

ÉLAN D'ORPHIUM

Retrato de Isaac Flores. 2021

Para más información, contactar con la galería en formatocomodo@gmail.com

FORMATOCOMODO

TRIPARTITO: LE ILUSIONISTA, LE COPISTA, LE TRANSFORMISTA

Proyecto transdisciplinar

En este proyecto trabajo en torno a la figura de Le transformista, donde planteo un análisis de lo que se conoce como expresión de género desde el punto de vista del artificio. Se pretende demostrar que el género, en términos binarios, es una imagen y, por ende, una ilusión o construcción histórica sedimentada bajo capas de óleo que es a su vez imitable.

La expresión de género hace referencia a la manifestación de la identidad tanto física como performativa. Para ello, invito a repensar un nuevo término: Ilusión de género. Éste permite repensar la anterior idea en términos de ficción y hace posible la interpretación, lo que vaticina una lógica de libertad morfológica a partir de tecnologías propias de las Bellas Artes.

En mi estudio, la ilusión no adopta el rol del engaño, sino que advierte y seduce a partir de un despliegue de virtuosismos identitarios.

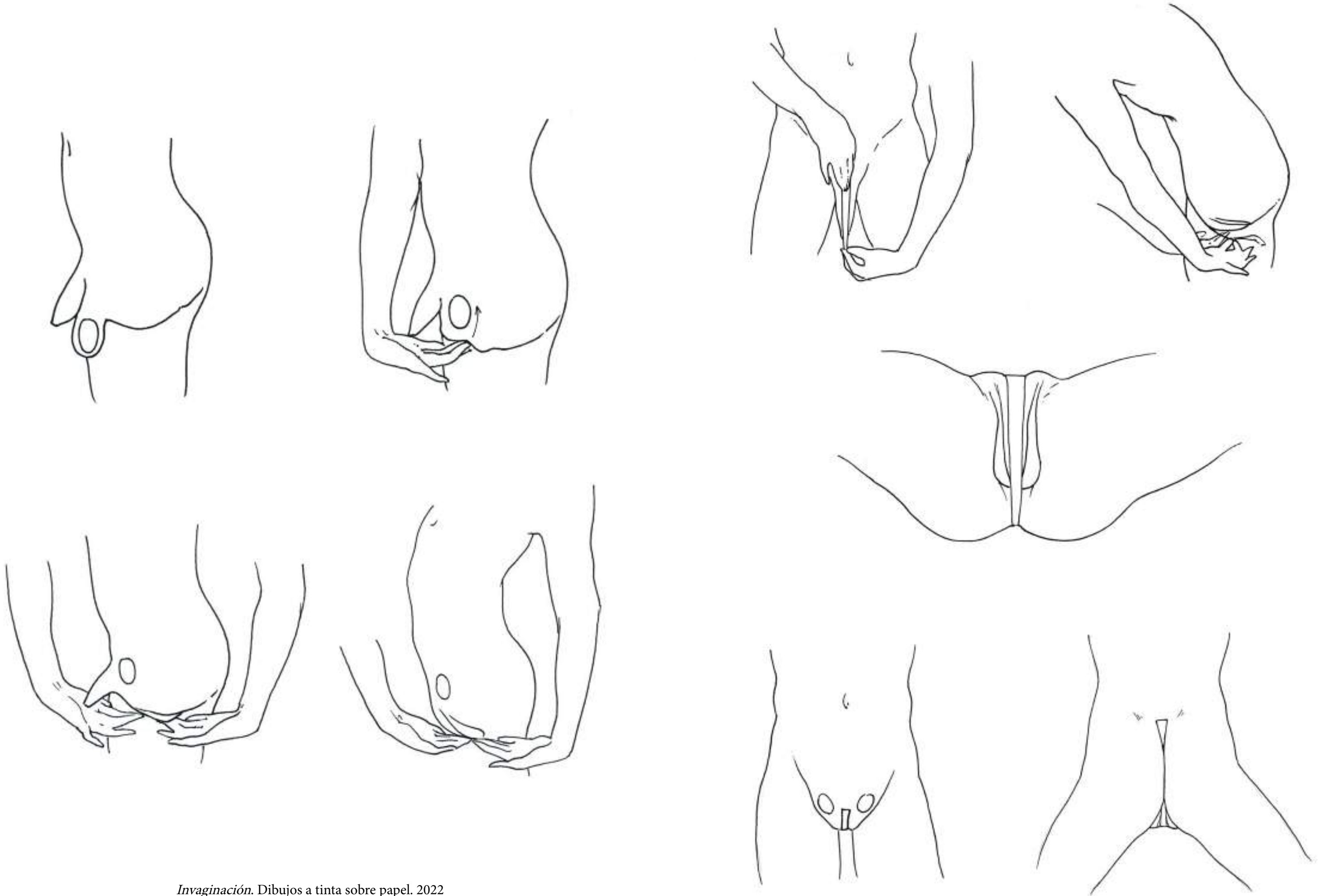
De esta investigación nace “Figura femenina”.

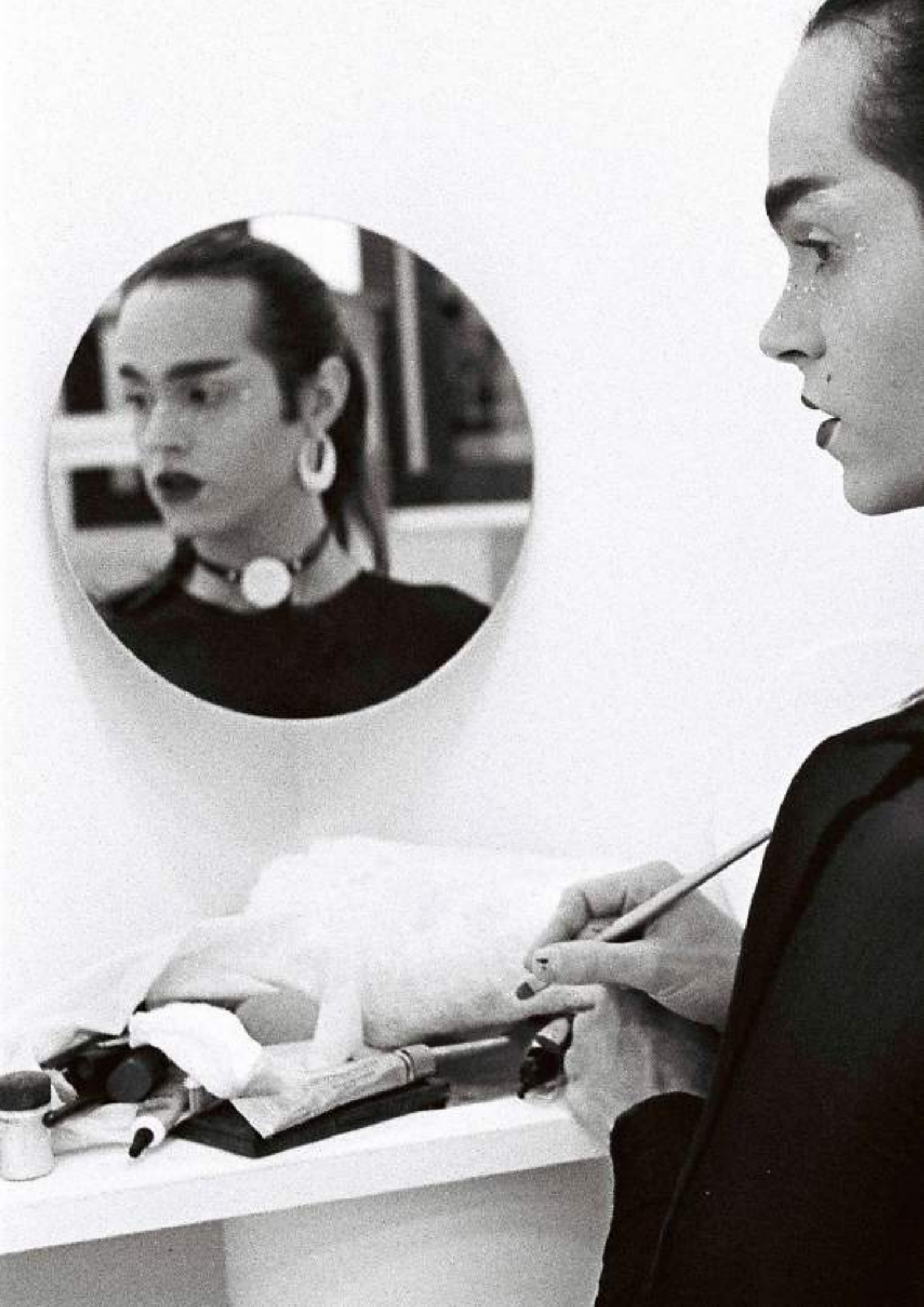
(Superior) En el estudio. Fotografía de Vanesa Baños. 2022

(Drcha.) *Figura femenina*. Gesto. (Fotografía de la acción). Asistente BAMBI. 2022

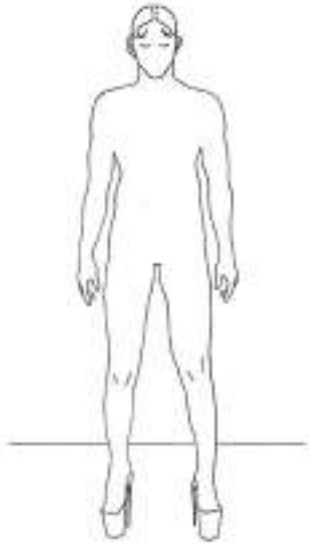
Invaginación. Dibujos a tinta sobre papel. 2022

(Izq) *Figura femenina*, interpretado por Élan d'Orphium. BilbaoArte 2022.
(Drcha.) *Figura femenina*, interpretado por Pakita Spain. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2024 <https://www.museoreinasofia.es/multimedia/doble-reina>

Ejercicio nº 1

Con la espalda erguida separe los pies de forma que queden aliados con los hombros. Cierre los ojos. Respire y expulse suavemente el aire. Mantenga la pose durante 10 segundos.

Ejercicio nº 2

Con la espalda erguida coloque un pie delante del otro. Cierre los ojos. Respire y expulse suavemente el aire. Mantenga la pose durante 10 segundos. Repetir alternando ambas piernas.

Ejercicio nº 3

Busque o imagine una línea recta en el suelo. Camine sobre esa línea lentamente hacia delante y hacia atrás con los pies pegados uno delante del otro.

Ejercicio nº 4

Colóquese sobre un pie. Con el otro pie alzado dibuje los números del 1 al 10. Repetir con la otra pierna.

Ejercicio nº 5

Manteniendo la espalda recta, baje las nalgas hasta que sus rodillas formen un ángulo recto. Puede estirar los brazos para ayudarse a equilibrar el cuerpo. Repetir 5-10 veces.

Ejercicio nº 6

Coloque un pie delante del otro. Manteniendo la espalda recta baje las nalgas hacia el suelo. Repetir 5-10 veces.

Ejercicio nº 7

Colóquese sobre una pierna. Con la espalda recta intente bajar las nalgas hasta el suelo. Mantenga la pose unos segundos. Repetir con el otro pie.

Ejercicio nº 8 (Desde pose anterior)

Colóquese sobre una pierna. Flexione la pierna contraria. Intente tocar con el codo la rodilla del pie sobre el que se apoya. Mantenga la pose unos segundos. Repetir con el otro pie.

Ejercicio nº 9 (Desde pose anterior)

Sobre una pierna, enderece la espalda y estire la pierna flexionada hacia atrás. Puede estirar uno o ambos brazos para equilibrar el cuerpo. Mantenga la pose unos segundos.

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO SOBRE EJE DE GÉNERO (XXXI Circuitos de artes plásticas de la comunidad de Madrid)

Video full HD, colour, 15min + Print on paper. 2020

Link: <https://vimeo.com/615265588/d9ce49b000>

Se trata de una pieza de carácter performativo que, macerada durante los meses de confinamiento, estudia formas de transmitir desde casa (a modo de rutina de ejercicios) un conocimiento situado mediante un gesto que sostiene una tensión física y política: Mantener el equilibrio sobre un zapato de tacón. El zapato de tacón se entiende aquí como una tecnología de género que divide y censura los cuerpos según una lógica binaria masculino-femenino.

(Izq.) Tabla de ejercicios. Impresión. Autoría propia. 2020
(Drch.) Fotografía fija. Realización de Kela Coto. 2020

TACOLÍN

Instrumento-calzado musical. Proyecto beneficiario de las Ayudas a la Creación INJUVE 2024. Realizado junto al luthier Alejandro de Antonio.

Desde la idea del zapato como prótesis a la vez que instrumento, surge una colaboración con el luthier candasino Alejandro de Antonio sobre cómo sonaría un zapato de tacón y, de esta forma, surge el “Tacolín”. Una figura que camina entre el zapato de tacón y el violín, dada la formación musical de Elan en esta especialidad. Es por esto que la mayoría de las variaciones y prototipos del dibujo se inclinan hacia cuerda frotada. Este instrumento empieza a desarrollarse durante su estancia en La Laboral y actualmente se encuentra en vías de realización.

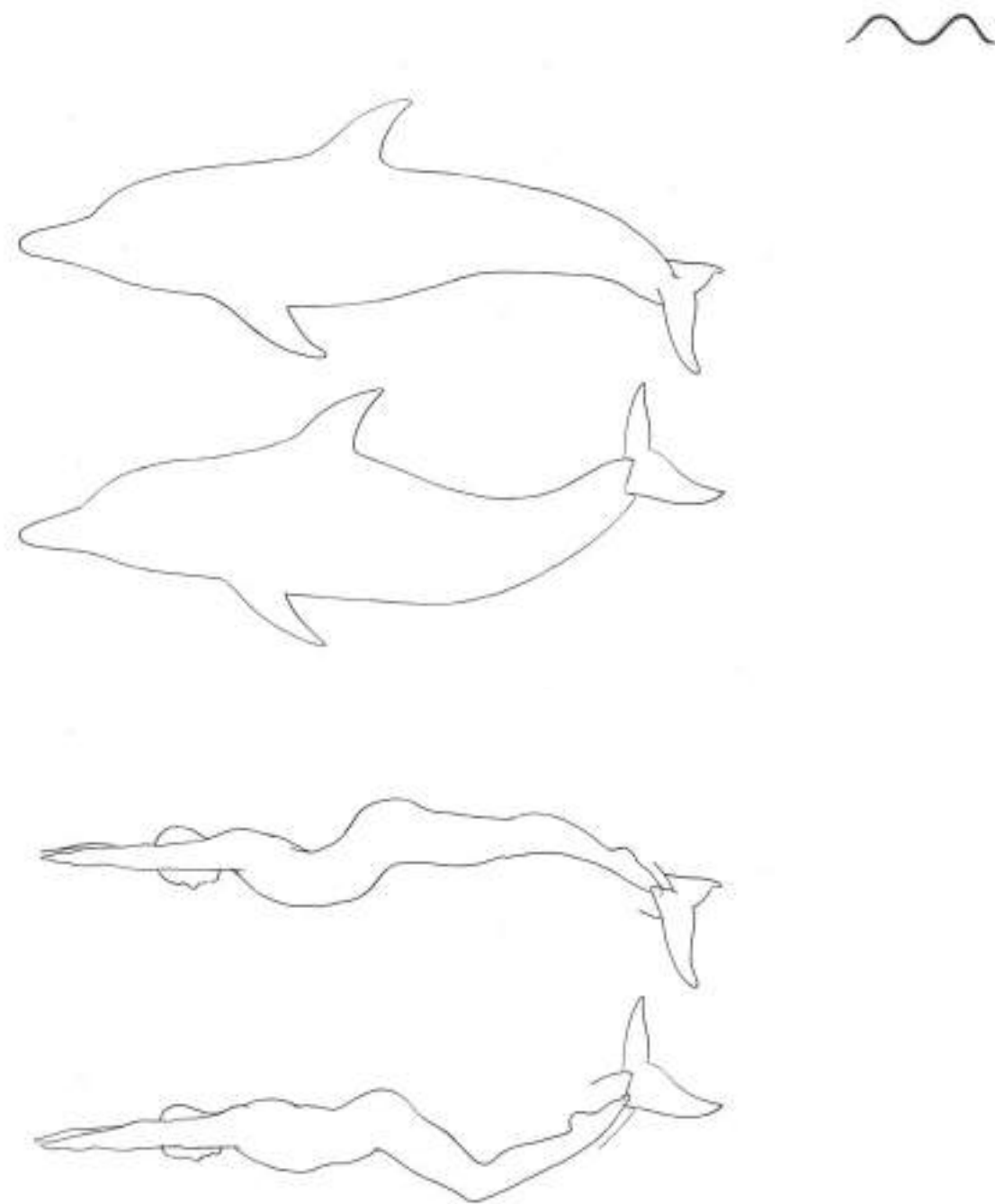

FÁBULAS. Maneras 1 y 2

Proyecto financiado por las ayudas Matadero Crea de Centro de Residencias de Matadero

Este proyecto busca construir nuevas narrativas mediante un sistema de inversión de roles. Para ello se observa la relación humano-animal y se proponen formas más empáticas de producir paisaje mediante la elaboración de un dibujo: la *manera*. Esto dará lugar a un conjunto de metáforas fenotípicas y nuevos usos interpretativos del cuerpo en torno a prácticas animalescas que responden a la categoría de zoomorfología o travestismo animal.

La manera: En el plano de representación gráfica la manera constituye un símbolo que, como gesto ondulatorio, flexible y continuo, producen los cuerpos naturalmente amanerados; donde el amaneramiento supone una deformación en la expresión “natural” o biologicista del cuerpo. Cada manera se traduce en un dibujo curvilíneo.

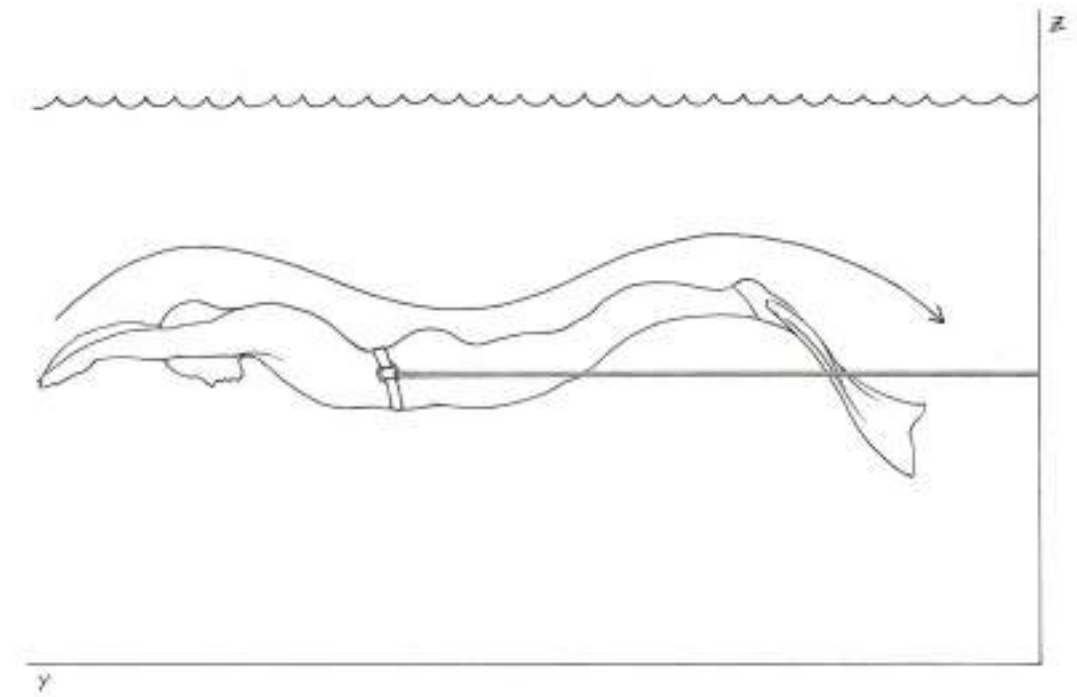

MANERA 1 (en proceso)

Vídeo HD, color, 5min. 2021

Link: <https://vimeo.com/564942341/be212d9eec>

Esta pieza observa el movimiento que en natación se conoce como “patada de delfín”. Una adaptación subacuática que facilita el desplazamiento del cuerpo humano en el agua mediante la imitación de este mamífero. Este ejercicio utiliza la monoaleta o pie de sirena como prótesis epistémica, no sólo como evocador de morfologías mitológicas, sino como instrumento en la ejecución de la *manera*.

(Izq.) Comparación postural entre delfín y nadador. Autoría propia. Tinta sobre papel. 2020

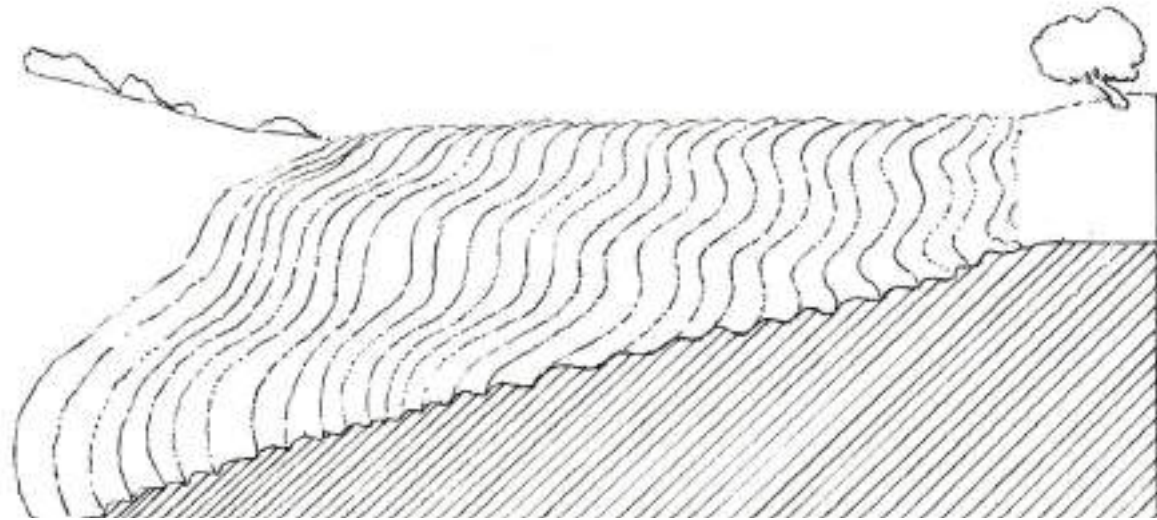
(Drcha.) Esquema del movimiento del nadador bajo agua. Autoría propia. Tinta sobre papel. 2020. (Img 2) Still del vídeo. 2021

FÁBULAS. MANERA 2 (en proceso de edición)

Video full HD-6K, color, 16min. 2021

Link: <https://vimeo.com/1042254221?share=copy&fl=sv&fe=ci>

Fábulas. Manera 2 explora la relación de sumisión-dominación. Los personajes que introducen la *manera* encarnan alegorías sexuales según el juego de pulsiones presentes en la penetración y fecundación de la tierra. Tomando como instrumento un arado clásico, la incisión sobre la tierra se presenta como un acto ceremonial de dibujo donde la línea ondulatoria representa la perversión de un hacer históricamente recto. La ondulación, como agente simbólico, sugiere la desviación de una tradición, de una identidad y de un paisaje.

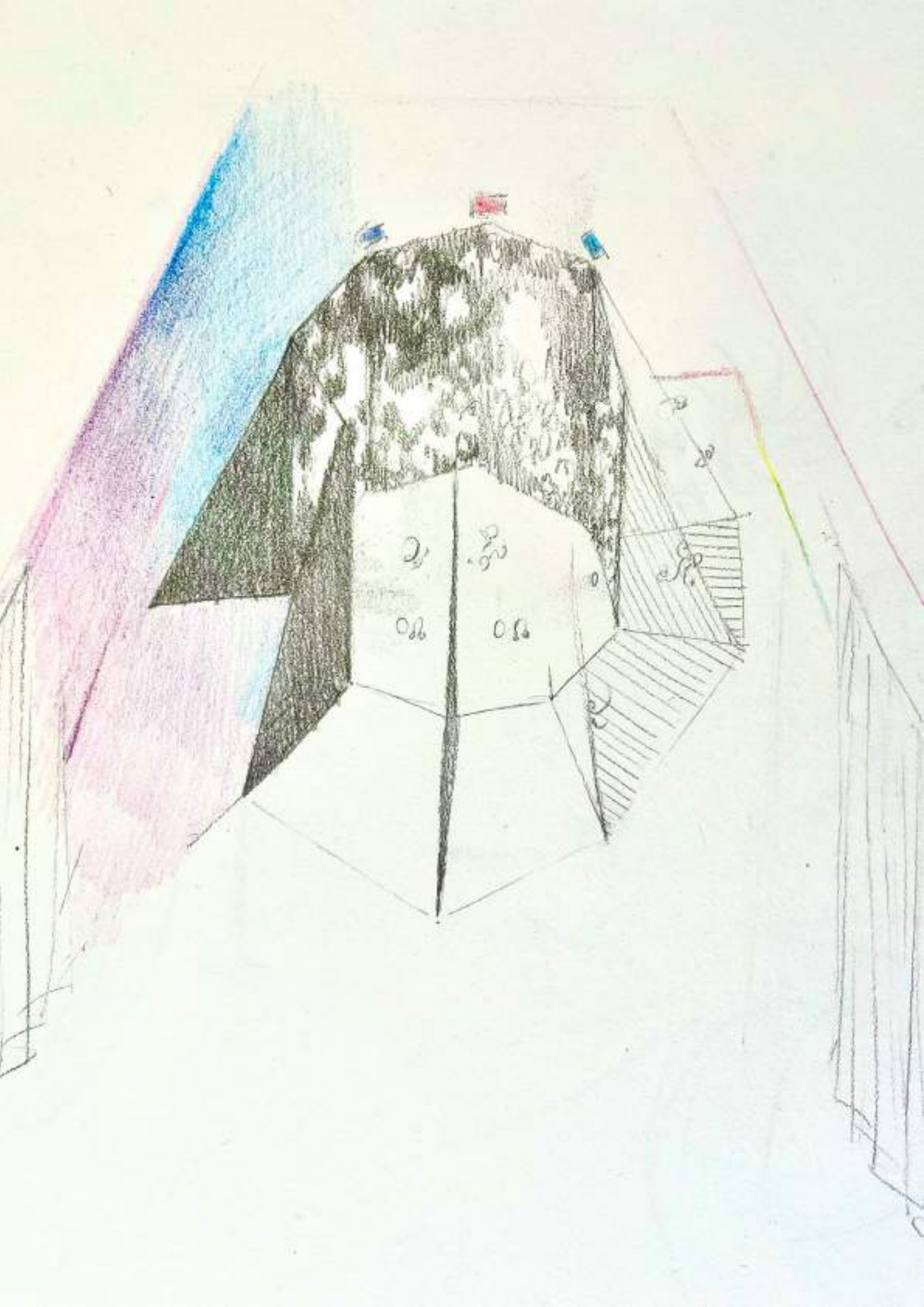

(Izq. Figura 1) Dibujo de una manera sobre el plano de tierra. Tinta sobre papel. *Autoría propia*. 2020

(Figura 2) Fotografía fija del cortometraje. Pelayo Álvarez. 2021

(Drcha.) Stills del vídeo.

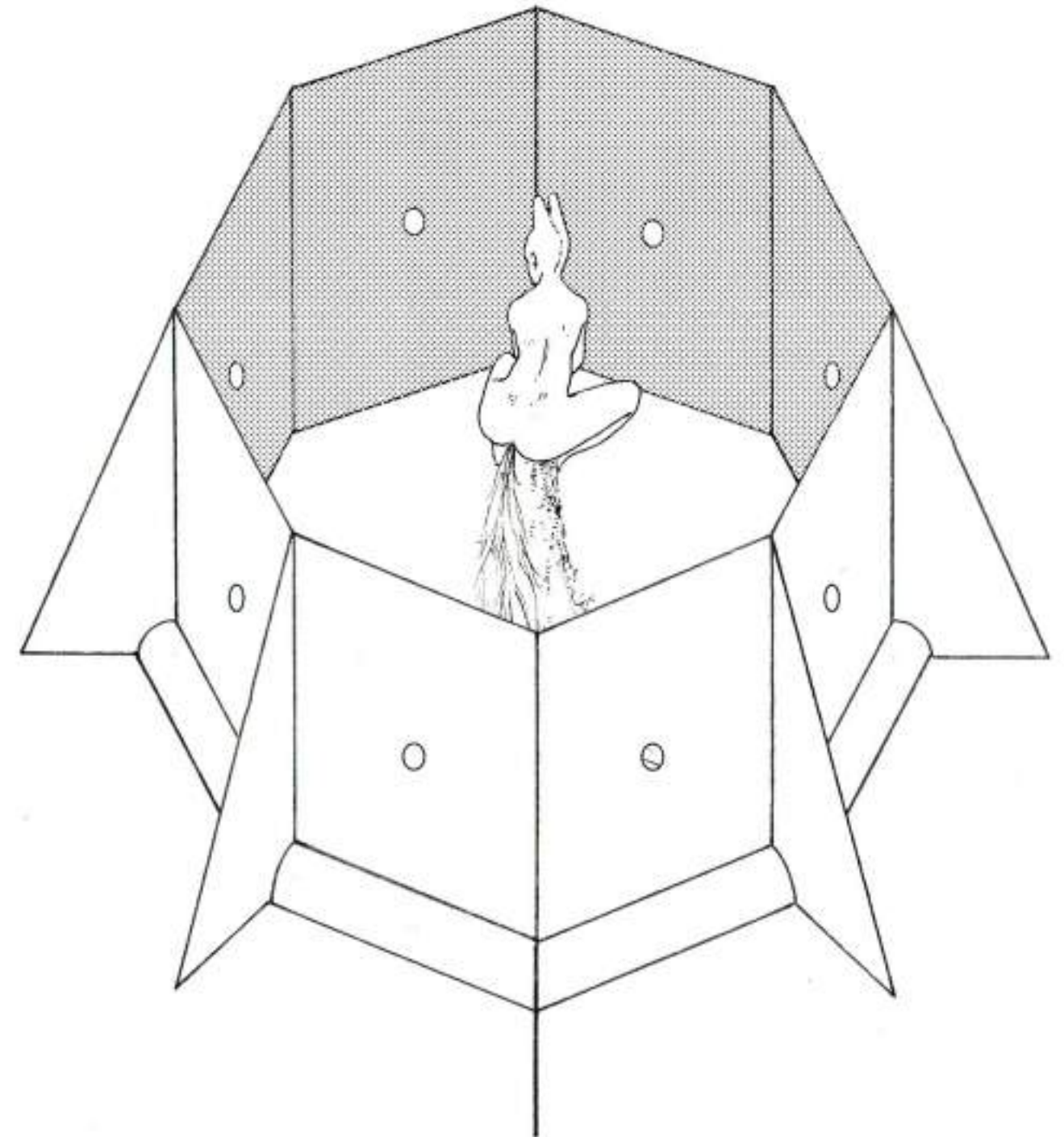
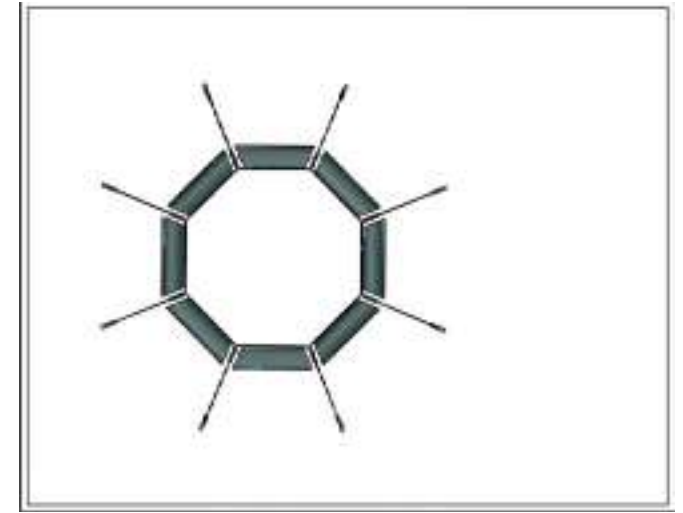

ISLA PARAÍSO

Proyecto beneficiario de la Beca Botín 2025-2026

Isla Paraíso presenta un dispositivo de reacondicionamiento -o redisciplinamiento si se sigue una lógica sadomasoquista- del deseo, basado en la función gozosa de la visión, que escuece como un beso sadomasoquista en la pupila. Se trata de la conversión de un *peep-box* en el reverso del panóptico donde la figura observada conduce al espectador, a modo de perra guía, en una secuencia de gestos velados. Este dispositivo recoge el testigo de sicalípticas, musas e insumisas y desea aportar otra visión del desnudo en el arte, a la altura de un *glory hole*.

ISLA PARAÍSO (Show)

Isla paraíso nace como performance en 2023, interpretándose por primera y única vez en la *peep-box* abierta que organizó *Other trash: Stop theatre* para Fundació Joan Brossa.

Élan d’Orphium presenta “*Isla Paraíso*”, una fantasía cálida y húmeda que, aromatizada en perfume de hada, prende como un beso bajo la luz del láser. No se la pierdan

PERFOR- MANCE		OTHER TRASH STOP THEATRE
23 NOVEMBRE		A CURA DE PAU AREPALL, LUCIA CALDERÓ I SALVA G. CUEVA
18:30	ÉLAN D'ORPHIUM PRESENTA "ILLA PARADÍS". UNA FANTASIA CALIDA I HUMIDA QUE, CONDIMENTAT AMB L'AROMA DE FADA, ESCLATA COM UN PETÓ SOTA LA LLUM DEL LÀSER.	
ÉLAN D'ORPHIUM 		

(Superior) Fotografía del show por Andrea Carilla. 2023
(Drcha) *Élan d’Orphium para Isla Paraíso*, fotografía de Daniel Riera. 2023

SUDAR LA LLUVIA

Proyecto *Non Plus Ultra* comisariado por Jose Iglesias García-Arenal para Concomitentes de Fundación Carrasso. 2024

“Plus ultra” es el lema que España lleva en su escudo, “más allá” en latín, una frase que remite a la época del Imperio, al momento fundacional de las mitologías patrióticas coloniales, al saqueo y expansión de las fronteras en ultramar y a la gestación del racismo y la lógica imperial como razón de ser, “conquiro ergo sum”. “Plus ultra” nos anima a ir siempre más allá, superar todos los límites, la lógica fundacional del capitalismo: el absurdo de una infinita extracción y acumulación en un planeta finito.

En *Sudar la lluvia* danzamos una rogativa a la lluvia para sudar nuevos futuros posibles, invocando la utopía como punto de partida para hacer comunidad.

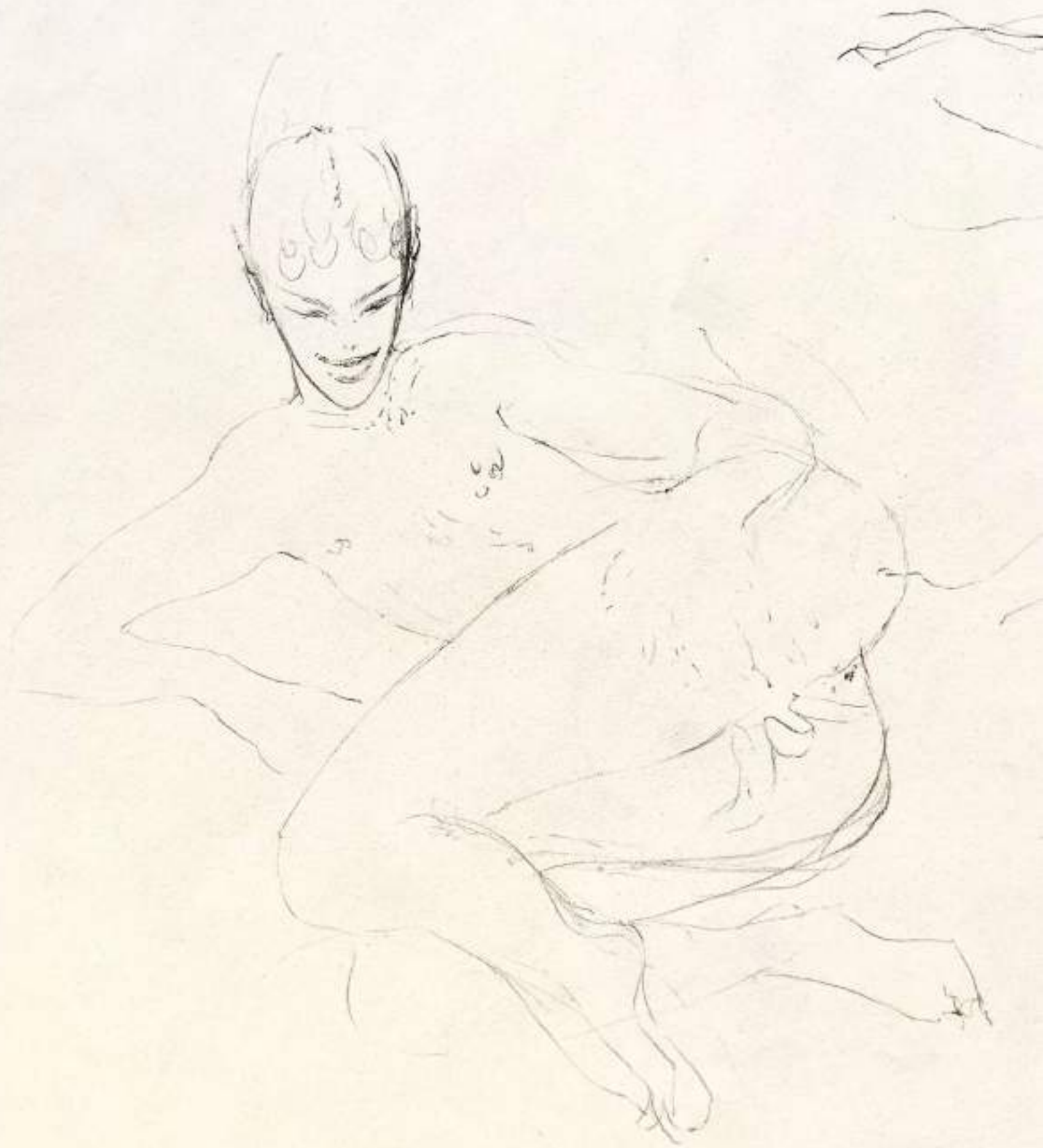
Fotografías de Félix Méndez

DIBUJOS (selección)

Manto trucador con zapateado en cuatro esquinas. Carboncillo sin fijar sobre tela de algodón. 190x160cm

(Izq y drcha) Lápiz sobre papel
(Siguiendo pliego) *Adalid Analis*, tira cómica. Tinta sobre papel. 2023

Élan d’Orphium (a.k.a. Pablo García Martínez, 1992, Don Benito)

Formación académica

2017-19	MIAC. Máster en Investigación artística y creación. UCM. Madrid
2017	Beca de Excelencia UCM de la Comunidad de Madrid. Madrid
2015	Beca de colaboración honorífica. Departamento de Anatomía Universidad Complutense de Madrid. Madrid
2014	UAL Camberwell College. BA Hons Pintura. Programa Erasmus. Londres
2012	Cátedra Francisco de Goya, impartida por Antonio López García. Ávila
2012	Título profesional de violín. Conservatorio Adolfo Salazar. Madrid
2010-13	Grado en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. Madrid

Formación profesional

2023-24	MNCARS. Departamento de Educación. Programa <i>GIRA</i> equipo1821. Madrid
2017-18	Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (Personal de la Fundación). Madrid
2017	Liu Bolin. (Asistente en proyectos españoles). Madrid
2017-18	Fundación PRODIS-Programa ARTIS. (Voluntario-Profesor Asociado). Madrid
2017	MERCADO DEL DISEÑO. Coordinador. International and Retailer House. Madrid
2016/17	MUSEO NACIONAL DEL PRADO. (Copista). Madrid
2016	CHRISTIE’S. (Internship, work experience programme), departamento Prints & multiples. Londres
2016	JustMAD7. (Asistente de dirección). Madrid
2015-16	Jorge Diezma. (Asistente de artista). Madrid
2012-13	Colegio Mayor Diego de Covarrubias. (Jefe de Estudios). Madrid

Actividad extra-académica

2017-19	JORNADAS TRANSMARIBIBOLLO. Equipo motor (coordinación por asamblea). Encuentros que visibilizan la realidad nacional LGTBIQ+ de forma autogestionada.
2018	La Pluma. Colectivo transfeminista.
2018	MMM, Movimiento Marika Madrid. (Agente activo)

Residencias artísticas

2022	FUNDACIÓN BILBAO ARTE. Bilbao
2021	LA LABORAL Centro de Arte. Gijón
2021	MATADERO. Programa Matadero Crea. Centro de Residencias Artísticas. Madrid
2020-21	Micro-residencias artísticas. Asociación Sambrona, Albuquerque
2020	Aldama Fabre Gallery, “Una visita inesperada” (pre-exposición). Bilbao
2019	Proyecto AMIL. Programa de residencias Matadero en colaboración con la AECID y el Centro Cultural de España en Lima. Perú
2017	#EAN7, Encontro para Artistas Novos. Santiago de Compostela

Performance y acciones

2025	<i>Picnic Sessions “Noche grande”</i> CA2M. Madrid
2025	Fundación MIRÓ. Mallorca
2025	AT AT AT Festival de artes vivas. Performance. Ayuntamiento de Pamplona
2025	VOICE AS LANDSCAPE. Stichting Perdu and If I Can’t Dance with AC/E. Ámsterdam
2024	MANIFESTA 15. Sala Tecla. Barcelona
2024	MERCURIO FESTIVAL. Palermo, Sicilia
2024	BIENAL LANZAROTE. <i>Jameos del agua. Laboratorio interplanetario interespecies</i> . Lanzarote
2024	CONCOMITENTES. <i>Non plus ultra</i> . Comisariado por José Iglesias. Badajoz
2023	FUNDACIÓ JOAN BROSSA. Exposición “Other trash: stop theatre”. Barcelona
2022	BULEGOA Z/B. <i>Danza-sauna</i> . Bilbao
2022	SCHWULES MUSEUM. Exposición “Ocaña, der Engel der in der Qual singt”. Berlín
2021	CNTC. Teatro de la Comedia. <i>El lugar y el mito</i> . Dirección de Paola de Diego. Madrid
2021	MNCARS. ESTUDIO III. Con María Jeréz. Madrid
2021	CONSONNI + LIBRERÍA MARY READ. Presentación libro “Maricas y sus amigas”
2021	MATADERO Centro de Residencias Artísticas. RECLAMO, con María Jeréz. Madrid
2019	SALA CARACOL. <i>FuriaQueer</i> . Madrid
2019	PROYECTO AMIL. <i>El Travestidor Ambulante</i> . Lima
2019	INTERMEDIAE. <i>La Soleá de Lorenza, AKA Okaña</i> . Madrid
2019	SAMSUNG EGO MBFW(Mercedes Benz Fashion Week). Firma ANEL YAOS.Madrid
2019	ALDAMA FABRE GALLERY. Exposición “Lo que vuelve es mariposa”. Bilbao
2019	OASIS MARIKA. Errekaleor, Vitoria.
2017	ENCUENTROS SIN CRÉDITOS. Sala El Águila. Madrid

Exposiciones individuales

2023	<i>Ancá La Eriza</i> , en Taller de encuadernación La Eriza. Madrid
2026	Lome, Galería FORMATOCÓMODO

Exposiciones colectivas

2025	GALERÍA MAYORAL. <i>La moneda viviente</i> . Comisariado por Pedro G. Romero. Barcelona
2024	SALA DE ARTE JOVEN. Damos vueltas en la noche y somos devoradas por el fuego. Comisariado por Cris Megías y Carlos Macia. Madrid
2022	LA LABORAL Centro de Arte. <i>Arte asturiano en residencia</i> . Gijón
2021	Centro de Residencias Artísticas de Matadero. Ayudas extraordinarias a la creación. Madrid
2020	CIRCUITOS XXXII de la Comunidad de Madrid. Sala de Arte Joven. Madrid
2018	World VR Forum. Crans Montana, Switzerland.
2017	Acción x m². La Juan Gallery. Madrid
2017	GALERÍA FERNANDO PRADILLA. Pintura, pintura, pintura. Madrid
2015	MEAM. Figurativas 2015. Barcelona

Premios, becas, charlas, talleres y publicaciones

2025/26	BECA DE ARTE CENTRO BOTÍN. Fundación Botín. Santander (beca)
2025	GENERACIONES. La Casa Encendida. Madrid (premio)
2023	INJUVE. Ayudas a la Creación Joven. Ministerio de Cultura. España (premio)
2023	Fundación BOTÍN. Taller con Roni Horn. Santander (alumnx)
2023	CentroCentro. <i>El caracol y la onda</i> . Madrid (taller)
2022	UCM Bellas Artes. Jornadas de Dibujo Contemporáneo. Madrid (investigador)
2021	FACBA. <i>Deseo mimético</i> . Universidad de Granada, Granada (seminarista)
2020	ARTISHOCK. Trabestia. Junto a Sergio Zevallos y Javier Vargas. (publicación) Editado por Florencia Portocarrero (publicación)
2019	CA2M. “Pero, ¿esto es arte?” Cursos de iniciación al arte contemporáneo comisariado por Selina Blasco. Móstoles, Madrid (charla)
2018	INTERMEDIAE. <i>Mamá, ¿en el armario hay monstruos?</i> . Madrid (taller)
2018	SOCIOLOGÍA ORDINARIA. Medialab Prado. Madrid (charla)

Tragalunas (autorretrato)

FORMATOCOMODO

c/ Lope de Vega, 5 | 28014 Madrid
+34 676723819
formatocomodo@gmail.com
formatocomodo.com