EXPOSICIÓ Alissia # FURIA SI

del 7 al 25 de març

SALA PABLO LAU

CASA DE CULTURA DE SANT JOAN D'ALACANT

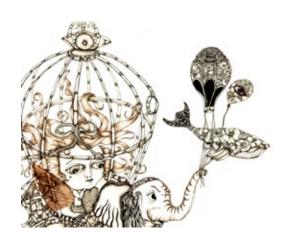

Inauguració: 7 de març a les 19:00 h

Proyecto de Investigación y expositivo seleccionado:

SALA PABLO LAU Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant

EXPOSICIÓN:

#FURIAS y benefactoras

Comisariado por María Marco Such

Casa de Cultura, Calle del Mar, s/n, 03550 Sant Joan d'Alacant del 7 al 25 de marzo de 2019

Artista+Investigadora:

ALISSIA

(María Penalva Leal)

SALA PABLO LAU Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant

EXPOSICIÓN

Comisaria

María Marco Such

Autora

Alissia- María Penalva Leal

Coordinación Técnica

Clara Rodríguez Montesinos.

Concejala de Cultura, Participación Ciudadana Juventud, Igualdad, Política Lingüística y Asociaciones del Ayuntamiento de San Juan de Alicante

PUBLICACIÓN

Coodinación

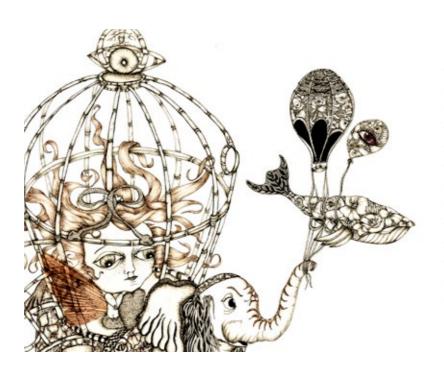
Clara Rodríguez Montesinos.

Concejala de Cultura, Participación Ciudadana Juventud, Igualdad, Política Lingüística y Asociaciones del Ayuntamiento de San Juan de Alicante

Téxtos

María Marco Such Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete María Penalva Fotografías y diseño Salva Rus Requena

> ISBN: 978-84-09-10610-3 Edición Digital

indice

"El mundo mítico de Alissia"

María Marco Such. Doctora en Historia del Arte.	
Técnica Sede Universitaria Ciudad de Alicante Universidad de Alicante.	
"Reverencia a la furias y benefactoras.	6
Texto imaginario-artístico"	
Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete. Doctor en	
Arte. Universidad Miguel Hernández	
Proyecto de Investigación: #FURIAS y benefactoras.	8
mundo sirenil.	44
autoretrato.	46
sirena vala.	47
sirena vagina desdentata.	48
sirena chester.	50
sirenas furias.	51
sirenas arpías.	54
sirena esfinge.	56
sirena grea.	57
sirenas parcas.	58
sirena caribdis.	59
sirena medusa.	60
sirena escila.	61
sirena lamia.	62
sirena hela.	63
Currículum.	64

EL MUNDO MIÍTICO DE ALISSIA

Vi pálidos reyes, y princesas también, Pálidos guerreros, todos con la palidez de la muerte; Ellos gritaban – ¡La bella dama sin piedad Te ha esclavizado! La bella dama sin piedad (La belle dame sans merci) John Keats

Sumergirse en el universo de Alissia no es solo acceder a un mundo de fantasía ocupado por seres mitológicos creados desde una óptica surrealista. Su discurso va más allá, se trata de una investigación sobre los estereotipos femeninos negativos vinculados a la mitología. Partiendo de esta premisa, Alissia construye un Bestiarium Femineum fruto del cruce de monstruos y deidades femeninas con la figura de la Sirena. De esta manera, dinamita al mito, generando una nueva mitología positiva llena de cotidianeidad y humor, una mitología de iguales que habla de personas y no de géneros.

Si los primeros trabajos versaron sobre tan peculiares sirenas, en la muestra realizada en la Sala Juana Francés de la Universidad de Alicante reflexiona sobre el mito prehispanico de la Vagina Dentata, una hermosa diosa con dientes en su vagina que seducía a los hombres y los castraba, y cuya libertad, mal entendida, comienza con la destrucción de los dientes y la violación de la diosa. De esta manera, se explicaba la primera menstruación y la transformación en adulta, mediante un acto no consentido, que se traduce en controlar su sexualidad y su cuerpo. Sin embargo, en la Vagina Desdentata que construye Alissia, la mujer no necesita ningún hombre que la libere, conoce su cuerpo, disfruta de él y elige a su antojo.

En esta última muestra en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sant Joan, las hijas de Urano, Alecto, Tisífone y Megera (Las Furias) nacidas del semen de su padre, recuperan su originaria función de benefactoras. Portando antorchas y látigos, velaban por el bienestar social, castigando e impartiendo justicia. Son diosas que vengan el crimen de los hombres, aquellas que persiguen a Orestes por el crimen de su madre. En la instalación "Furias y Benefactoras" las tres hermanas socorren a una mujer que suplica ayuda. La mano de bronce recoge los hilos lanzados por Las Furias, transformando en flores cuanto hay alrededor. Esta instalación se complementa con el audiovisual #yotecreo, #somxsfurias, un magnifico alegato contra la violencia de género, un canto a la esperanza y la igualdad.

Alissia, con su personal lenguaje, es capaz de trasformar estas terribles deidades femeninas en seres corrientes, amables y tiernos, cuya intención no es atentar contra el género masculino. Se cubren de flores y muestran su interior, para dar a entender que hombres y mujeres tenemos miedos, sueños y deseos y que, a mayor diferencia, mayor enriquecimiento. Todo ello lo muestra en sus dibujos, collages, pinturas y esculturas, en las puntadas de sus obras y en sus reveladores escritos. Las heroínas de Alissia cogen las tijeras y desgarran los corsés, escapan de las jaulas y muestran el camino de la libertad, el respeto y la igualdad para que estos valores habiten, por fin, el mundo de los mortales. .

María Marco Such Doctora en Historia del Arte Técnica Sede Universitaria Ciudad de Alicante Universidad de Alicante

"REVERENCIA A LAS FURIAS Y BENEFACTORAS. Texto imaginario-artístico"

#furias. Furias y Benefactoras, arranca así, con un brioso título que se aleja de las interpretaciones, y culmina en un ejercicio de percepción socio-corporal, que al mismo tiempo es como un monólogo mitológico del cuerpo y una especie de intento por rescatar las memorias que anidan en nosotros, a veces más cerca de la superficie de lo que se quisiera aceptar.

Si hacemos solamente una primera lectura de la muestra, que por naturaleza suele ser desde la distancia, parece que puede tener unos rasgos autobiográficos, pero más allá, y entrando en su análisis, en una segunda lectura, no se trata de una confesión ni de un anecdotario, sino de un pretexto para detonar un universo de preguntas, y también de respuestas, para quien las quiera saber percibir y observar desde la óptica del humor serio y la crítica constructiva para un mundo más acorde a la realidad. Hay quienes se pasan la vida entera imaginando ser los personajes de sus libros favoritos, pero por el contrario, hay quienes realmente hacen lo posible por serlo, y en este caso, Alissa nos muestra sus protagonistas. Protagonistas que nacen de formas que imaginábamos imposibles, y de imaginarios que imposibilitaban otras formas, no tratándose solamente de cuestionar los estereotipos impuestos por el discurso dominante, o una propuesta estética al uso que se formula a través del lenguaje artístico conformando una producción escénica sensible y desafiante que dialoga críticamente con la realidad inmediata y convoca a un debate urgente sobre las opresivas condiciones de existencia personales, sociales y políticas de la mujer en el presente, sino de pensar en el silencio como un contenedor en el que acumulamos historias y nos sirve para buscar los recursos para contarlas, consiguiendo llegar a ser lo que, realmente, se quiere ser. Una Furia y Benefactora, pues dar sonido en aquel silencio es un acto de mayor importancia que todo lo anterior.

En realidad, incluso nos parece un acto colaborativo, un terreno compartido hacia una causa común, en donde se ofrece refugio y afecto; un escenario en donde autoafirmarse cuando decae nuestra auto-identidad ante los achaques del discurso hegemónico e imperante, a través de una serie de rica amalgama de personajes y actitudes que solucionan la condicionalidad social del género desde un lenguaje ilustrativo que registra críticamente la inscripción estética de la experiencia de la mujer.

Pero lo más interesante, es que todo ello es perceptiblemente acompañado, como ya he dicho, de un perspicaz lenguaje ilustrativo, que nos refuerza el intelecto para no dejarnos indiferentes. Por ello se trastoca sensiblemente la ingenuidad, lo femenino y lo sensual de la forma, a la vez que se emplean texturas y grafismos de

increíble surrealismo y maravillosa belleza plástica para completar la narrativa. En este caso, las obras son una muestra extraordinaria de un universo surrealista tan inquietante como hermoso, misterioso y extraño, una decadencia mezclada con modernidad exacerbada, y enigmática y perturbadora sensualidad. En una mezcla de ese ser humana y monstrua, impregnada en un delicado trazo en juego similar al grabado.

Por supuesto, también infantil, de abrumante atmósfera, densa y abarrocada que nos transita a otro tiempo mitológico, aunque todo ello está regado en el presente de un gran sentido del humor acorde al discurso, cercano y amigable que nos brinda, a partir de ingredientes casi exclusivamente en blanco, negro y pastel, de ojos gigantes, colas de pez, tentáculos, ornamentaciones florales y trillizas siamesas, en un redivivo mundo lleno de guiños y reverencias envueltas en inquietantes trasfondos..

Por Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete Doctor en Arte Universidad Miguel Hernández

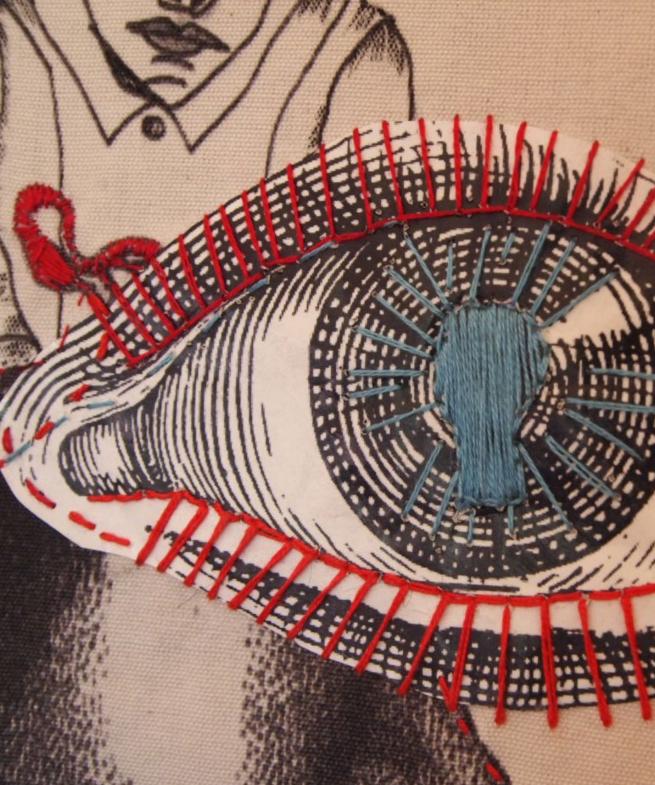
PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN:

conceptos y procesos

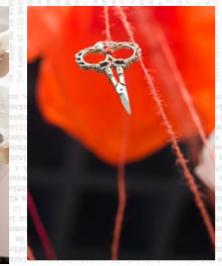
Este proyecto pretende cambiar la imagen peyorativa de la mitología femenina occidental debida a la sociedad patriarcal y al desconocimiento y miedo de la figura femenina convirtiendo los monstruos/deidades femeninos mediante hibridaciones con la figura de la Sirena en una nueva mitología femenina sin caracter peyorativo, más lúdico y sin ataques al género masculino. En la parte conceptual aúno los conceptos de tejer (texto), canciones (sirenas) y deidades femeninas de forma literaria, gráfica y escultórica para dar paso a la creación artística de esta nueva cosmología femenina dónde reivindico el feminaje e investigo sobre diferentes soportes partiendo del dibujo.

Parto de la novela Vagina Desdentata, dónde a través de un diálogo sin respuesta, intento encontrar significado a los adjetivos peyorativos que recibimos las mujeres provenientes de la historia más antigua: Furias, Arpías, Brujas, Sirenas, Medusas, entre otros, terminando con una catalogación en el libro Bestiarium Femineum.

Técnica mixta: dibujo, bordado y collage sobre tela de algodón

conceptos, procesos e investigación

Rescatando el "feminaje" (Miriam Shapiro) con hilos, telas y temas decorativos/florales tradicionalmente considerados como

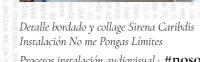

Procesos: - Escultura de bronce Fundición a la cera perdida, técnica de crisol fusible..

- Esculturas con arcilla negra y blanca.

Procesos instalación audiovisual : **#nosotrxsoscreemos #somosfurias** #contralaviolenciadegénero, #noviembre2018, fuente listado víctimas de la violencia de género: Feminicidios.net.

no es bueno

despertar

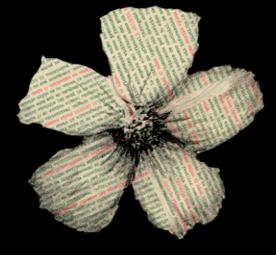
las FURIAS

LAS BENEFACTORAS

No hay ATAQUE más violento que él de aquel que no encuentra su lugar,

no se puede volver a acomodar el deseo DESORDENADO. Pero sí atar de nuevo, lo DESANUDADO

42

Proyecto de Investigación:

#FURIAS y benefactoras

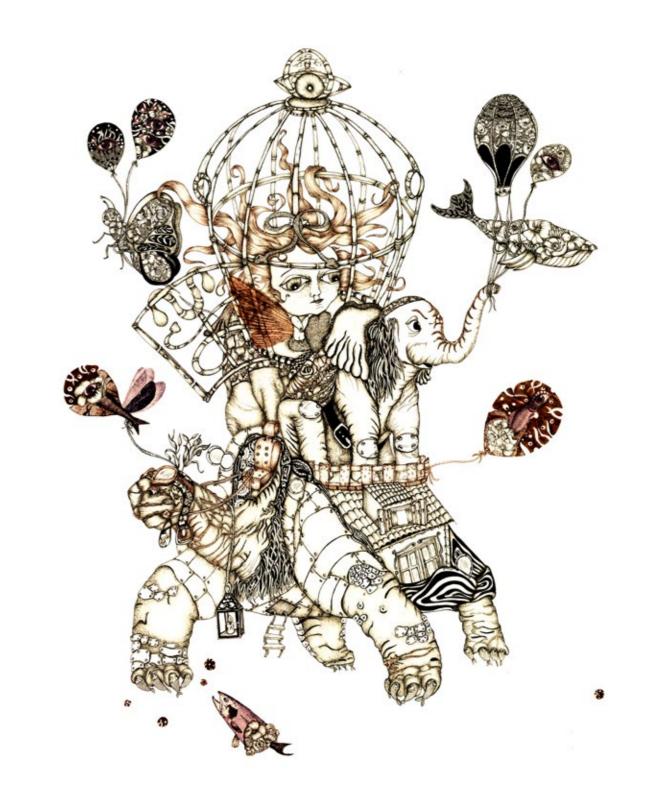

mundo sirenil

Niña secreto
niña rara y guapa.
Niña inquieta,
niña culebra,
flor de té,
breva encantada.

autoretrato

Bruja,

nací envuelta y ennegrecida, con siete vueltas de cordón umbilical quitándome el aire, siete sobre varios sietes, y mi único diente mordiendo la muerte, para saborear la vida.

sirena vagina desdentata

La Vagina Dentata aparece en mitos de varias culturas y en México existe una diosa prehispánica con dientes en la vagina. En esta leyenda un joven se enamora de ella, dispara una echa y se los rompe. Simboliza la primera menstruación o el desvirgamiento.
La sirena Vagina Desdentata se caracteriza por usar dentadura postiza vaginal que usa a su antojo, no dependiendo de ningún héroe para el desvirgamiento ni para practicar sexo.
Ultimamente se le ha visto organizando reuniones de TupperSex dónde su producto estrella es una dentadura rosa antiviolación.

sirena chester

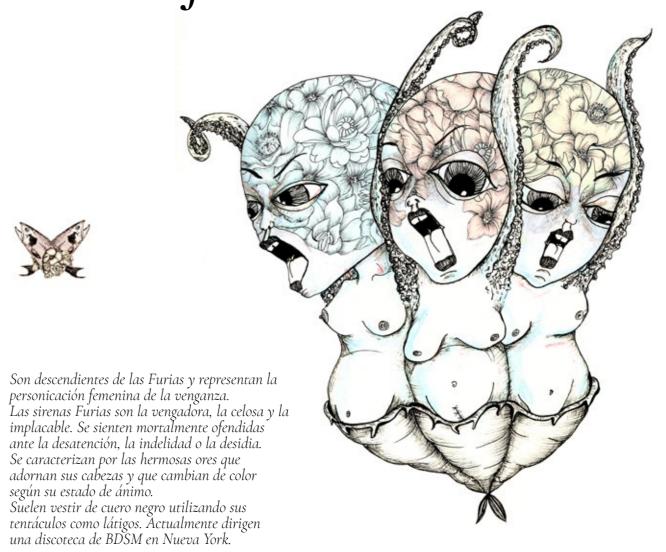
Y por fin te vas,

y te llevas el malhumor prendido en tu sucia camiseta.

Y por fin estoy sola, en el sofá granate, con mi café y algunos malhumorados pelos que te has dejado.

sirenas furias

sirenas grea

56

sirena caribdis

sirena medusa

Esta sirena es descendiente de la Gorgona Medusa y se caracteriza por mostrar parte de su rostro por dentro y por fuera. Fue musa de Andrés Vesalio, experto en anatomía humana. Muchas veces es confundida con su prima hermana la sirena Gorgona. Su melena es ingobernable y la usa como arma de sujección letal. Además al igual que su antepasada puede convertir en piedra a quién la mira. En su caso los convierte en plástico no desechable, cosa que le molesta mucho porque es tremendamente respetuosa con el medio ambiente.

sirena escila

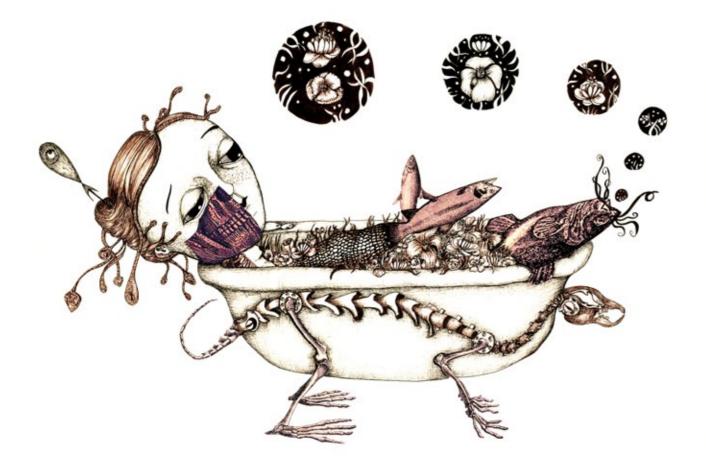

Descendiente de la hermosa náyade Escila que se enamoró de Poseidón. De su antepasada conserva el océano en su rostro que es continuamente surcado por peces y criaturas marítimas. Contemplar su rostro resulta tan hipnótico como mirar una pecera llena de langostas. Se la suele ver tomando el sol en playas de moda y es muy fan de la moda Adlib de Ibiza. Ejerce profesionalmente como oceanógrafa y además colabora activamente con Greenpeace.

sirena lamia

Ser bruja, sirena y quimera en mi bañera.

sirena hela

ALISSIA María Penalva Leal http://www.alissia.es/ mpenalvaleal@gmail.com

Alissia se define como "autora y perpetradora de mundos paralelos y desquiciados" mediante la palabra y/o la imagen en diferentes soportes: lienzo, fanzines, cartelería, editorial, audiovisual o textil. Alissia cuando escribe es María Penalva.

EXPOSICIONES (2016-2018)

Individuales

2018. De noviembre a enero 2019, *Vagina Desdentata* en la Sede Universitaria de Alicante.

2018. De septiembre a octubre, *Bestiarium Femineum* en la Sala de Exposiciones de la Obra Social de la Cooperativa Eléctrica Benéfica de Catral

2018. De enero a marzo, *Bestiarium Femineum* en la Casa de Cultura del Campello.

2017. De Julio a septiembre, *Bestiarium Femineum* en la Fundación de la Mutua de Levante en Alcoi.

Colectivas

2019. De febrero a abril, *Intangencias*. Centre Ovidi Monllor d'Alcoi.

2018. De marzo a julio, XII convocatoria de Artes Plásticas Mulier, Mulieris del MUA. Alicante.

2018. En marzo, *El poder, ús i abús. Mostra d'arts plástiques.* Biblioteca Municipal Clara Santiró I Font. Valencia.

2018. En enero, *Exposición 1ª Mostra d'Art Social* de la sala Unesco. Alcoy.

2017-2018. En febrero, obra *Brujuleando* en la V Exposición Colectiva Biennal Art Nostre de Artes Plásticas de la Mancomunitat.

2016. En junio, *Exposición colectiva*, *Expomide*, Sala Ágora de Alcoy.

2016-2017. En diciembre I^a Mostra Internacional

d'Art Compromés, en la Sala de Armas del Palau Comtal Espai d'Art. Cocentaina.

2016. En mayo, *Cervantes y las artes*, en la Sala de Armas del Palau Comtal Espai d'Art. Cocentaina.

2016. De abril a mayo, *Exposición colectiva de retrato: Interprétame*, en la sala Ágora de Alcoi, Ayuntamiento de Alcoy.

PREMIOS

2018-209. Artista Residente en el IES Andreu Sempere, Alcoi. Campaña Unesco Desplastifícate.

2018. En noviembre, Premio Subvención Inicio Investigación UMH. Facultad de Bellas Artes, Altea

2018. En enero, seleccionada por la *XII convocatoria de Artes Plásticas Mulier, Mulieris* del MUA.

2017. En diciembre, *Premio de Logotipo en el concurso de ideas para dotar de logotipos al proyecto de financiación colectiva* de la Universidad de Alicante.

2017. En noviembre, *Premio de Ilustración por la Imagen del 8 de marzo, día de las Mujeres del X Aniversario de las Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres* de la Universidad de Alicante.

2017. En febrero, *Seleccionada con la obra Brujuleando para participar en la V Exposición Colectiva Biennal Art Nostre* de Artes Plásticas de la Mancomunitat.

BECAS

2018. *Beca de Inicio a la Investigación.* Facultad de Bellas Artes, Universidad Miguel Hernández.

2017-2018. Beca de Colaboración con el Departamento de Arte, Escultura, de la Facultad de Bellas Artes de Altea. UMH.

PUBLICACIONES

2018. Libro. Aproximación teórica y práctica a la obra gráfica original contemporánea. Artistas del exilio y la lucha. Investigación. ISBN 978-84-09-00990-9

2017. Artículo. *El neurólogo que se resistió al exilio: Sigmund Freud.* - Ciencia de acogida cofinanciada por FECYT y creada por Principia. Sr. Brightside - Madrid, ES — 2017. FECYT . Principia magazine

2016. Artículo. *Ana Juan*. Signe № 5: Sin límites. 5 - 5, pp. 108 - 118. - EASDALCOI, 2018. ISBN 978-84-09-00528-4.

2016. Artículo. *Unit edición experimental. Proyecto innovación upv. Arte y tecnología.* Signe Nº 5: Sin límites. 5, pp. 154 - 158. EASDALCOI, - 07/2018. ISBN 978-84-09-00528-4

2015. Artículo. *El diseño empático: la búsqueda del destello*. Signe nº3- humanizando el diseño. 2015.

2015. Libro. *Brujuleando*. ISBN: 978-84-16063-77-2 premio: @EMPRENDALCOI

PROFESIONAL

2018-2019. CIF FP BATOI, Alcoi: Campaña Diseño e ilustración audiovisual Proyecto Unesco Dins o Fora. Talleres Docentes.

2018. Universidad de Alicante: Diseño gráfico e ilustración campaña Plástico.O

2018 Ayuntamiento de Alicante: *Ilustración*, *Diseño y Comunicación audiovisual. de #womenarecookinginthekitchen de Vero McClain.*

2017-2018 Universidad de Alicante freelance ilustración, diseño y Comunicación audiovisual: campaña Voluntariado Contigo+UA

2017-2018 Sala exposiciones Unesco Alcoi, comisaria, gestora expositiva y cultural.

2015-2016 Diseño y comunicación. Gestora de eventos culturales, Ayuntamiento de Alcoy.

ACADÉMICO

Actualmente:

 Doctoranda en Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Arte, UMH. Directora de Tesis: María José Zanón Cuenca y Codirector: Juan Frco Martínez Gómez de Albacete.

- Cursando Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y Cuir/Queer) -MUECA-

2018 Beca Colaboración UMH. Facultad de Bellas Artes, Altea.

2018. Máster Universitario en formación de profesorado de ESO, BACH, FP y EOI, especialidad en enseñanzas plásticas y visuales. Universidad Miguel Hernández

2013-2017. Título superior en Diseño de Producto. Escuela de Arte y superior de Alcoy.

2017. Curso Educar en igualdad de género. Recursos en el aula. Universidad de Alicante

2016-2017. Programa de Profesionalización del Artista emergente. Berlín, Alemania. Entidad de titulación: NODE Center, Estudios de Arte online

2016. Curso internacional de Ilustración y Diseño Gráfico: Empezar y Acabar con Isidro Ferrer y Grassa Toro. Fundación Santa María de Albarracín.

2015-2016. *Ilustración.* Universitat Politècnica de València.

65

