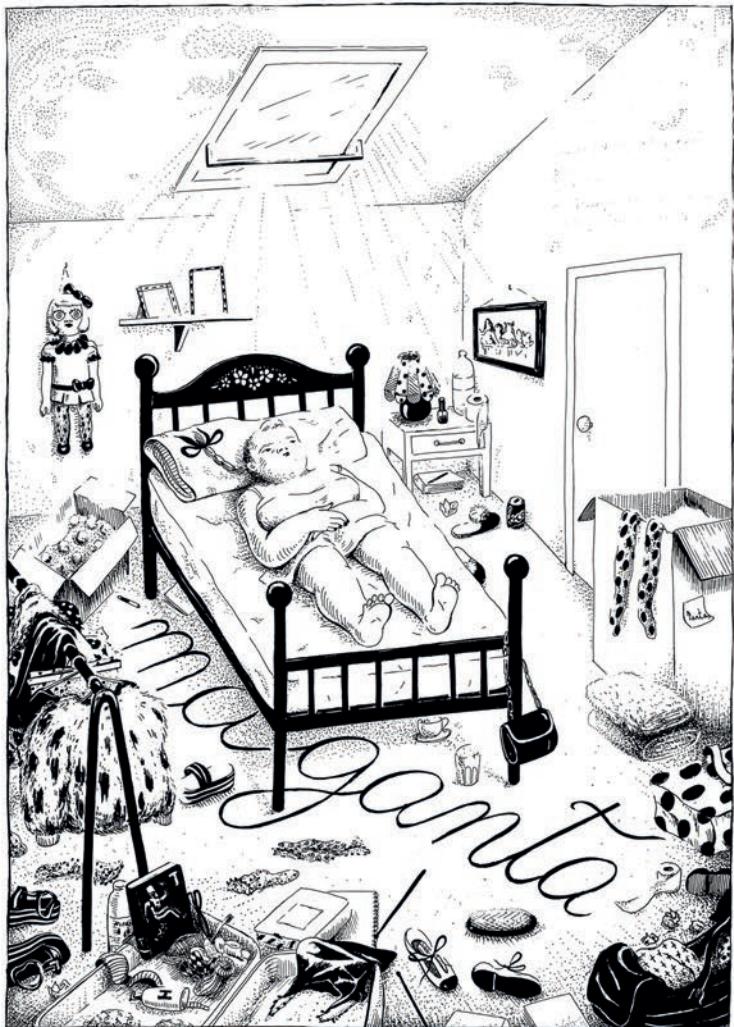
Sangre de mi Sangre
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china
sobre papel
2008

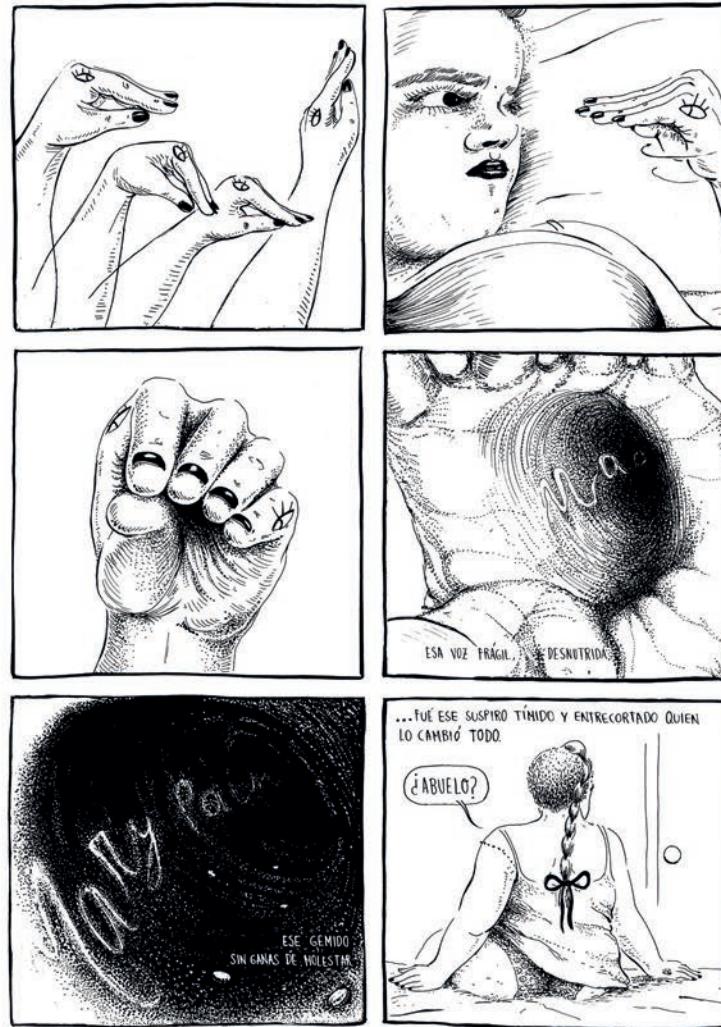
*Sangre
de mi Sangre*
29,7cm x 42cm
punta fina y tinta china
sobre papel
2010

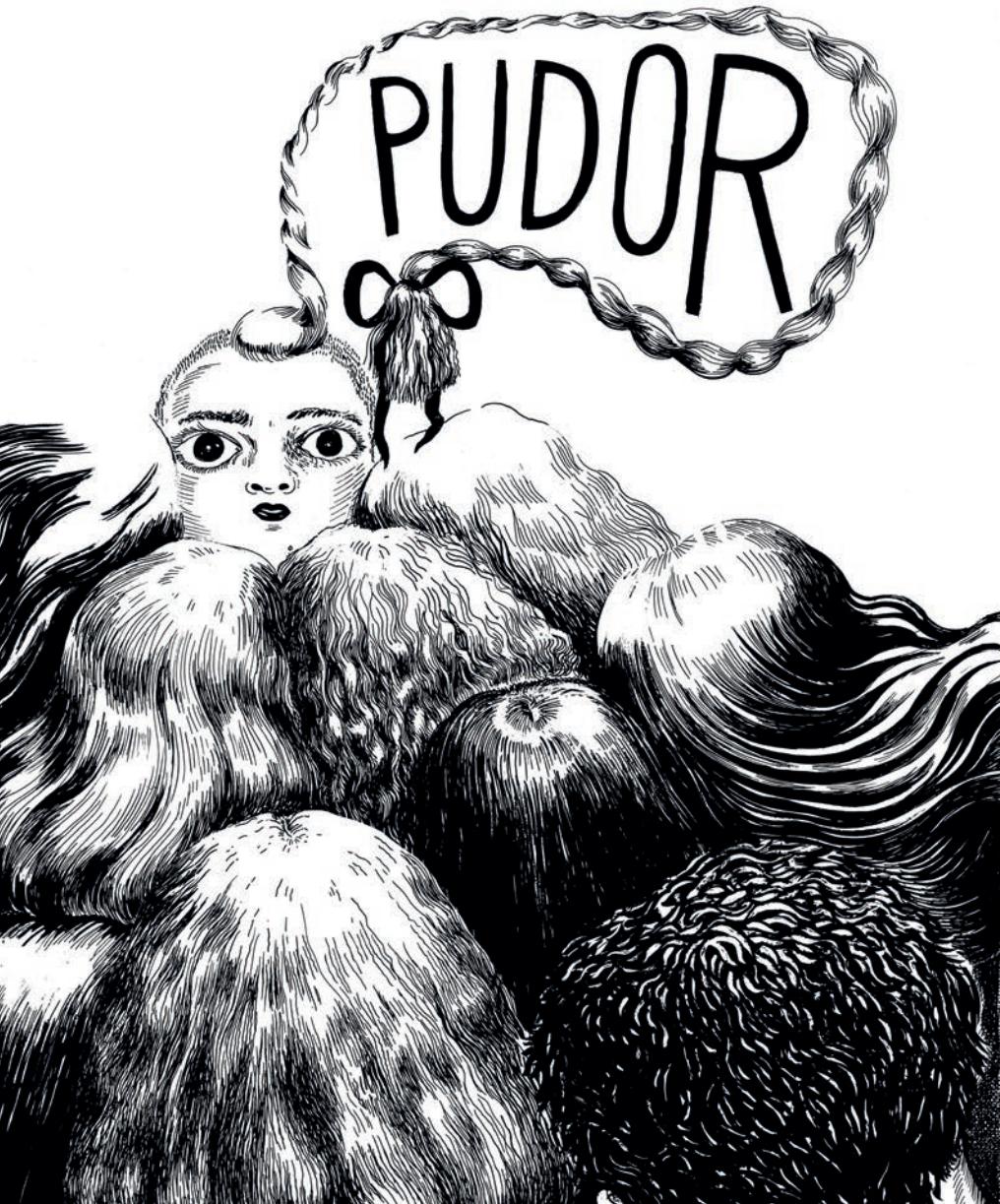
La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2015

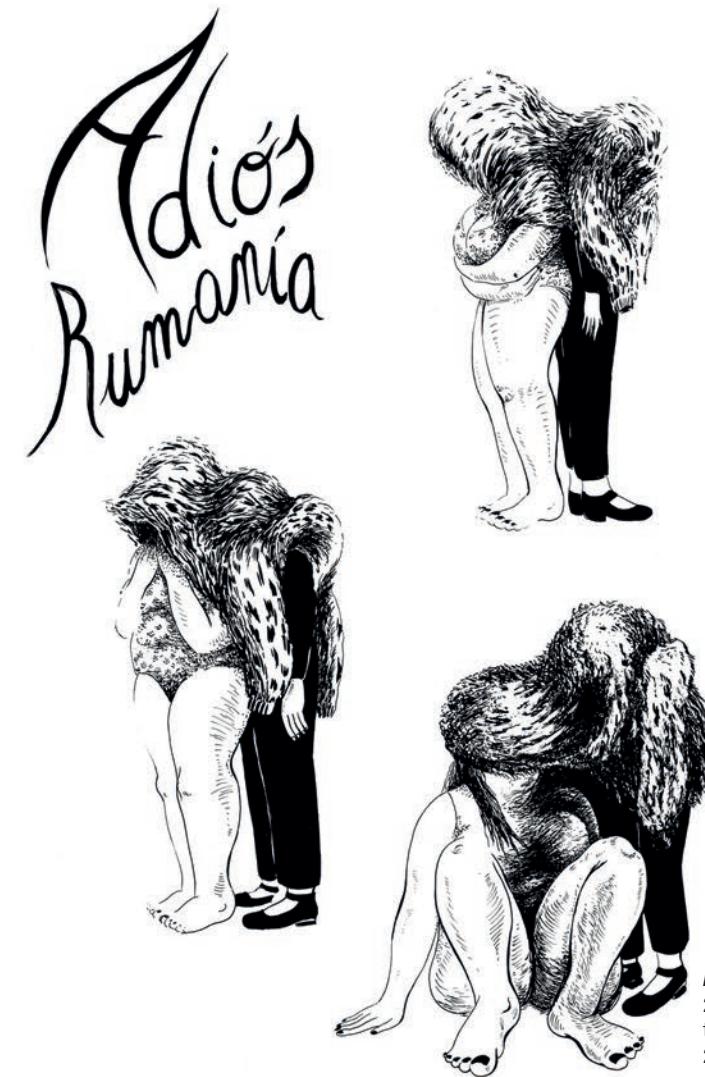
La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2015

La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2015

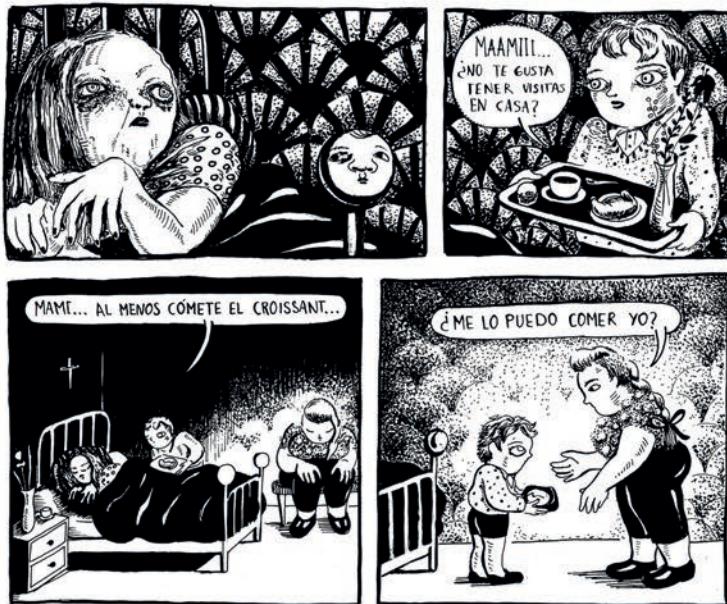
La Alumna 29,7cm x 42cm, tinta china sobre papel, 2014

La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2013

La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2015

Sin título
70cm x 70cm
tinta china y acuarela
sobre papel, 2018

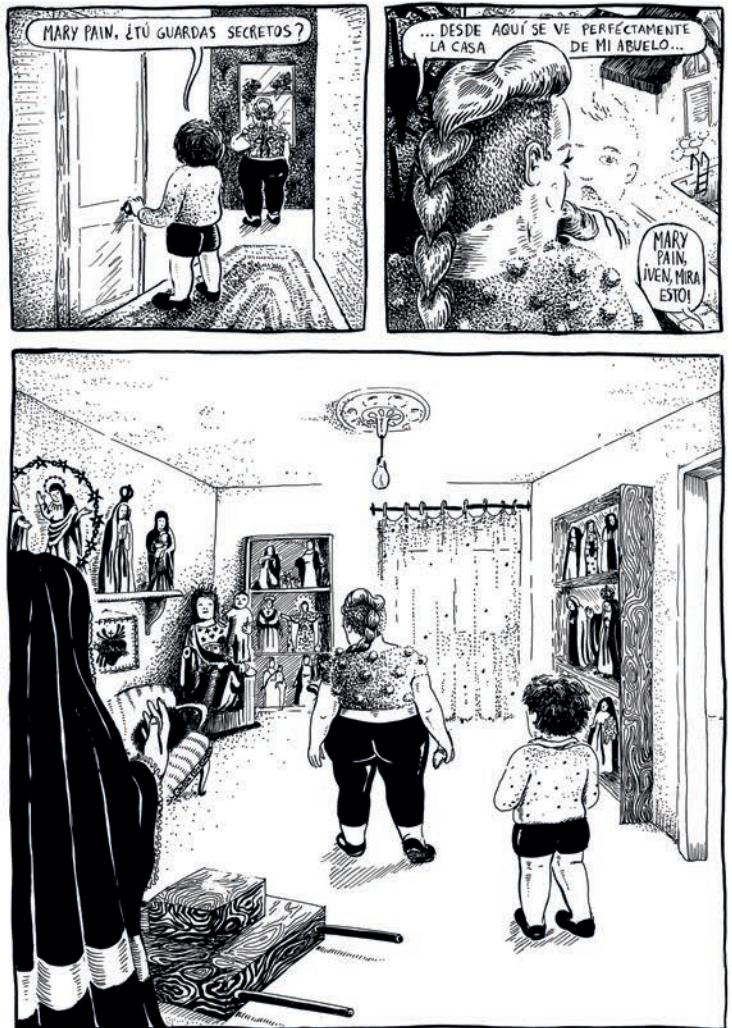
La Alumna

29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2014

Serigrafía

Ed. Mecomium
50cm x 70 cm
Bordeaux, 2017

La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2016

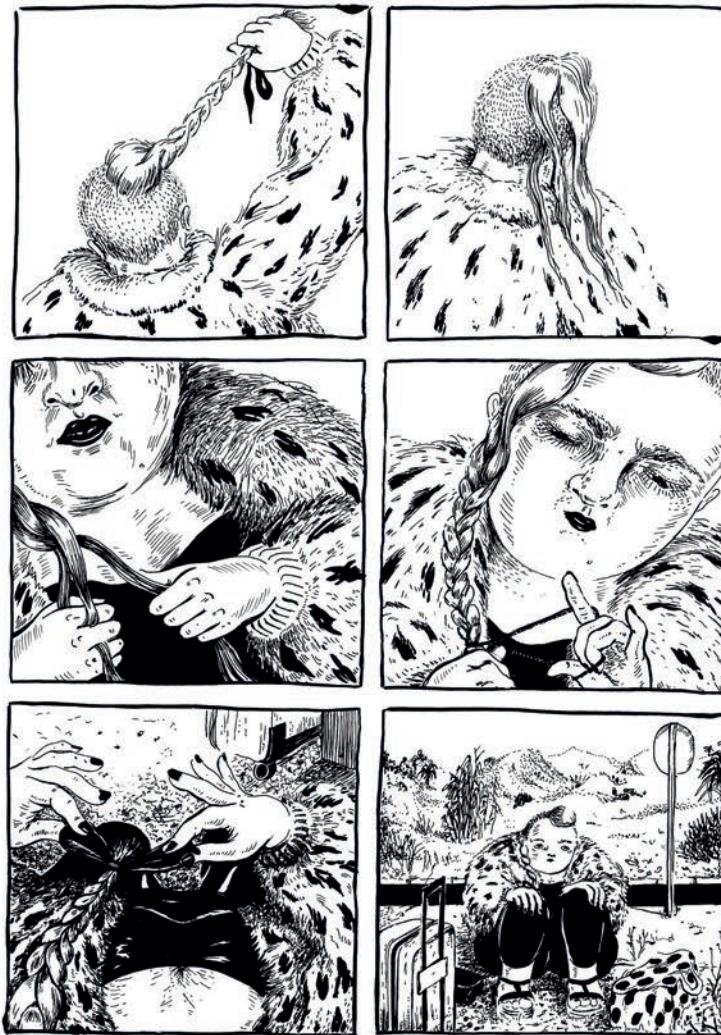

Nin inch Nails
Festival Rock en Seine
37cm x 48,5cm
grafito sobre papel
París, 2013

La Alumna

29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2015

Sin título
45cm x 30cm
grafito sobre papel,
2015

34

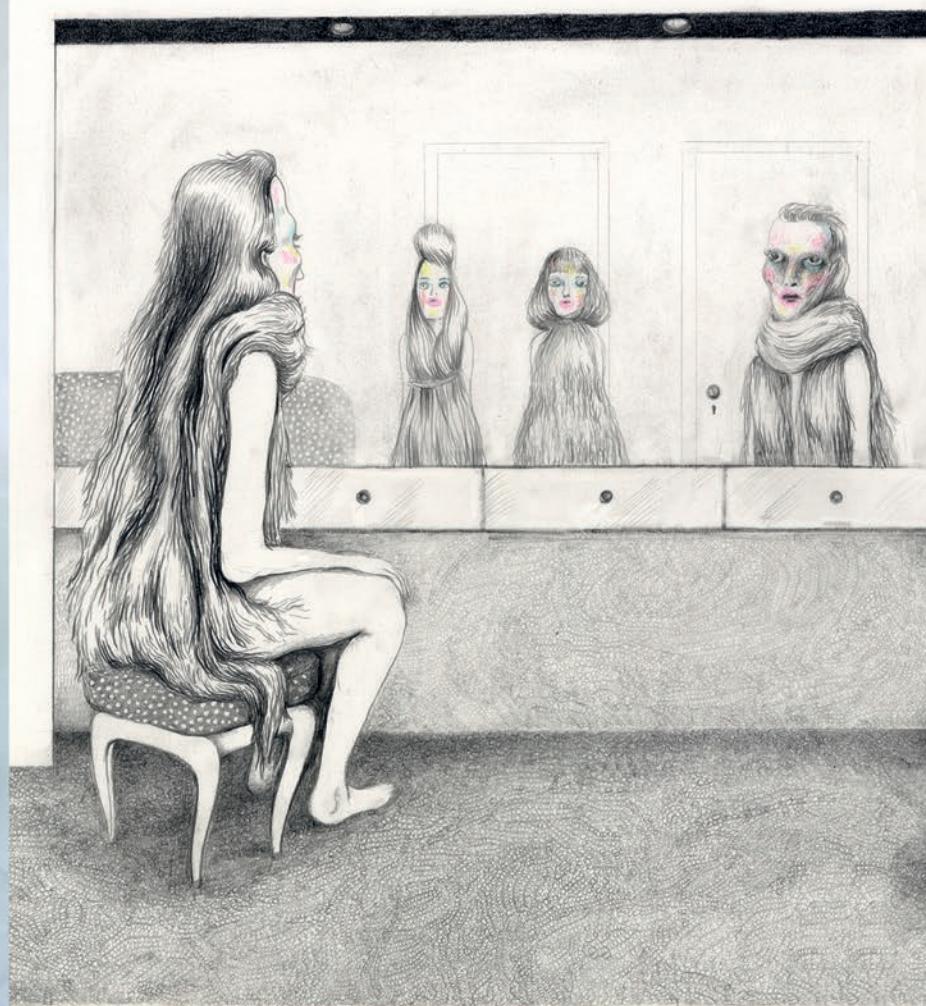

La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2018

35

Sin título
Textil
2017

El peine Azul
59,6cm x 42cm
Grafito y lápiz de color sobre papel
2012

Sin título
tinta china sobre papel
70cm x 70cm
2018

Sin título
Textil
2013

Sin título
Textil
2012

Sin título
tinta china sobre papel
70cm x 70cm
2018

Serigrafías Fanzine! Festival París, Taller L'Insolante, 2016

La Alumna
29,7cm x 42cm
tinta china sobre papel
2014

CURRICULUM VITAE

Lola Lorente Esquia (Alacant, 15-05-1980)

ESTUDIS

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València (1999- 2003).

Tècnica superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració. Estudis realitzats en l'Escola Massana, Barcelona (2004-2007).

BEQUES

Beques Fundació Art i Dret, Ministeri de Cultura, VEGAP per a la realització del projecte de còmic "La Alumna" (2014) i amb el projecte "Sangre de mi Sangre "(2009).

Beca CNL per a desenvolupament del còmic "La Alumna" Centre National du Livre, França (2013).

Beques de residència en la Maison des Auteurs de Angoulême (2013-2015//2009-2010).

ACTIVITATS COM AUTORA DE CÒMIC

Autora convidada i exposició Fanzines! Festival, París (2016).

Autora convidada al HAY FESTIVAL, Cartagena d'Índies (Colòmbia, 2014).

Autora convidada a taula redona en l'Institut Cervantes de París (2012).

Autora convidada a taula redona al saló de Lucca Comics and Games (Itàlia, 2012).

Membre del jurat INJUVE, per als premis nacionals de la joventut en la modalitat d'il·lustració i còmic (2012 i 2011).

PREMIS

Premi Autor Revelació – Divina Pastora 2012 en el Saló Internacional del Còmic de Barcelona.

Premi en el concurs d'il·lustració infantil: Pura e Dora Vázquez (2008).

Primer premi en el certamen d'il·lustració INJUVE (2006).

EXPOSICIONS

OCULTES E IL. LUSTRADES. Centre La Nau. València (2018)

Exposició individual itinerant per diferents FNAC d'Espanya: València, Saragossa, Madrid, Barcelona, la Corunya, Múrcia... (2013/2014).

Exposició individual en Bressuire (França, 2014).

Exposició individual "Sangre de mi Sangre" en el Saló Internacional del Còmic de Barcelona (2013).

TEBEOS, Espanya en el Festival del Còmic d'Angoulême, selecció d'autors que representen la història del còmic a Espanya (2012).

Exposició "La otra mirada del cómic español contemporáneo" en el SALONE INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, Napoli Comicon. (2008).

OCULTES E IL.LUSTRADES. Centre La Nau. València (2018)

Realitza il·lustracions per a periòdics com El País, La Vanguardia o Pùblico i les seues pàgines de còmic han sigut publicades en revistes especialitzades com "Nosotros Somos", "Los Muertos", "Humo", "Dos Veces Breve..."

ARTE EN LA CASA BARDÍN

- 2012 COROINFLABLES, Juan Fuster / Natalia Molinos.
- 2012 ANATOMÍA DEL ALMA, Orfeo Soler / Paco Linares.
- 2012 ANTE LOS ESPACIOS VACÍOS, Jesús Rivera / Enric Mira.
- 2012 MAPAS INVISIBLES, Antonio Barea / José Luis Martínez.
- 2012 HOMO LUDENS, Rosana Antolí / Ana Alarcón.
- 2013 LA PINTURA COMO INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y TERAPÉUTICA,
Rafael Hernández / Isabel Tejeda.
- 2013 DESCANSA TODO LO QUE NECESITES, SIN PENA NI GLORIA,
Carlos García Peláez / Begoña Martínez.
- 2013 CÓDIGO COMPARTIDO, Javier Romero / Jordi Navas.
- 2013 SINTITULO OCHO, Ignacio Chillón / Christina Poveda.
- 2013 BIO-LOGICAL DEGROWTH, Cristina Ferrández / Mamen Velasco.
- 2014 Y LA DEFINICIÓN, Olga Diego / Teresa Lanceta.
- 2014 LO VEO TODO NEGRO, Pablo Bellot / Irene Ballester.
- 2015 ARAÑAZOS Y DISSOLUTION, Kribi Heral / Javier Marroquí.
- 2016 KALEIDOSCOPIO, James Marr (Kaufman) / José Luis Martínez Meseguer.
- 2016 THE MEDUSA COLLECTIVE EXPERIMENT, Cynthia Nudel / Diana Guijarro Carratalá.
- 2016 PROYECTO CMYK, CUATRICOMÍA EN PATCHWORK, Elena Jiménez / Isabel Tejeda Martín.
- 2016 FABRICATION OF (NON), SENSE Juan F. Navarro / Milagros Angelini.
- 2017 I WANT TO BELIEVE, David Trujillo / José Manuel Álvarez Enjuto.
- 2017 LIBERACIONES DE REALIDAD // LIBERACIONES DE IDENTIDAD // LIBERACIONES DE ESPACIO,
Raquel Puerta-Varó / Rocío Guijarro.
- 2017 INERTE PERO VIVO, Miriam Rincón Carrero / Bernabé Gómez Moreno.
- 2017 DE IDA Y VUELTA, Juan Carlos Rosa Casasola / Andrea Pastor Brotons.
- 2017 BLUR Iván Albalate Gauchía / Tatiana Sentamans
- 2017 OFICIOS DEL DESENCANTO, LA MUTUA ARTÍSTICA, José Vicente Martín e Iván Albalate /
Román de la Calle
- 2018 BUSTLE, Xavi Carbonell / Mª José Gadea
- 2018 PRINCIPIA, Roberto López / Antonio Barroso
- 2018 LO VISUAL DE LA ESCUCHA, Jorge Burillo / Juan F. Navarro
- 2018 FRIDONIA. CIUDAD FAKE, BYE / Zanora Coperías
- 2018 INVERSIÓN MATRICIAL. DO IT YOURSELF, Alberto Santonja Gimeno / Gabriel Songel

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

CASA BARDÍN Calle San Fernando N°44. 03001. Alicante. <http://www.iacjuangilalbert.com>

INSTITUTO
ALICANTINO
DE CULTURA
Juan Gil-Albert

