BOTÁNICA DEL OTRO LADO

Proyecto de:

INTERLUDIO VISUAL

Gema Álvaro | Izaskun Valmaseda

MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: **Botánica del otro lado**
Autoras: Interludio Visual
(Gema Álvaro e Izaskun Valmaseda)

---

1. Concepto general

Botánica del otro lado es un proyecto interdisciplinar que combina pintura, fotografía, instalación y lenguaje audiovisual para abordar el **ecocidio** como síntoma y espejo de una civilización que ha perdido la noción de límite.

Lejos de una lectura documental, la obra **construye una imaginería especulativa de lo natural tras el colapso**, indagando en cómo lo vegetal regresa —fantasmático, híbrido, irreductible— cuando creíamos haberlo domesticado.

La naturaleza no se presenta como entorno, sino como estructura dominante que atraviesa cuerpos, imágenes y materia. Las formas humanas dejan de ser reconocibles como entidades autónomas y pasan a integrarse en un ecosistema híbrido donde los límites entre lo orgánico, lo animal y lo humano se diluyen.

Desde esta perspectiva, el proyecto se desplaza de una lectura simbólica del ecocidio hacia una experiencia estética de lo post-humano, donde lo vegetal ya no es objeto de contemplación, sino sujeto activo de transformación.

La fusión entre pintura y fotografía funciona aquí como una metáfora visual de ese proceso de contaminación y mestizaje: dos lenguajes que se injertan mutuamente, generando un territorio intermedio donde lo orgánico, lo humano y lo técnico conviven sin jerarquías.

El resultado es una botánica de lo imposible que no documenta, sino que **propone un nuevo régimen de lo visible**.

2. Enfoque artístico y visual

El proyecto se articula a través de una serie de escenas híbridas situadas en entornos forestales, donde el paisaje deja de ser fondo para convertirse en agente activo.

Las imágenes se construyen desde un lenguaje visual muy definido:

· **Cromatismo irreal y controlado**: predominio de gamas frías atravesadas por irrupciones flúor que no buscan lo psicodélico, sino una elegancia extraña, casi quirúrgica.
· **Procesos de solarización y falsa solarización**, que generan una percepción inestable de la imagen, como si esta no terminara de fijarse.
· **Transparencias parciales y superposición de capas**, permitiendo que el bosque atraviese los cuerpos.
· **Disolución figura–fondo**, donde el entorno y las figuras se contaminan mutuamente.

Las figuras representadas son híbridos humano–animal–vegetal que remiten de forma indirecta a imaginarios mitológicos (centauros, gorgonas, criaturas liminales), evitando cualquier lectura literal o narrativa cerrada.

A diferencia del retrato tradicional, estas presencias no posan: aparecen, se desplazan, atraviesan el espacio.

El proyecto incorpora una dimensión pictórica clave, vinculada a una tradición que dialoga con el romanticismo y el simbolismo (Friedrich, Moreau, Blake), no desde la cita formal, sino desde la construcción de atmósferas, verticalidad y densidad simbólica.

3. Estructura y desarrollo narrativo

Aunque el proyecto general se organiza en tres fases (Inicios, El otro lado, Asimilación), esta propuesta se centra específicamente en la tercera, entendida como un sistema autónomo.

Dentro de esta fase, el relato se articula en tres estados internos:

· Presencia: aparición de las figuras híbridas en el entorno.
· Fusión: integración progresiva entre cuerpo y paisaje.
· Disolución: pérdida de identidad y absorción total en lo vegetal.

Las figuras dejan de actuar como mediadoras entre mundos para convertirse en parte constitutiva del nuevo ecosistema.

Sus gestos ya no son acciones simbólicas (tocar, injertar), sino estados: flotar, desplazarse, atravesar, desvanecerse.

El proceso de creación mantiene la lógica colaborativa:

· **Fase pictórica**: desarrollo del imaginario, atmósferas y paleta cromática (Gema Álvaro).
· **Fase fotográfica y performativa**: traducción de ese universo a cuerpos en acción (Izaskun Valmaseda).
· **Fase instalativa y audiovisual**: articulación del material en un espacio expandido.

4. Contexto y marco teórico

El proyecto se inscribe en el contexto del pensamiento posthumanista y de las prácticas contemporáneas que replantean la relación entre lo humano y lo no humano.

Sin embargo, se aleja de un enfoque discursivo o ilustrativo para situarse en una dimensión sensorial y estética.Más que denunciar, el proyecto busca desplazar la percepción:

· Del control → a la pérdida
· Del sujeto → al sistema
· De la representación → a la experiencia

La naturaleza no aparece como víctima ni como amenaza, sino como una forma de inteligencia que reorganiza lo visible.

Las imágenes no moralizan: seducen, desorientan y generan una ambigüedad sostenida entre lo bello y lo inquietante.

"Volver a dialogar con los bosques y las plantas no es nostalgia, es supervivencia.
Esta es nuestra forma de recuperar el color del otro lado de la savia."

5. Objetivos

- **Artísticos**: desarrollar una serie coherente de obras en distintos soportes que funcionen como un relato visual unitario.
- **Expositivos**: presentar el proyecto en una muestra conjunta de Interludio Visual durante 2026, acompañada de una proyección audiovisual y material de proceso.
- **Formales:** consolidar un lenguaje visual propio reconocible dentro de la producción contemporánea.
- **Reflexivos:** generar una experiencia estética que desplace la lectura ecológica hacia lo sensorial y lo perceptivo.

6. Innovación

La propuesta se articula desde la hibridación de medios y la construcción de un lenguaje visual específico, evitando tanto la ilustración narrativa como la abstracción total.

El proyecto dialoga con prácticas contemporáneas vinculadas a la eco-ficción, la imagen expandida y los imaginarios post-humanos, pero lo hace desde una posición propia:

· Uso de la fotografía como cuerpo en transformación
· Incorporación de lo pictórico como materia viva
· Desarrollo de objetos e instalaciones que prolongan la imagen

Se trata de una práctica que apuesta por:

· Tiempos lentos
· Imágenes habitables
· Una estética de la atención

7. Formatos y líneas de producción

El proyecto se materializa en distintos soportes complementarios:

· **Fotografía**: escenas construidas en entorno natural, en formato vertical (4:5) y cuadrado para series secundarias.
· **Pintura**: expansión del imaginario, generación de atmósferas y mutaciones no fotografiables.
· **Técnica mixta**: trípticos, dioramas, cajas y piezas objetuales.
· **Soportes translúcidos**: impresiones en metacrilato, duratrans o materiales transparentes que refuerzan la idea de inestabilidad.
· **Piezas lenticulares**: transición entre estados (presencia / desaparición).
· **Instalación y audiovisual**: incorporación de movimiento, respiración y tiempo.

8. Conclusión

Botánica del otro lado no se plantea como una serie cerrada, sino como un sistema en expansión.

En esta fase —La Asimilación— el proyecto alcanza un punto de madurez en el que lenguaje visual, imaginario y formato convergen con claridad, permitiendo desarrollar un cuerpo de obra coherente y reconocible.

Lejos de una aproximación ilustrativa o discursiva, la propuesta se articula desde la construcción de imágenes que operan como experiencias: espacios donde lo humano deja de ser medida y donde la percepción se desplaza hacia formas de sensibilidad menos estables, más permeables.

La combinación de fotografía, pintura y objeto no responde a una acumulación de medios, sino a la necesidad de trabajar la imagen desde distintos estados: superficie, materia y espacio.

Este proyecto se sitúa, por tanto, en un punto de cruce entre investigación visual, producción artística y desarrollo expositivo, con capacidad para adaptarse a distintos contextos —desde convocatorias institucionales hasta ferias y espacios galerísticos— sin perder cohesión ni identidad.

9. Interés expositivo

Botánica del otro lado presenta un alto grado de coherencia conceptual y formal, así como un desarrollo claro en términos de producción y viabilidad. Su carácter interdisciplinar permite una expansión natural hacia distintos formatos expositivos, generando no solo obra final, sino también procesos, documentación y posibles derivaciones públicas (instalación, audiovisual, diálogo con el espacio).

Cuenta con una línea de trabajo con proyección en el circuito artístico actual, tanto en el ámbito expositivo como en el contexto de convocatorias y ferias.

SOBRE INTERLUDIO VISUAL

Interludio Visual es un colectivo artístico formado por Izaskun Valmaseda (fotógrafa | artista visual) y Gema Álvaro (pintora | ilustradora).

Surge del trabajo conjunto y de la necesidad de explorar un territorio común entre ambas prácticas. Más que sumar disciplinas, el proyecto se construye en ese espacio intermedio donde imagen y materia dejan de funcionar por separado y empiezan a transformarse mutuamente.

Nuestro trabajo se articula en torno a la relación entre cuerpo, naturaleza y artificio, abordada desde una mirada contemporánea que evita lo explicativo y se centra en generar imágenes abiertas, con múltiples capas de lectura.

La práctica del colectivo combina fotografía, pintura, instalación y objeto, no como un despliegue de medios, sino como una forma de ajustar el lenguaje a cada proyecto. Cada pieza se desarrolla desde la atención al detalle, la luz y la materialidad, buscando un equilibrio entre control y transformación.

Uno de nuestros ejes es la construcción de universos coherentes que pueden desplegarse en distintos formatos: obra fotográfica, pintura, instalación, objeto o audiovisual. Esta capacidad de expansión convierte cada proyecto en un sistema abierto, adaptable a contextos expositivos diversos —desde el espacio galerístico hasta la instalación inmersiva— sin perder consistencia conceptual.

Así, Interludio Visual está planteado como una estructura flexible: cada proyecto puede abrirse a colaboraciones con otros perfiles cuando el propio proceso lo requiere. Esta apertura permite ampliar las posibilidades formales sin perder una dirección artística clara.

El resultado son propuestas que se sitúan entre lo visual y lo espacial, y que buscan generar una experiencia sostenida en el tiempo, más allá del impacto inmediato de la imagen.

@gemagemacion | gemailustra.es
@izaskunvalmaseda | izaskunvalmaseda.com

GEMA ÁLVARO

Pintora | Ilustradora

Formación Académica:
Grado en Historia del arte. UNED
Grado en restauración y conservación en la especialidad de pintura. Escuela superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.
Grado en restauración y conservación en la especialidad de documento gráfico. Escuela superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

Formación Complementaria:
Programas de tratamiento de imagen: Procreate, Photoshop, Autocad, Alter effects.
Manejo de inteligencias artificiales (Midjourney)

Vinculada al mundo del arte desde diversos prismas, desde su estudio, como historiadora del arte, desde su conservación, como restauradora de bienes culturales en las especialidades de pintura y documento gráfico y como creadora, explorando caminos relacionados con la pintura, el dibujo y la ilustración.
Exposiciones en Hybrid art Fair, Galería Sara Caso, Galería Espacio 15, casa de Vacas...

Colaborando con instituciones como FUNDACIÓN MAPFRE CULTURA, MUSEO NACIONAL REINA SOFÍA, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO DE MOSTOLES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, y otras.

CV Completo en: www.gemailustra.es
Instagram: @gemagemacion / @rosvita-art

IZASKUN VALMASEDA

Fotógrafa | Artista Visual

Izaskun Valmaseda (n. País Vasco, España) es una artista visual autodidacta residente en Madrid. Su obra se sitúa entre las Bellas Artes y la fotografía conceptual, combinando una estética meticulosa con un fuerte simbolismo emocional.

Comenzó su práctica fotográfica durante el confinamiento de 2020, tras años trabajando en las artes escénicas y la creación de contenido digital. Esta combinación de disciplinas moldeó su enfoque visual, técnico y narrativo desde sus inicios.

Marcadas por el uso de la composición simbólica y atmósferas emocionalmente contenidas, sus imágenes a menudo convierten el cuerpo —el suyo o el de otros— en un espacio de expresión. Le interesa especialmente explorar la tensión entre la belleza y la inquietud, la intimidad y la puesta en escena.

Actualmente explora la integración de la fotografía artística, el videoarte y la intervención digital, con un enfoque evolutivo que incorpora herramientas como la inteligencia artificial, manteniendo la honestidad y el control creativo total en cada etapa del proceso.

Colabora con galerías de arte y casas de subastas. Su obra se ha expuesto en España, Italia, Austria y Países Bajos.

Últimos reconocimientos:

· 2025 Adobe MAX Creativity Award | Photography
· 2025 Chromatic Award | Best Conceptual Artist
· 2025 Click Masters Awards | Best Digital Artist
· 2024 ViewSonic ColorPro | Artista destacada

CV Completo en: www.izaskunvalmaseda.com
Instagram: @izaskunvalmaseda