

“Reencarnación”
Ceramica

Artista Emergente procedente de Zafra, Badajoz,
nacido en 2002

WEB: BYLUKA.es

INSTAGRAM: [byluka_sculpture](https://www.instagram.com/byluka_sculpture)

GMAIL: dragonflyfactory1@gmail.com

DRAGONFLY FACTORY S.L.U.

Telefono de contacto: 644907243

BYLUKA GARCIA

P O R T F O L I O

“Desde mi infancia, he sentido pasión por la creación. A los 13 años, inicié mi viaje artístico trabajando con chatarra y metal reciclado que recolectaba de talleres y fábricas.

A día de hoy, continúo mi compromiso con la chatarra, pero también he comenzado a explorar nuevos horizontes artísticos al experimentar con materiales como la cerámica, la madera y otros recursos reciclados.”

*“Ave del inconsciente”
Chatarra*

DECLARACIÓN

La relación entre la humanidad y la naturaleza, resaltar las cualidades innatas y primitivas de los materiales, que conecten con lo innato y primitivo del ser humano, un flujo de trabajo rápido, intuitivo, bruto.

Realzar el óxido del hierro, los dedos en la arcilla, las “huellas” de mis herramientas, como el fluir del tiempo en la naturaleza, imperecedero.

Lo artesano, lo humano frente a lo industrial, lo mecanizado. El diálogo íntimo entre artista y obra. Un estilo rebelde.

Los materiales, los procesos creativos, la música del taller, la imperfección, las herramientas y el descontrol, son creadores igualmente influyentes y protagonistas que mis manos en el resultado de las obras.

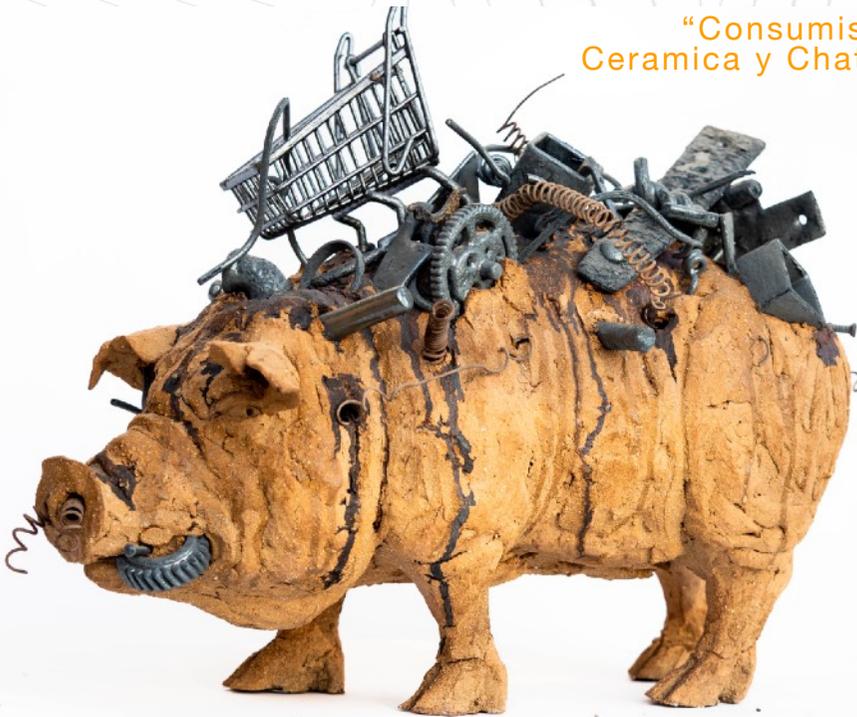
La “chatarra”, los materiales reciclados, no sólo como crítica a la gestión de los recursos, sino como una mirada que confronta lo artificial con lo natural, buscando el equilibrio con la naturaleza, rompiendo el pensamiento ortodoxo del ser humano como externo al mundo natural.

Provocar reflexiones profundas, trascender lo meramente estético, la búsqueda de lo espiritual y la conciencia colectiva humana; estos son mis objetivos como artista.

“Semilla”
Chatarra

“Consumismo” Cerámica y Chatarra

PROCESO CREATIVO

Mi motivación principal es crear un impacto social, invitar al individuo a transformarse. Crear sin olvidar el aprendizaje, crecer como artista. El proceso creativo es mi pasión, crear en el taller, sumergirme en varios proyectos, jugar con los materiales, indagar en el funcionamiento de las ideas.

La pregunta inicial que da paso a mi proceso creativo, ¿De dónde provienen las ideas? Y la respuesta se encuentra en la acción inmediata. Las ideas en mi obra son semillas que crecen de forma orgánica, manteniendo sus raíces. Cuando surge una idea interesante, me lanzo directamente a trabajar en su materialización, prescindiendo de bocetos,

organización previa o estudios intensivos sobre cómo llevarla a cabo. Esta fase de experimentación es primordial, generando diferentes caminos con la intuición como guía hacia un resultado.

“El Proceso Primitivo”

Este proceso se manifiesta en la primera soldadura, la marca del dedo apretando el trozo de arcilla, el primer hierro de una estructura. Estos primeros pasos son esenciales y deseo que sean constantes y visibles en el resultado final. No busco suavizar las huellas de los dedos ni lijar las soldaduras, sino permitir que la parte más cruda del proceso se exprese e interactúe con el material. Son las huellas del proceso primitivo las que permiten al espectador analizar y descifrar cómo se hizo la escultura, que herramientas y técnicas se emplearon y sobre todo, que hubo una persona detrás de tales acciones, y no una máquina.

“El Momento Presente”

La actitud mental de un día específico, la música del taller, la compañía o la soledad, el clima, entre otros estímulos y estados subjetivos. Estos elementos impactan en el trabajo realizado y son la razón por la cual prefiero trabajar durante sesiones continuas e ininterrumpidas, cultivando un estado de fluidez y concentración único que se refleja emocionalmente en la expresión propia de cada obra.

“El Descontrol”

Me apasiona permitir de forma deliberada que el descontrol participe en el proceso creativo. Por esta razón, elijo crear en serie sobre las ideas. En lugar de desarrollar una única escultura, exploro diferentes vertientes y posibles expresiones formales de tal idea, un método que me permite analizar un conjunto diverso de perspectivas, explorar las etapas del desarrollo artístico y lograr una cosmovisión más abierta.

“Ave del inconsciente”
Chatarra

Esta escultura fue realizada durante un taller en directo en 2023, Setubal, Portugal. De forma espontánea, sin planificación y en una hora de reloj. Empleando chatarra y trabajando únicamente mediante radial, martillo y soldadora.

LOGROS

EXPOSICIONES

“Entrañas de chatarra” A los 13 años comencé a crear mi primera exposición. Un mundo postapocalíptico habitado por animales de metal. En estos comienzos nacen conceptos como el diálogo entre la artificialidad y la naturaleza.

“Future Urban Birds” Palacio de Carvajal. Exposición contratada por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

“El Rebaño de Byluka” Exposición contratada por la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

“13 Miradas + 1” Exposición de fotografía. Trabajo realizado como embajador de la marca “Olympus”.

“Costa Rica” Contratado por el Ministerio de Turismo de Costa Rica para Realizar un reportaje fotográfico en los lugares más sorprendentes del país.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Dos premios a la mejor escultura del Certamen Jaba, uno con 17 años y otro en el año 2023 con “Reencarnación”.

En el ámbito de la performance, mi proceso de trabajo rápido y espontáneo me permitió dar forma a una actividad en directo, en la cual empleo una maquinaria muy sencilla y chatarra para crear un taller en el que creo una escultura desde cero y sin organización previa. Este taller lo he realizado numerosas ocasiones a nivel nacional por toda la Península Ibérica y en Portugal, en Ferias y Festivales, Ayuntamientos, Proyectos culturales como Pueblarte, etc...

DRAGONFLY FACTORY S.L.U.

En 2022 fundé mi empresa, con la que he podido optar a nuevos proyectos, incluidos las obras públicas, como la rotonda de Leganés con la obra “El ciclo del agua”, mi primera obra publica la realice aun con la minoría de edad, obra titulada “La Garza” para la villa de Noja (Cantabria) que ahora es su símbolo.

Mi trabajo es visible de forma online en BYLUKA.ES

Obra

Mi obra se divide en varias series, aunque todas ellas giran en torno a una pregunta ¿Cuál es nuestra relación con la naturaleza?

Mis creaciones no son más que respuestas, fragmentos del proceso creativo en el que mantengo un diálogo mental conmigo mismo. Cada escultura es una ventana abierta a esta pregunta, planteando nuevas dudas que desafíen nuestras creencias, que nos hagan plantearnos la idea de estar equivocados.

Mi obra desafía la visión catastrofista de la acción humana, trato de indagar en el pensamiento crítico y romper creencias dogmáticas, yendo más allá de conceptos como medio ambiente, ecología, sostenibilidad...

¿Por qué consideramos sorprendente la estructura hexagonal de las colmenas de abejas, los nidos de cigüeña, las presas de los castores; pero, en cambio, una mina de hierro, un coche o una casa de ladrillo nos parece artificial y dañino a la naturaleza?

¿Acaso en ambos planteamientos no hay una acción natural llevada a cabo por un animal?
¿En que momento hemos dejado de considerar real nuestra parte animal?

“Noel”
Chatarra

**“Garcilla”
Chatarra**

“Artificio Natural”

Es la primera serie de ideas que se expresa en mi obra, en la cual empleo materiales socialmente considerados artificiales para representar seres naturales, enfrentando estos dos términos contrarios.

La chatarra, es el material protagonista de estas obras, recolecto basura metálica en talleres, fabricas, campos y chatarrerías, unos materiales diversos y heterogéneos, como herramientas antiguas que han sido desechadas tras su vida “útil”, engranajes rotos por la fuerza de la maquinaria, trozos de vigas desgarradas de antiguas estructuras. Son piezas unicas, de orígenes misteriosos y una historia anónima, finalmente desechadas. En esta serie trato de

mantener la esencia de estos materiales, intentando no deformar su aspecto primitivo, ni tapar las marcas oxidadas del tiempo. Dandole al material el protagonismo que merece en la obra terminada.

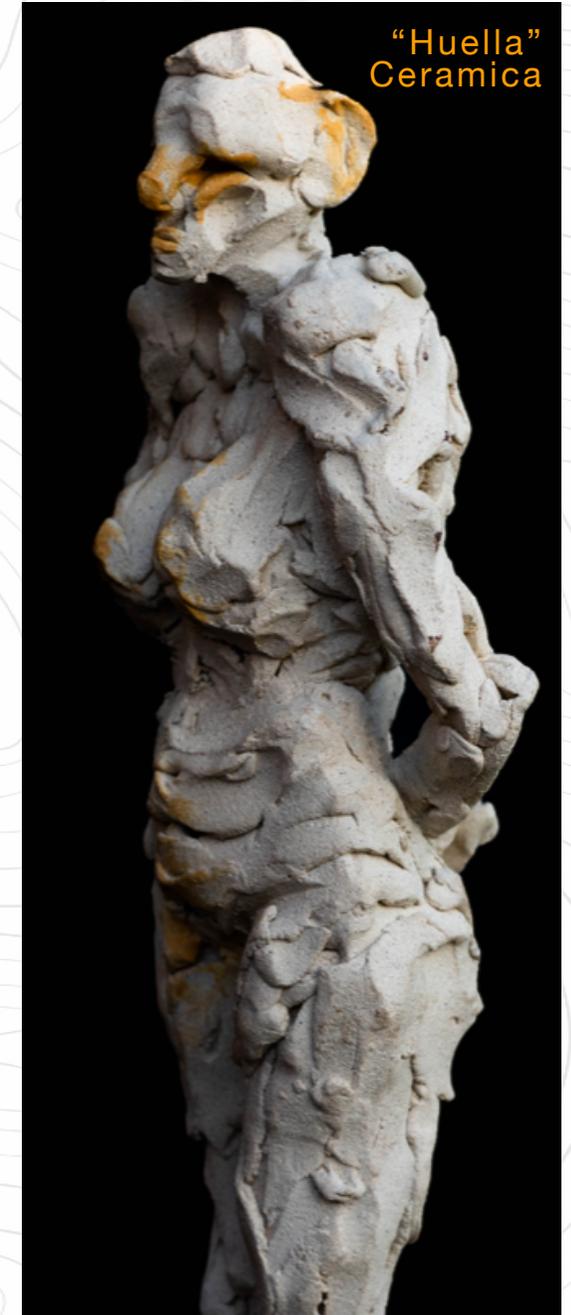
“Metáforas Salvajes”

Es una serie que he comenzado recientemente, en la cual presento un animal como mártir simbólico de una reflexión personal. Esta serie esta elaborada con ceramica, concretamente pasta refractaria, un material que registra todas las huellas del proceso, los dedos, las herramientas. Material obtenido directamente de la tierra y que necesita pasar por diferentes procesos físicos y químicos como la cocción a mas de mil grados de estas esculturas. El momento del horno, un lugar de transformación es una parte que siempre me entusiasma del proceso, deseando ver el resultado final y la huella dejada por las altas temperaturas.

“Plantropos”

Es un proyecto en constante evolución, donde fusiono la naturaleza humana con la vegetal, explorando la intersección entre ambas para transmitir poesía y metáforas sobre el crecimiento personal, la percepción del ego y la autorreflexión. En esta serie, cada obra es una exploración de estas cualidades, como el Niño Semilla, obra terminada, y otras en proceso como Ser Raíces, Flor y Corteza.

A través de una variedad de materiales como madera, chatarra, escayola y cerámica, estas piezas adquieren vida propia, invitando al espectador a reflexionar sobre la conexión entre la humanidad y el mundo natural.

**“Huella”
Ceramica**

“Karmaleon”
Chatarra y Madera

“Macho Lanu”
Chatarra

WEB: BYLUKA.es

INSTAGRAM: [byluka_sculpture](https://www.instagram.com/byluka_sculpture)

GMAIL: dragonflyfactory1@gmail.com

DRAGONFLY FACTORY S.L.U.

Telefono de contacto: 644907243

