

1 7
O D S E S I O N E S
U M U

DEL 1 DE MARZO AL 20 DE ABRIL
MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE LOS BAÑOS (ALHAMA)

Exposición.

Escultura
en acción.

Trascender,
Transformar,
Sostener.

Los artistas participantes investigan y reinterpretan distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de instalaciones cargadas de significado, creando obras que van más allá de la contemplación. Estas instalaciones se crean como contribuciones activas mediante el arte, buscando inspirar mejoras en la sociedad y en el medio ambiente. La exposición tiene como propósito promover un futuro más justo, equitativo y sostenible. Estas piezas reflejan el compromiso de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes con el cambio positivo, motivando a los espectadores a adoptar actitudes conscientes y responsables en pro de un mundo más próspero y solidario para todos.

Alhama de Murcia cuenta con una población muy sensibilizada con la expresión artística en todas sus vertientes; nuestro municipio no sólo es testigo del proceso de creación de las obras de nuestras y nuestros grandes artistas locales, sino que es un gran promotor de la difusión de la Cultura y el Arte mediante la realización de exposiciones de carácter local, regional y nacional.

Una de las exposiciones más relevantes a nivel social que tenemos la oportunidad de acoger en la sala de exposiciones del Museo Arqueológico Los Baños es la titulada *“Escultura en Acción: Trascender, Transformar, Sostener”*, que está formada por instalaciones escultóricas creadas por el alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia con el objetivo de concienciar al público sobre problemas globales que requieren un compromiso de la sociedad y las instituciones, como el calentamiento global, la desigualdad y la pobreza, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este conjunto de esculturas no ha sido concebido con el único objetivo de mostrar con carácter unilateral el resultado de una obra artística al espectador; tampoco estas obras han sido realizadas para que admiremos simplemente la belleza de su conjunto: se trata de ir más allá en la transcendencia y el impacto del mensaje que el arte nos ofrece, ya que suponen en sí mismas un medio para llegar al espectador de tal manera que la visualización de las obras se convierta en una experiencia inmersiva y participativa que haga que el público se sienta parte de ellas y propicie su propia reflexión.

El compromiso de las instituciones con la Agenda 2030 y los ODS es más necesario que nunca. Todos los componentes de la sociedad, incluyendo a gobiernos, organizaciones o empresas tienen la responsabilidad de implementar políticas y prácticas que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo. Al adoptar los ODS como marco de referencia, no sólo se pretende abordar problemas de incuestionable inmediatez, sino también garantizar un futuro viable para las próximas generaciones.

ESCULTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”

En este sentido, el papel de la juventud y las personas que conforman las instituciones educativas como la Universidad de Murcia, se vuelve fundamental porque, el día de mañana, van a verse directamente afectadas por las decisiones que sean tomadas en el presente. El estudiantado y personal docente de Bellas Artes de la UMU nos muestra su compromiso con las iniciativas educativas, culturales y sociales y pretenden influir y trascender en las políticas y prácticas de las instituciones, consiguiendo que su pensamiento crítico sea valorado y que su perspectiva sea comprendida. Es necesario potenciar su creatividad y su capacidad de innovación para conseguir un cambio efectivo.

Agradezco, en nombre del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la colaboración de la Universidad de Murcia, a través de su Facultad de Bellas Artes para poder ofrecer esta muestra en la sala de nuestro museo. Gracias al conjunto de las y los artistas que habéis participado con vuestras obras. De igual manera, mi reconocimiento a María Luz Ruiz Bañón, Vicedecana de Calidad y Estudiantes de la Facultad de BBAA de la UMU y Comisaria de esta exposición por su implicación y buen hacer en este proyecto expositivo.

Deseo que esta exposición genere una participación y una crítica del público, que sea capaz de sentar un precedente de cooperación en nuestras instituciones y que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia continúe poniendo a disposición del estudiantado de la Universidad de Murcia sus espacios públicos para la puesta en valor de proyectos innovadores y relevantes como *"Escultura en Acción: Trascender, Transformar, Sostener"*.

*Alicia Martínez Martínez
Concejala de Cultura y Patrimonio
Ayuntamiento de Alhama de Murcia*

ESCULTURA EN ACCIÓN: TRASCENDER, TRANSFORMAR, SOSTENER

La escultura, como disciplina artística, ha sido históricamente un medio de expresión que trasciende la mera representación para convertirse en un espacio de reflexión activa sobre las problemáticas sociales y ambientales de su tiempo. La exposición **“Escultura en Acción: Trascender, Transformar, Sostener”** se inscribe en esta tradición al situar la práctica escultórica en el centro del debate contemporáneo sobre los desafíos globales. Desde una perspectiva crítica y comprometida, los artistas participantes, estudiantes de la facultad de Bellas Artes, articulan una serie de discursos visuales que dialogan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abordando cuestiones como la contaminación, la crisis climática, la desigualdad social y las dinámicas de exclusión.

En la intersección entre arte y activismo, la escultura adquiere una nueva dimensión, no solo como objeto de contemplación sino como agente de cambio. Bourriaud (2002) sostiene que el arte relacional propone interacciones significativas que redefinen el espacio social, una idea que se manifiesta en las obras presentadas en esta exposición. Los materiales empleados, los procesos escultóricos y las estrategias formales empleadas por los artistas evidencian la intención de generar conciencia y provocar una respuesta activa en el espectador. El arte contemporáneo no solo documenta, sino que también interpela y transforma. Como señala Bishop (2012), la participación del público en las obras de arte abre nuevas posibilidades para cuestionar las relaciones de poder y los relatos hegemónicos, lo que se vincula estrechamente con el enfoque conceptual de esta muestra.

Las piezas exhibidas exploran diversas problemáticas urgentes, como la contaminación de los océanos, el consumismo exacerbado y sus consecuencias, los incendios forestales agravados por el cambio climático y la creciente precarización de la vivienda. En su estudio sobre la relación entre arte y ecología, Kester (2011) enfatiza la capacidad de las prácticas artísticas para generar espacios de reflexión y acción en torno a la crisis ambiental, un enfoque que se evidencia en las obras que reimaginan nuestra relación con la naturaleza. Asimismo, la cuestión de la identidad y las fronteras se manifiesta en esculturas que cuestionan los procesos de migración y desplazamiento, problematizando la construcción de límites geopolíticos y culturales.

En el contexto de la globalización y sus efectos, el arte se erige como un testimonio crítico de las condiciones contemporáneas, pero también como una herramienta de resistencia y especulación sobre futuros alternativos. Como señala Rancière (2004), el arte tiene la capacidad de redistribuir lo sensible, generando nuevas configuraciones de percepción y entendimiento. En este sentido, “Escultura en Acción: Trascender, Transformar, Sostener” no solo documenta las crisis actuales, sino que propone nuevas formas de imaginar el mundo desde la práctica artística. Esta exposición reafirma la escultura como un campo expandido en el que las nociones de materia, espacio y tiempo se conjugan para articular un discurso comprometido con la realidad contemporánea, invitando a repensar la relación entre el arte, la sociedad y la sostenibilidad.

María Luz Ruiz Bañón
Comisaria de la exposición
Vicedecana de Calidad y Estudiantes de la Facultad de BBAA

Referencias

Bishop, C. (2012). Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso Books.

Bourriaud, N. (2002). Relational Aesthetics. Les Presses du réel.

Kester, G. (2011). The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Duke University Press.

Rancière, J. (2004). The Politics of Aesthetics. Continuum.

María Luz Ruiz Bañón , comisaria de la exposición.

“NÁUFRAGOS”, [2024] (Instalación inmersiva)

ESCULTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”

“Náufragos” es una instalación escultórica que busca concienciar sobre la alarmante cantidad de residuos plásticos acumulados en los océanos. Inspirados en el impacto del consumo masivo y su efecto en el medio ambiente, los autores crearon un espacio inmersivo en el que el espectador se siente bajo el mar, rodeado de basura.

La instalación consiste en una tela suspendida en la parte superior de una sala, iluminada con luces azules para simular la superficie del océano. Sobre esta tela se acumula una gran cantidad de desechos plásticos, representando las islas flotantes de basura que existen en el mundo real. Para intensificar la sensación de inmensidad y contaminación inacabable, se incorporaron espejos enfrentados que generan un efecto visual de infinito.

El objetivo principal de la obra es sensibilizar al público sobre la crisis ambiental derivada del uso descontrolado de plásticos y el impacto que tiene en los ecosistemas marinos. A través de la estética inmersiva y crítica, la instalación no solo expone la realidad del problema, sino que también invita a la reflexión sobre el papel de cada individuo en la preservación del planeta.

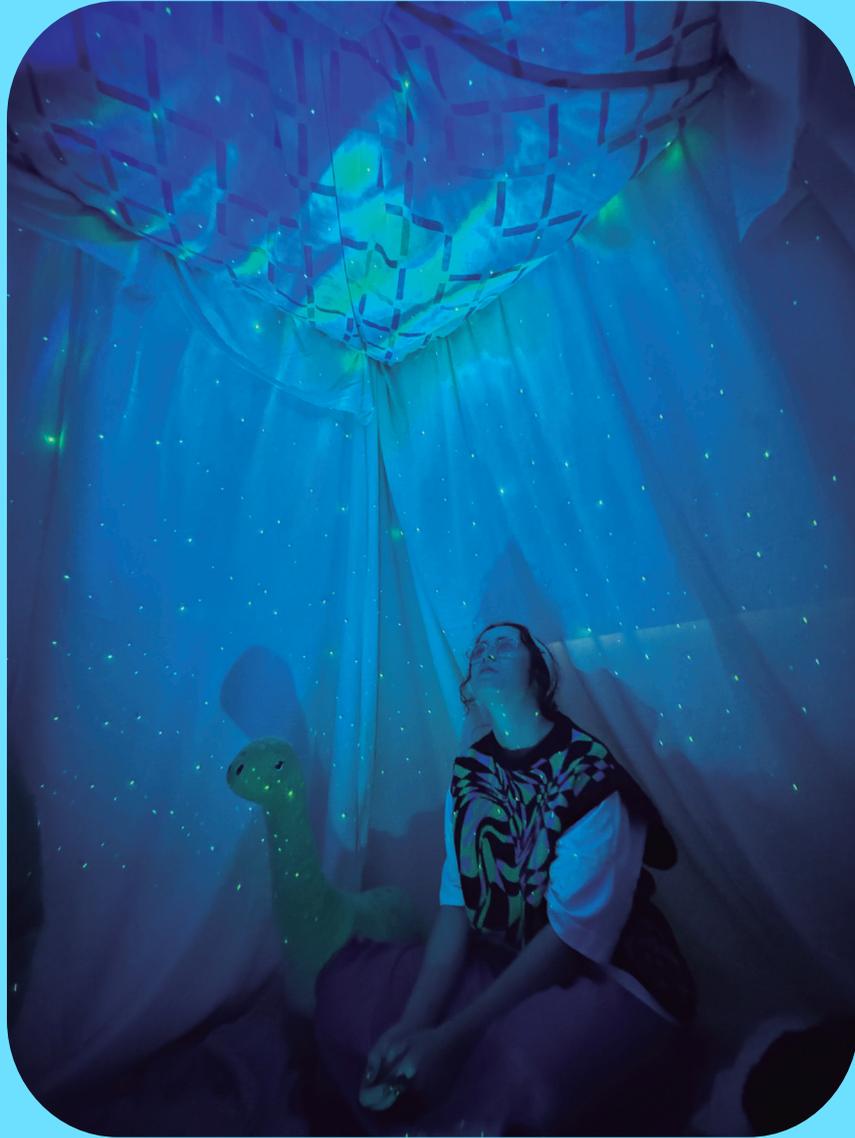
“Recuerdos del Alma” es una instalación inmersiva que invita al espectador a reconectar con la nostalgia de la infancia, evocando un espacio de seguridad y refugio en medio del caos de la vida adulta. La obra recrea aquellas tiendas improvisadas con mantas y cojines que construíamos de niños, generando un entorno envolvente donde el visitante puede sumergirse en la memoria y el descanso.

El proyecto explora el concepto de hogar y protección, combinando elementos textiles con una proyección de estrellas y auroras boreales, enfatizando la sensación de escape y resguardo. Inspiradas en el arte participativo de Hélio Oiticica y la interacción espacial de Rirkrit Tiravanija, las artistas buscan difuminar los límites entre el arte y la experiencia personal, permitiendo que cada espectador haga suyo este espacio de introspección y calma.

Esta instalación no solo reflexiona sobre la infancia como un territorio de inocencia y libertad, sino que reivindica la necesidad de crear espacios de pausa y reconexión en la vida cotidiana.

“RECUERDOS DEL ALMA”

Instalación inmersiva | 150x190 cm | Ensamblaje de sábanas, mantas, cojines y peluches | 2024.

“Recuerdos del Alma” , (2024) Adara Sánchez del Amor y Nazarena Elgarresta Balaguer.

“DONDE DUERMEN LAS BALAS”, 2024 (Instalación escultórica)

“Donde duermen las balas” es una instalación que enfrenta al espectador con la brutalidad de la guerra y su impacto en la infancia. En el centro de una habitación oscura, una cuna vacía se ilumina bajo un foco directo, atrapando la mirada del visitante. En su interior, en lugar de mantas o juguetes, hay arena, balas, cascos y pistolas, elementos que transforman este símbolo de protección y ternura en una representación inquietante de la vulnerabilidad y la violencia.

El espacio está dominado por un sonido envolvente: el llanto de niños que resuena en la penumbra, generando una sensación de angustia y desasosiego. La combinación de la luz focalizada, la crudeza de los objetos y el sonido persistente crea un ambiente inmersivo que interpela al espectador, obligándolo a enfrentarse a una realidad a menudo ignorada.

ESCULTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”

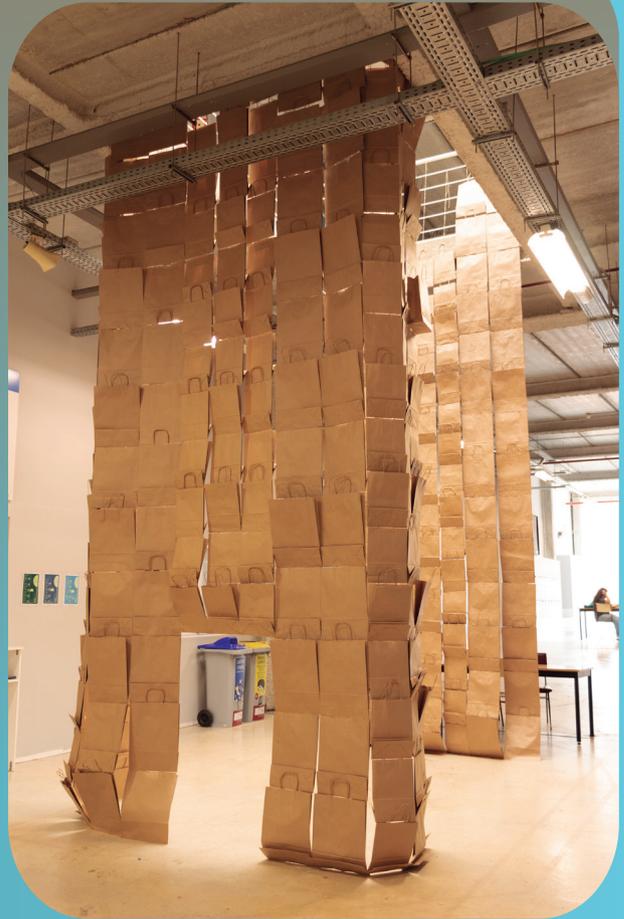

La obra juega con la contradicción entre la inocencia y la guerra, entre lo que debería ser un refugio seguro y lo que se ha convertido en un escenario de destrucción. En este choque de significados, la cuna deja de ser un lugar de descanso y protección para convertirse en un testimonio silencioso de la violencia, un símbolo de la infancia arrebatada.

“Donde duermen las balas” no solo busca generar una respuesta emocional inmediata, sino también provocar una reflexión profunda sobre las secuelas de los conflictos bélicos, especialmente en aquellos que no tienen voz ni elección. La instalación invita a preguntarse cuántas infancias han sido interrumpidas, cuántos hogares han quedado vacíos y cuántas cunas han sido ocupadas por el eco de la guerra en lugar de por el sueño de un niño.

“Donde duermen las balas”, (2024)

Patricia Castro, Inma Vera, Carmen Vicente y Hanna Wrobbel.

“EL TEMPLO”, (2024)

(Instalación escultórica) Bolsa papel Kraft, cuerda yute, hilo nylon

Medidas variables 2,14 x 2,14 x 3,80 metros

ESCU LTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”

“El Templo” es una instalación escultórica que reflexiona sobre el consumismo contemporáneo y su relación con la identidad individual. A través de una estructura monumental creada con bolsas de papel, la obra simula la solidez de un edificio o un templo, generando un contraste entre la aparente estabilidad y la fragilidad de los materiales efímeros que lo conforman.

La instalación cuestiona la ilusión de permanencia que el consumismo impone en nuestra sociedad, resaltando la precariedad de los objetos y la insatisfacción inherente a su constante renovación. Inspirada en referentes filosóficos como Zygmunt Bauman y Jean Baudrillard, así como en el arte de Choi Jeong-Hwa y Jean Shin, la obra invita al espectador a experimentar la sensación de vacío y desilusión asociadas al consumo masivo.

El público es un elemento esencial en la obra, ya que su interacción con el espacio refuerza la idea de un entorno habitable y reflexivo. La entrada a la instalación, de dimensiones reducidas, obliga al visitante a agacharse para acceder, intensificando la sensación de inmersión y claustrofobia, al tiempo que genera una experiencia de introspección. *“El Templo”* es una crítica visual al espejismo identitario que el consumismo genera, utilizando materiales reciclables y sostenibles para enfatizar la urgencia de un consumo más responsable (ODS 12).

ESCU LTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”

“NATURALEZA AL VACÍO”, 2024

(Instalación escultórica)

“*Naturaleza al vacío*” es una instalación escultórica que expone, con crudeza y poesía, la alarmante degradación de nuestros ecosistemas a causa de la contaminación. A través de esta pieza, se formula una crítica contundente: el medio ambiente, nuestro hogar, se encuentra atrapado, intoxicado, sellado al vacío bajo el peso de un sistema de producción y consumo desenfrenado.

Enmascarada tras intereses económicos e industriales, la crisis ecológica avanza sin freno. En esta obra, el foco se dirige a la industria textil, una de las mayores responsables de la contaminación global. La moda rápida (*fast fashion*) ha disparado la producción de prendas desechables, multiplicando los residuos que asfixian la belleza auténtica del planeta: sus paisajes, su biodiversidad, su equilibrio natural.

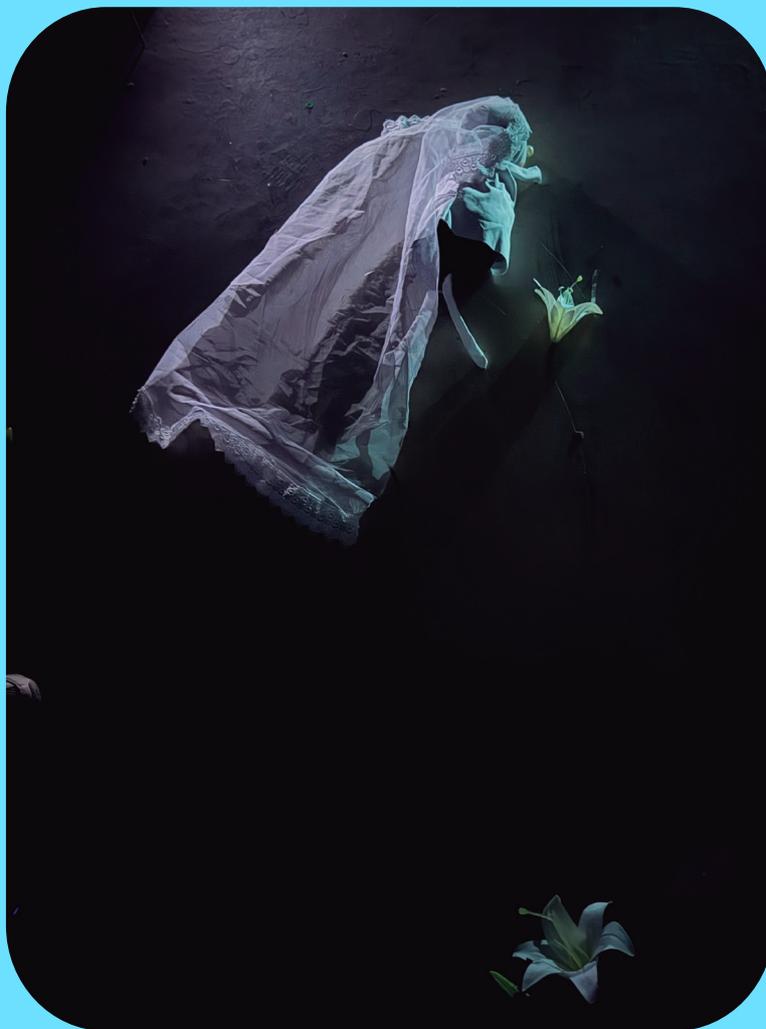
La instalación se articula en torno a un corsé de plástico que aprisiona en su estructura elementos naturales, una metáfora visual de la opresión ejercida sobre la naturaleza. Alrededor, un bosque de prendas confeccionadas en plástico envuelve la escena, reforzando la sensación de asfixia, del colapso silencioso de un mundo atrapado en su propia trampa de excesos.

“Naturaleza al vacío”, (2024),
Galatea Martínez Beltrán, Isabel Chen Zhou y Alba Pagán Martínez.

"Huida Forzosa" es una instalación que denuncia el matrimonio infantil, una práctica que vulnera los derechos fundamentales de millones de niñas en todo el mundo. La obra recrea simbólicamente la huida desesperada de una niña obligada a casarse, situando al espectador en un ambiente cargado de tensión emocional y conflicto interno.

La instalación está compuesta por una muñeca de trapo a escala real, vestida de novia y rellena de arena, lo que otorga una presencia física y un peso simbólico a la figura infantil atrapada en esta realidad. La muñeca se sitúa en un espacio delimitado por una malla de alambre, que dificulta el acceso del espectador y refuerza la sensación de opresión. Elementos como vegetación, flores blancas -símbolo de pureza- y una tenue iluminación crean un ambiente contrastante entre lo solemne y lo angustiante. Un manto de estampado tribal cuelga del techo, mientras una melodía nupcial, desprovista de identidad cultural concreta, resuena en la sala, evocando una ceremonia descontextualizada y forzada. La obra se inscribe en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5: Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas. Inspirada en el trabajo de la artista Mona Hatoum y en figuras como Malala Yousafzai, la instalación busca generar conciencia y cuestionar la normalización de estas violaciones de derechos humanos.

Más que una representación, *"Huida Forzosa"* es una experiencia sensorial que enfrenta al espectador con la crudeza de la realidad y lo invita a reflexionar sobre la urgencia de erradicar esta práctica.

“HUIDA FORZOSA”

(Videoinstalación)

“Huida forzosa”, Elena Sánchez y Lucia Rabadán.

“DERECHO AL AZAR”

(Instalación escultórica)

“*Derecho al Azar*” es una instalación interactiva que invita al espectador a reflexionar sobre las desigualdades en el acceso a la educación a nivel global. Basada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, Educación de Calidad, la obra plantea cómo el destino educativo de cada persona puede estar determinado por factores fuera de su control, como el lugar de nacimiento o el contexto social y económico.

El público participa lanzando un dado de seis caras, cada una representando una realidad educativa distinta: desde la precariedad de niños en Guayabetal (Colombia), que deben cruzar un valle en tirolina para llegar a clase, hasta la excelencia académica en Noruega. Otros escenarios incluyen la Escuela Ayllu de Warisata en Bolivia,

ESCULTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”

el peligro de los tiroteos escolares en EE.UU., una escuela judía ortodoxa y una escuela palestina destruida por la guerra.

A través de esta dinámica, los participantes experimentan de manera lúdica cómo la educación no es una elección personal, sino el resultado de circunstancias muchas veces fortuitas. El azar se convierte en una metáfora del sistema educativo global, evidenciando las brechas y privilegios existentes. Con esta obra, se busca no solo generar conciencia sobre las desigualdades educativas, sino también cuestionar la idea de meritocracia y el papel del azar en la construcción de oportunidades.

“Derecho al azar”, Alba Esteban y Julissa Valenzuela.

“LÍNEAS Y CARRETERAS”, 2024 (Instalación escultórica)

“Líneas y Carreteras” es una instalación interactiva que explora la noción de frontera, la identidad y la multiculturalidad a través del lenguaje cartográfico. Mediante una sala completamente revestida con mapas de diversas épocas y lugares, la obra invita al público a reflexionar sobre sus orígenes y su relación con la movilidad y la migración.

Los espectadores participan activamente seleccionando colores específicos para marcar en los mapas sus lugares de procedencia, los de su familia y de su entorno cercano. Así, la instalación se transforma en un paisaje de conexiones humanas que cuestiona la rigidez de las divisiones geopolíticas y pone en evidencia la diversidad de trayectorias que conforman la identidad de un territorio.

Inspirada en referentes como Yoko Ono y Joan Jonas, esta obra no solo visibiliza el impacto de las fronteras físicas y simbólicas, sino que también propone una experiencia de construcción colectiva de la memoria geográfica y cultural.

“Líneas y carreteras”, (2024) Sofia Sánchez e Irene Medina.

ESCULTURA EN ACCIÓN: "Trascender, Transformar, Sostener"

“CANCIÓN DE SILENCIO”, 2024 (Instalación escultórica)

“Canción de Silencio” es una instalación escultórica que surge de la devastación causada por un incendio en la Sierra de Carrascoy. La obra evoca la ausencia, la memoria y la huella de la destrucción a través de un piano fragmentado, donde las teclas blancas, elaboradas en escayola con impresiones de flora, contrastan con las teclas negras, compuestas por restos carbonizados recogidos en la zona afectada.

A través de este diálogo entre elementos calcinados y la representación de lo que fue, la obra reflexiona sobre la fragilidad del paisaje y la resiliencia de la naturaleza. Inspirada en referentes como Cornelia Parker y Erica Devine, la instalación transforma el dolor en una experiencia estética y poética, donde el espectador se enfrenta a la dicotomía entre pérdida y permanencia.

“Sonorus” es una instalación inmersiva que busca transportar al espectador a la angustiante experiencia de estar confinado en un búnker durante un conflicto armado. A través de una combinación de luz, sonido y proyección audiovisual, la obra evoca emociones como el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, poniendo al visitante en la piel de quienes viven bajo la amenaza constante de la guerra.

La instalación se desarrolla en un espacio cerrado iluminado por una tenue luz roja, que súbitamente se apaga para dar paso a un vídeo en el que una reportera alterada habla en un idioma desconocido. La transmisión se interrumpe abruptamente, sumiendo la sala en oscuridad y silencio. Segundos después, la luz roja parpadea mientras el sonido de explosiones y golpes se intensifica hasta volverse ensordecedor, para luego extinguirse nuevamente en la oscuridad. Inspirada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, “*Sonorus*” pretende generar conciencia sobre el impacto de la guerra en la vida cotidiana de millones de personas. Con esta intervención, se busca no solo provocar una respuesta emocional inmediata, sino también fomentar la reflexión sobre la fragilidad de la paz y la urgencia de construir sociedades más seguras e inclusivas.

“SONORUS”

(Vídeoinstalación sonora)

“Sonorus”, Rai García, Samuel Marín, Alexia Hostinar y Ana Isabel González.

“ZAYTUN” (Videoinstalación)

“*Zaytun*”—olivo en árabe—es el emblema de una tierra herida, pero nunca vencida. Símbolo de arraigo y resistencia, sus raíces se aferran a un suelo que, a pesar de la guerra y la devastación, sigue dando frutos de memoria, de lucha, de esperanza.

Han pasado más de 70 años desde el inicio de la ocupación del territorio Palestino y un año desde que los bombardeos indiscriminados en Gaza volvieron a teñir de polvo y luto sus paisajes. En esta instalación, un olivo emerge de entre los escombros, desafiante, testigo silencioso de la historia y del dolor de un pueblo que resiste incluso en la ruina.

Dos proyecciones dialogan en las paredes: en una, fragmentos de la vida cotidiana palestina antes de la guerra, retazos de un tiempo en que las calles aún vibraban con la risa de los niños y el aroma del pan recién horneado. En la otra, una letanía de nombres—las 40.000 almas arrebatadas en un año de violencia—desfila en un duelo interminable, recordándonos que cada cifra es una ausencia, cada número, un latido truncado.

Cargada de duelo y dignidad, “*Zaytun*” no es solo una denuncia, sino un acto de resistencia poética. Una memoria viva que nos interpela y nos sacude, obligándonos a mirar más allá de la tragedia para reconocer la fuerza inquebrantable de quienes, a pesar de todo, siguen en pie.

"Zaytun", Patricia Garres, Ana Jiménez y Laura Manzano.

Catálogo

ESCULTURA EN ACCIÓN: “Trascender, Transformar, Sostener”
1ª Edición, Marzo 2025

Edita

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Fotos

Los autores

Textos

María Luz Ruiz Bañón

(Vicedecana de Calidad y Estudiantes de la Facultad de BBAA)

Alicia Martínez Martínez

(Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alhama de Murcia)

Diseño de portada

Maximiliano Pascual Gómez Rodríguez

Diseño y maquetación de interior

Gerardo Cañavate Saura

Imprime

Editorial MIC.

Depósito legal

MU 259-2025

La exposición colectiva *“Escultura en Acción: Trascender, Transformar, Sostener”* es la segunda edición de un proyecto artístico llevado a cabo en la Facultad de Bellas Artes de Murcia que fusiona los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles con el arte, utilizando la instalación escultórica como medio de expresión. La propuesta invita al público a embarcarse en un recorrido experiencial que combina la contemplación artística con la reflexión sobre sostenibilidad y compromiso social.

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

Facultad
de Bellas Artes
UMU

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia
Concejalía de Cultura
y Patrimonio