Street Art en la ciudad de Teruel:

1. PROPUESTAS DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA UNIVERSIDAD.

1.1. TERUEL Espacio Abierto.

Antes de poner en marcha la titulación, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas organizó el concurso sobre intervenciones artísticas en espacios públicos "TERUEL Espacio Abierto". Se celebró entre el 24 y el 28 de julio de 2006, bajo la dirección de la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia Amparo Carbonell, y del coordinador para la implantación de los estudios de Bellas Artes, y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Luis Perpiñan. Como colaboradores participaron la Universidad de Verano de Teruel, el Ayuntamiento de la ciudad, la Comarca de la Comunidad de Teruel y la Fundación Teruel Siglo XXI. Se programó dentro del curso de la Universidad de Verano de Teruel "Arte y espacio úblico". Los objetivos iniciales de "Teruel Espacio Abierto" fueron:

Contribuir a la rehabilitación artística de los espacios de referencia de la ciudad; reforzar la identidad cultural de Teruel, integrando los proyectos en su tramo urbano; dinamizar la ciudad a nivel arquitectónico, artístico y cultura; crear una sinergia entre los habitantes, los agentes culturales, la administración pública, los comerciantes y el sector empresarial y tecnológico que genere beneficios estratégicos para la economía, el turismo y la cultura(Prieto, 2016: 365).

El jurado escogió siete obras de entre las cuarenta y cuatro que se habían presentado a concurso. Se desarrollaron los siete proyectos, con carácter efímero, para espacios emblemáticos de la ciudad. En el conocido como El *Óvalo*, de un

modo muy poético, la escultora Carmen Escriche Balfagon, con Dame alas, se planteaba la importancia del viaje y de la imaginación para escapar de la rutina y de la realidad diaria. Con dos grandes alas colocadas en el pretil del mirador del Óvalo, desde el que se puede ver toda la vega del Turia y la estación de tren de Teruel, nos invitaba a experimentar un vuelo imaginario. El espectador podía convertirse así, en un verdadero ángel.

Por otra parte, en los bancos de piedra del Paseo del Óvalo, el artista Gonzalo Tena Brun colocó varias planchas metálicas doradas, dándole el título de El tiempo es oro. Al inicio de la instalación podía leerse la palabra WHEN, y al final la palabra THEN. Su intención al actuar sobre esta zona de paseo y de ocio, no era la de impactar visualmente, si no proponer al espectador un momento de meditación sobre el espacio y el tiempo. Desde este paseo se podía ver la propuesta artística de Francisco Lucas Simón, Excursión pública. Sobre la hierba del parque de los botánicos, colocó unos grandes cubos de color naranja y amarillo. En una cara de cada uno de esos cubos dispuso una imagen fotográfica antigua. La intención era traer a la memoria de los usuarios del parque y de los visitantes, la naturaleza del espacio urbano vivido, sus orígenes como sus primitivos usos, en definitiva, que el espectador pudiera ver la imagen del recuerdo de esos espacios.

Aludiendo de un modo más directo a las tradiciones típicas de la ciudad, se encontraba la obra instalada por Elena Marco Solís en el inicio del Viaducto que une el barrio del Ensanche con el Centro de la ciudad. Con el título *Un segundo, un beso*, la artista colocó la secuencia de dos figuras en blanco y negro besándose. Su intención era que el espectador en su caminar, mirara cada fragmento y los fuera recomponiendo como si de una proyección cinematográfica antigua se tratara. Su referencia era evidentemente la historia de los amantes de Teruel, pero también nos recordaba la importancia de la ciudad

en la historia del cine, por el trabajo de Segundo de Chomón.

Otro guiño al pasado de la ciudad de Teruel fue la obra Wellcome to Teruel, moo. En los arcos del impresionante acueducto de Quinto Pierres Bedel (siglo XVI), que surtió de agua a la ciudad durante varios siglos, la artista Teresa Valdaliso Casanova, colocó las figuras de varios toros de colores. Por su disposición en una zona de acceso de la ciudad, podía considerarse una especie de bienvenida a todos aquellos que se acercaran a Teruel para ver esta muestra de arte.

En su obra, *Naturaleza herida*, Antonio Campo Palacio, planteaba la relación problemática entre el hombre y la naturaleza. En una pequeña zona verde del barrio del Ensanche, rodeó con vendas los troncos de varios árboles, mostrando en su parte central, la mancha de sangre fruto de ese conflicto. Finalmente podemos citar la obra de José Martínez Zambrano, sobre los muros de la iglesia de San Miguel. En ella, titulada *Familias*, reflexionaba sobre la naturaleza de la palabra familia, y sobre los tipos de estructuras familiares existentes en un mundo cambiante, muy marcado por el nuevo papel de identidad de género en la sociedad.

Todas estas obras dinamizaron artísticamente el centro de la ciudad, emitieron un soplo de aire fresco a los vecinos y visitantes, quienes respondieron muy positivamente a la propuesta. Diego Arribas, miembro del jurado manifestaba la importancia de esta iniciativa y de su desarrollo en el contexto de las manifestaciones en el espacio público (Arribas, 2011: 144). Fue un primer paso, una iniciativa, la primera que se puso en marcha junto con la llegada a Teruel de sus estudios de Bellas Artes, que pondría los cimientos para las posteriores actuaciones urbanas.

1.2. Seminario "On Art".

On Artnació en el año 2011 como un proyecto de mejora e innovación en la calidad docente. En su primera edición los temas centrales fueron las infraestructuras artísticas, la difusión del arte y el arte urbano. En la segunda edición, On Art II (2012), las ponencias y talleres giraron en torno a la igualdad de género en las Bellas Artes. En ese momento, ya se aludía a su importancia formativa:

El Seminario internacional en torno al arte, ON ART, supone una apuesta más por la incorporación de nuevas metodologías activas de enseñanza al grado en Bellas Artes, impartido en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. En la presente edición se analiza el arte desde la perspectiva del espacio, de los medios de comunicación, de la técnica y de la belleza, y se debate sobre el presente y futuro de esta disciplina. Con el seminario se pretende conseguir, además de una formación complementaria y trasversal en el trabajo académico de los estudiantes, una orientación en su toma de decisiones sobre las posibles salidas profesionales, para que una vez concluidos los estudios y en el momento en el que los alumnos y alumnas se enfrenten a su carrera profesional, tengan un mayor conocimiento del mercado de trabajo (Esteban, 2012: 9).

A partir de *On Art III* (2013) el formato del seminario se modificó, pasando de tres días de duración a distribuir las participaciones a lo largo del curso lectivo, manteniendo por un lado la estructura inicial de conferencias y debates, y por otro integrando y aglutinando una serie de propuestas de nuestros profesores/as. En *On Art IV* (2014) el eje vertebrador fue el diseño (Hanmade and Desing) y el arte urbano. En la edición V (2015) trató sobre los medios audiovisuales (Light and Sound) y se invitó a los/as estudiantes a presentar propuestas, para el seminario. En la sexta edición, *On Art VI* (2016) se realizó un taller de street art. En la séptima edición, *On Art VII* (2017), el eje vertebrador fueron las

nuevas tecnologías aplicadas al arte (nanotecnología, pintura digital, biomateriales, etc.).

Con sus ya siete ediciones se ha convertido en el seminario de referencia en el grado en Bellas Artes[1]. Da la palabra a los agentes artísticos, sirve de altavoz para que los/as profesionales del arte trasmitan sus conocimientos y sus experiencias y para que los estudiantes participen en actividades enriquecedoras para su formación. En la primera edición se colaboró con el "II Concurso de graffitis del Barrio de San Julián" que pretendía convertir las calles del barrio en un "Museo Urbano", llenarlas de arte y expresiones artísticas con actuaciones urbanas.

En la edición de *On Art III* (2013), con el patrocinio del Grupo Térvalis se realizó el "Concurso sobre intervenciones en el espacio Público Somos Térvalis, Somos Teruel" teniendo como entorno el edificio Portal de Valencia, nº 7. Se planteó como un encuentro entre arte público y contextos urbanos, con una gran voluntad de servicio cultural y como pretexto para dar cauce a las manifestaciones más innovadoras de arte contemporáneo. El objeto del concurso iba destinado a iniciativas artísticas que, conjugando elementos diversos como tradición, territorio, tecnología e investigación remarcaran la potencialidad de este espacio y más específicamente de la fachada del edificio pre-modernista de la sede de la Fundación Térvalis en Teruel. Los proyectos presentados para este concurso fueron expuestos en las salas de exposiciones del edificio de Bellas Artes.

Ha permitido que los estudiantes del Grado en Bellas Artes aplicaran su conocimientos y pudieran realizar proyectos de intervención urbana para un espacio público concreto, con el incentivo de que una propuesta pasara del plano teórico al práctico, ya que, el trabajo ganador se imprimirá o grabará sobre una lona de 13,40 x 7,30 m. que cubrirá el andamio del edificio del Portal de Valencia mientras duren las obras de restauración y rehabilitación

(Prieto, 2013: 81).

El proyecto ganador fue: "No somos de Cartón" de la alumna Marta Boza Samanes, con una obra de marcado carácter conceptual, que cubrió la fachada de este edificio, durante casi un año. Sirviéndose de una reproducción tridimensional, en cartón, del edificio, registro su imagen fotográfica y la acompaño con una inscripción que hace una reflexión sobre la importancia de cuidar el patrimonio "PORQUE NO ESTAMOS HECHOS DE CARTÓN. AYÚDANOS A CONSERVAR TU PATRIMONIO".

En *On Art IV* (2014) el artista urbanomadrileño sue975 (Edu Esteban) impartió la conferencia "Arte, arte publico y arte reflexión" Una la que e n consolidadatrayectoria artística, que esta fraguada en los espacios útiles para el arte urbano, donde la abstracción pura y la plástica mural son los dos ejes sobre los que se articula su lenguaje, marcadamente concreto y literal. En la edición de 2016 realizó un taller y una intervención mural con estudiantes, sobre un muro de hormigón (3,7 x 21 m.), de la Residencia Universitaria Pablo Gargallo. En este proyecto el artista empleó una paleta en blanco y negro para integrar la pieza en los materiales usados por el arquitecto, como el hormigón o el vidrio. Por esta razón optó por trabajar en gama de grises, respetando siempre la textura mural del hormigón y los colores del entorno arquitectónico. Para él: "la obra consiste en una geometría de carácter estructural que busca dialogar con la arquitectura del sitio. Donde interrelacionan las diferentes opciones del lenguaje geométrico, como las ideas de vacío, espacio, color y forma" (Prieto, 2014: 390).

1. Intervención de Sue Esteban en la pared de la Residencia Universitaria Pablo Gargallo (3,7 x 21 m.), 2014. Foto: SUE Esteban, 2014.

1.3. Otras actividades promovidas desde la titulación de Bellas Artes.

Otra vía de creación artística enmarcada dentro del concepto de arte urbano, y que hay que relacionar directamente con la presencia del grado de Bellas Artes en la ciudad de Teruel es el impacto de los trabajos académicos, que realizan los alumnos y alumnas del grado. No sólo se substancian en las exposiciones realizadas en las salas de еl universitario y en los museos y salas de la ciudad, ni tampoco en las actividades externas preparadas por los profesores/as para interactuar con el entorno social y cultural. Nos referimos a aquellas iniciativas que se desarrollan como consecuencia de las actividades docentes universitarias y de su impacto en la ciudad ya que seejecutan por los estudiantes con la intención de perdurar y de formar parte del conjunto de obras de arte de Teruel.

Es de destacar la intervención en un espacio público, ubicado en las escaleras que comunican la Calle Miguel Ibáñez con la Carretera de Alcañiz, justo al lado del Puente de la Reina, que realizó la alumna Laura Delgado Guillen, en junio de 2014, titulada: "27 escalones que llevan a la memoria". En los peldaños de hormigón de estas escaleras, y fruto de un Trabajo de Fin de Grado (TFG), se escribieron los nombres de los 27

turolenses que estuvieron presos durante la guerra civil en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona y que murieron durante los años de larepresión franquista. El proyecto se basaba en la recuperación de la memoria de estas personas, consiguiendo además unir dos lugares destacados por vivir similares circunstancias políticas. Sus nombres han pasado a formar parte del acervo cultural de Teruel.

También se han ejecutado intervenciones efímeras en espacios públicos como la efectuada en los autobuses urbanos y en sus marquesinas en enero de 2016 en la asignatura "Diseño y Gestión del espacio expositivo". Este proyecto, denominado Roll-Art era un proyecto de creación colectiva en la red de trasportes urbanos de Teruel que pretendía integrar la vida cotidiana de la ciudad con la experiencia estética, con lo extraordinario, con la diferencia, con el arte. Tuvo lugar en el interior y el exterior de los autobuses que circulan desde el centro hasta la ciudad universitaria, pero también en las marquesinas situadas en las paradas de esta línea, tanto las que se encuentran en uso como las que han sido cerradas. (Prieto, 2014: 380).

Los tres autobuses turolenses de la línea A se convertirán en pequeñas salas de arte itinerante del 13 al 20 de enero, gracias a 21 estudiantes de 3º y 4º de Bellas Artes del campus de Teruel. La muestra colectiva, titulada Pequeños Detalles — Rol-art también tendrá como escenarios algunas marquesinas que han quedado en desuso después de la reciente modificación del trazado de los autobuses (Artigas, 2016: 38).

1.4. Tuenti-Urban Art[2].

Entre los días 20 y 24 de noviembre de 2017 se celebró en el campus de Teruel, la primera ediciónde *"Tuenti-Urban Art"*, una iniciativa que tiene como finalidades dar a conocer el

universo creativo de artistas con una trayectoria consolidada en la práctica de las nuevas corrientes artísticas urbanas; la creación de varias pinturas murales y un taller artístico específico en cada ciudad sede; y, por último, la convocatoria del concurso Tuenti-Urvanity Art Nuevo Arte Contemporáneo 2018. Además pretende vincular el circuito profesional con la actividad formativa en materia artística que se desarrolla dentro de los grados en Bellas Artes de las universidades de Barcelona, Murcia, Sevilla, Zaragoza y Valencia. responsable del patrocinio de esta iniciativa es la operadora de telefonía móvil Tuenti, gracias a ella han pasado por Teruel algunos de los mejores exponentes del arte urbano nacional: Su responsable de marketing, Laura Castilla, comentó en la presentación: "se trata por encima de todo de proporcionar una experiencia formativa a los jóvenes en arte urbano que les ayude a desarrollar sus habilidades". Esta iniciativa, ha pasado también por Barcelona (del 2 al 6 de octubre), Murcia (del 16 al 20 de octubre), Sevilla (del 6 al 10 de noviembre) y Valencia (del 11 al 15 de diciembre)

Durante el evento, en Teruel, se realizaron un taller y dos intervenciones murales, en las paredes de la facultad. Algunos de los mejores exponentes del arte urbano nacional pasaron por la sala de Proyecciones del Edificio de Bellas Artes, durante los días 22 y 23 de noviembre como Goyo Villasevil, codirector de Swinton Gallery, Alfredo Martínez[3], uno de los cuatro fundadores del festivas Asalto, Alberto Aguilar, de Urvanity Art, Marta Zulema, artista e investigadora de la Universidad de Barcelona, RocBlackblock, artista y diseñador catalán, especialista en la técnica del stencil o estarcido, Arcadi Poch, investigador en creatividad urbana, Uriginal, artista que ha realizado numerosas exposiciones en diferentes galerías europeas y de EEUU, y ha participado en numerosos festivales de pintura mural, o Anna Taratiel que habló sobre su trayectoria artística y sus dos intervenciones en Teruel.

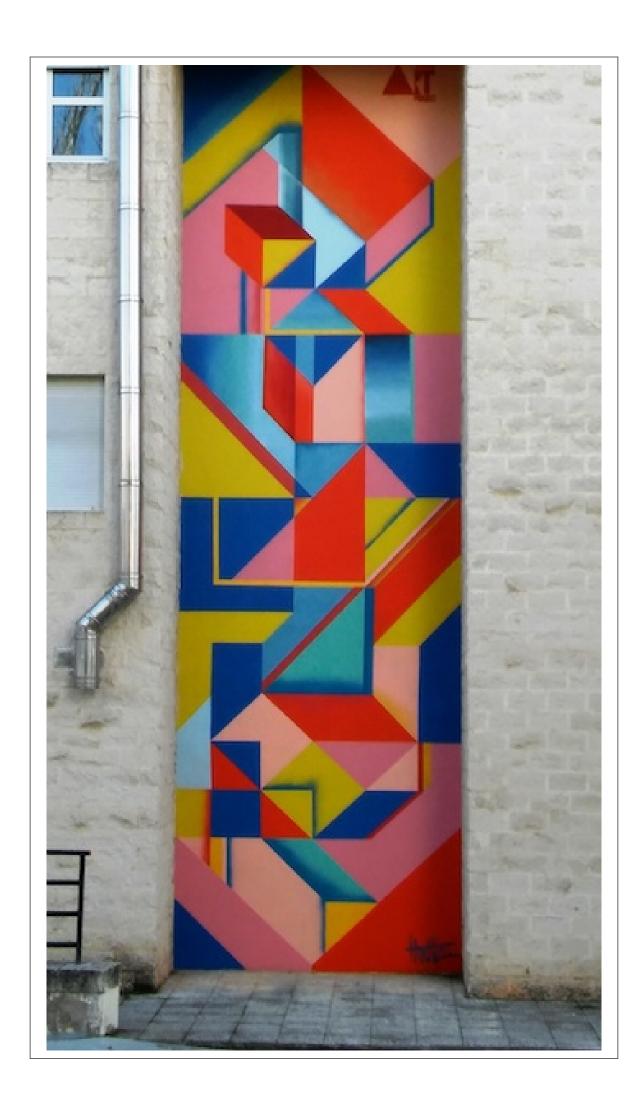

2. Intervención del Taller `Glitch & arte urbano" de Uriginal en una pared del Edificio de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (4 x 6 m.), 2017. F.: José Prieto, 2017.

El taller 'Glitch & arte urbano' lo impartió el artista Uriginal (Uri Martínez, Barcelona 1983). Comenzando como graffitero ilegal en Barcelona, se dio a conocer por sus piezas donde mezcla el fotorrealismo con la abstracción. Utiliza colores brillantes y líneas intrincadas, junto con el uso de un modelo geométrico del calidoscopio y la técnica denominada Glitch, que hace referencia a un pequeño error en un videojuego que hace que algo no funcione como debiera, habitualmente con consecuencias visuales, y diferente al error de software denominado bug.

Anna Taratiel (Tarrasa, 1982) comenzó realizando graffitis en Barcelona con el nombre artístico de Ovni. Ha realizado proyectos para exponer en sala, escultura e instalación y ha colaborado en proyectos multimedia y videojuegos. Para Teruel

realizó con los estudiantes dos grandes obras murales (de 10,6 x 2,5 m. cada una), situadas en el edificio antiguo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. En palabras de la autora "las obras están parcialmente inspiradas en el mudéjar turolense, en sus formas geométricas". Esto conecta perfectamente con su estilo que tiene como fuente de inspiración al constructivismo ruso.

3. Intervención de Anna Taratiel en una pared del Edificio antiguo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (10,6 x 2,5 m.), 2017. F.: José Prieto, 2017.

2. PROPUESTAS PROMOVIDAS POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS.

2.1. Festival "VajoViaductos".

En 2010, desde los estudios de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza se colaboró con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián y la Asociación TMusic en la celebración del III Festival `Vajoviaductos´ entre los días 4 y 5 de junio. De entre sus actividades, merece la pena destacar el IConcurso de Graffiti, que se desarrolló el sábado 5 de junio. En este certamen participaron nueve artistas seleccionados por sus bocetos, entre los que había dos profesores de Arte, dos diseñadores gráficos, dos estudiantes de Bellas Artes y un pintor-decorador, con edades comprendidas entre los 20 y 45 años. El primer premio correspondió a la obra Limón Altera (2 x 6 m.)del valenciano David Morcillo, conocido actualmente como David de Limón[4], ilustrador, diseñador y artista urbano famoso, entre otras obras, por sus ninjas grafiteros. El segundo, fue para el valenciano José María Cerón, quedando como tercer premiado el alicantino Oscar Nebot.

4. 2º Premio del I Concurso de Graffitis de San Julián, 2010. Obra de José María Cerón (2 x 5 m., desaparecidaa). F.: José Prieto, 2011.

El lugar en el que se ubicaron estos graffitis fue bajo los dos viaductos de Teruel, sobre la valla de 50 metros de largo por 2 m. de altura, que rodeaba el antiguo asilo de San Julián. El Ayuntamiento no permitió pintar directamente sobre el muro y colocó para la ocasión unos paneles de madera, que han soportado muy mal el paso del tiempo. En la actualidad las obras ganadoras han desaparecido y el resto se encuentra en muy mal estado de conservación. En este mismo momento se realizaron dos obrasfuera de concurso, por alumnos de la titulación de Bellas Artes [Luis Manuel Ramos Luna (alias Eleman) y Andrés Lecuona (alias Soer)]. Estas se pintaron directamente sobre el muro, por lo que han soportado mucho mejor el paso del tiempo que las obras que participaron en el concurso. En uno de los murales podemos ver una composición con la caricatura del futbolista Pelé y una tipografía al estilo Hip-Hop obra de Eleman (de 2 x 2 m.). El otro, es una obra colectiva realizada por: Eleman, José María Cerón (alías Set) y Soer. Lleva por título ARTERUEL (1,70 / 2 x 15 m.) y en ella vemos una representación realista, a modo de collage, donde se representan algunos de los elementos arquitectónicos más destacados de la ciudad (la torre mudéjar de San Pedro, el acueducto de Pierres Vedel, el torico, la torre de la catedral etc.), con un pequeño texto con tipografía de estilo Hip-Hop. En la escena se incorporan unos retratos de dos guardias civiles, que aportan a la obra un toque irónico, ya que aparecen protegidos con máscaras antigás (dando la impresión de haber algún tipo de contaminación medio ambiental en el entorno). Aunque se encuentra en buen estado de conservación, parece que corre peligro de derribo debido al inicio de las obras del futuro conservatorio y esta tapia desaparecerá.

5. ARTERUEL, 2010. Obra fuera de concurso realizada por varios (1,7 / 2 x 15 m.). Rambla de San Julián. F.:

José Prieto, 2018.

Uno de estos alumnos de Bellas Artes, Luis Manuel Ramos, consideró "retrógrado" oponerse a una demostración de graffitis. Explicó que esta actividad no se puede equiparar a las firmas o los escritos sin ninguna pretensión artística que ensucian edificios públicos y privados. Según Ramos, en gran parte, el recelo que ha despertado el concurso en Teruel

radica en el desconocimiento de esta manifestación artística. Recordó que la capital debería valorar más esta forma de expresión creativa "teniendo en cuenta que quiere potenciar sus estudios de Bellas Artes" (Rajadel, 2010: 25).

El repertorio iconográfico elegido por los artistas fue muy variado, desde trabajos con tendencias expresionistas, hasta obras figurativas. Igualmente había ecos publicitarios, elementos tomados de la cultura popular (cómic, dibujos animados, cine, fútbol), o del arte de la ciudad (las torres mudéjares, el viaducto, el torico o el acueducto). La temática de estas obras, en algunos casos, estaba inspirada en el pop art, representando objetos y mitos visuales, como Bob esponja. En otros, eran pequeños textos con una tipografía al estilo Hip-Hop, letras grandes, bien formadas, coloreada y perfiladas, las *Buble Letters* cuya denominación estableció Osuper kool 223 (Prieto, 2012: 239).

2.2. Street art en el bario de San Julián tras el I Concurso.

Las primeras intervenciones murales que se realizaron por el barrio tras el concurso fueron del colectivo Agropunk[5] integrado por Carlos Navarro Pérez (alías Muere) y Eleman. La primera fue: A tender (2010) de 8 x 2,5 m. en la tapia de almacenes Lozago de la Ctra. San Julián. Representación realista de varios retratos con expresiones muy exageradas, sujetos con pinzas de ropa en una cuerda (aprovechando el tendido eléctrico) y la firma del colectivo integrada en la composición. En palabras de Muere: "Podemos destacar el realismo de las caricaturas que aparecen en sus obras. Todas ellos son capaces de reflejar el estado de ánimo de los personajes, mediante expresiones marcadas y extravagantes, que rozan incluso lo grotesco". Adía de hoy no se encuentra en buen estado de conservación. La segunda fue con motivo de la festividad de San Antón, en enero 2011, un mural que se encuentra frente a la ermita de este santo $(2,5 \times 14 \text{ m.})$. "Nos

pidieron hacer algo que tuviese que ver con la festividad de San Antón, el patrón de los animales y del barrio" (Navarro, 2015). Otro ejemplo de intervención, esta vez en un solar fue la obra de Eleman de 3 x 3 m., ubicada en un solar de la calle eras de San Julián.

6. Intervención en un solar de Luis Manuel Ramos Luna, 2011 (3 x 3 m., desaparecida). F.: José Prieto, 2011.

En 2011 dentro del programa *Otoño Cultural* del barrio se convocóel*II Concurso de graffitis*, con él se pretendía convertir las calles del barrio en un "*Museo Urbano*". La idea era llenarlas de arte y expresiones artísticas con actuaciones urbanas. Se desarrolló en las principales arteriasdel barrio con la intención de promover su revitalización cultural y artística. Las intervenciones se realizaron los días 28 y 29 de octubre. En ellas participaron varios estudiantes del grado encolaboración con Ont Art.

Desde la Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián, desde 2011 se contó con el respaldo institucional: el Ayuntamiento de Teruel, la universidad de Zaragoza y la Escuela de Arte de Teruel, participaron en la organización el II Concurso de Arte Urbano que se desarrollo, los días 27 y 28 de octubre. En total fuimos 15 personas las inscritas para participar en este concurso, 12 de ellas estudiantes de Bellas Artes y las otras 3 de fuera de la ciudad. Actuamos sobre 5 espacios (4 fachadas y 1 puerta) lo que supuso una superficie superior a los 300 metros cuadrados (Ramos, 2013: 36).

El primer premio fue para dos murales colectivossituados en la calle del Rosario. El primero, titulado *Coge y pinta*[6] (6 x 14 metros) realizado en la entrada/ salida del ascensor, que comunica el barrio con el centro de la ciudad, obra de Agro Punk, Set y Soer. Es un monumental graffiti a modo de lienzo, en el que se unen fragmentos de imágenes de la ciudad, con un retrato realista yrepresentacionesde graffiteros con su instrumental de trabajo, en él hay una inscripción en la que se lee, por primera vez, la denominación *Museo a Cielo Abierto*

El segundo, titulado *Soñando con San Julián*[7] (5 x 8 m.) obra de Set y Soer. En la actualidad, su estado de conservación es deficiente, ya que presenta varias grietas y pérdida de enlucido.

Según sus autores: un montaje mural, que refleja un mundo de fantasía rodeando la temática de la intervención artística y la denuncia en Teruel (...) sobre los que se posa la naturaleza como ilusión onírica, en donde el último árbol de la tierra es el bien más preciado de los cultura y religiones. En su composición los artistas representan la introducción del graffiti en el barrio de San Julián, bajo la mirada de los Viaductos (elementos arquitectónicos que marcan el espacio) (Prieto, 2012:

Otras actuaciones urbanas a destacar de este concurso fueron la obra colectivade Agro Punk Sin futuro (6 x 8 m.) en la pared lateral de una casa de la calle La Florida, que puede verse desde el viaducto de Fernando Hué. Estos artistas en sus trabajos emplean fundamentalmente la técnica del retrato realista, dando a sus muros un toque de color y en ocasiones, una chispa de humor. En este mural han realizado sus autorretratos de forma reivindicativa. La obra individual de Soer, que mostraba la unión y participación del pueblo para un fin común estaba ubicada en la cuesta de la Jardinera 19, La unión de los vecinos hace la fuerza (3,5 x 9 m.). En la actualidad ha desaparecido. Según el autor:

La obra es una ilustración que muestra una instantánea sobre el concepto de manifestación, tema candente en España por la presente situación de desasosiego social. Una acción a considerar por el conjunto de la sociedad que se muestra dormida frente a este tipo de llamadas, que van destinadas a esas personas que sufren una problemática y que está inerte frente a esta acción ciudadana, manteniéndose informados pero aislados del contacto con la calle. Trabajada a cuatro colores, negro, blanco, rojo y amarillo... (Prieto, 2013a: 150).

7. La unión de los vecinos hace la fuerza,2012. Soer (3 x 8 m., desaparecida). Cuesta de la Jardinera, 45. F.:

José Prieto, 2012.

La obra colectiva, también desaparecida, de David René, Eleman, Set y Soer, *Una tortuga en Teruel* (2 x 11 m.) se situada en la rambla de san Julián, y representaba una imagen en la que cada graffitero se encargaba de una parte del conjunto, aportando una gran riqueza y originalidad a la obra. Esta mezcla de intervenciones libres, mostraba un fondo natural y salvaje, compuesto por David Rene, sobre el que se deslizaba, en primer término, una gran tortuga, diseccionada, realizada por el resto de autores.

"(...) Cabeza, caparazón y aleta que juega con el color y la forma para crear un todo único (la tortuga) y varias imágenes sobre ella (como la aleta que es independiente y representa una serpiente)"(Prieto, 2012: 243).

8. Una tortuga en Teruel, 2011. David Reñe, Luis Manuel Ramos y Andrés Lecuona (2 x 11 m., desaparecida). Obra para el II Concurso de Arte Urbano de San Julián. C/Eras de San Julián 2. F.: José Prieto, 2012.

A partir de esta edición, algunos comerciantes comenzaron a contactar con los autores de los gráffitis para que les pintaran sus fachadas y persianas. Además, se creó una zona de aprendizaje para que las personas interesadas pudieran practicar y experimentar las técnicas del Street Art. El lugar elegido fue las escaleras de la ladera de San Julián que conecta el barrio con el Ensanche.

2.3. Museo a Cielo Abierto de Teruel (MACT).

A partir de 2012, se apostó por el concepto de "Museo a Cielo Abierto de Teruel (MCAT)", continuando con la misma línea de

actuación primando las grandes intervenciones en fachadas y medianeras monumentales, y cambiando el formato de concurso abriéndolo a invitaciones de artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. En el "MCAT" hasta la fecha se han realizado más de 50 intervenciones. Hay obras deartistas nacionales como: los zaragozanos IsaaK Mahow, elgraffitero de Puerto LlanoMr. Trazo, el alicantino Chapu y, los valencianos Eloy Ángel (alias TMX), David Morcillo (alias David de Limón) y José Antonio Espinar (alias Tony Espinar); de artistas locales como: The Noob, Camarón Pistola, y Jeter3205; de artistas internacionales, como el franco-suizo ThomaVuille (alias Mr. Le Chat), el chileno Disneylexia oel mexicano Víctor Manuel Pérez Esteves (alias Benuz Guerrero).

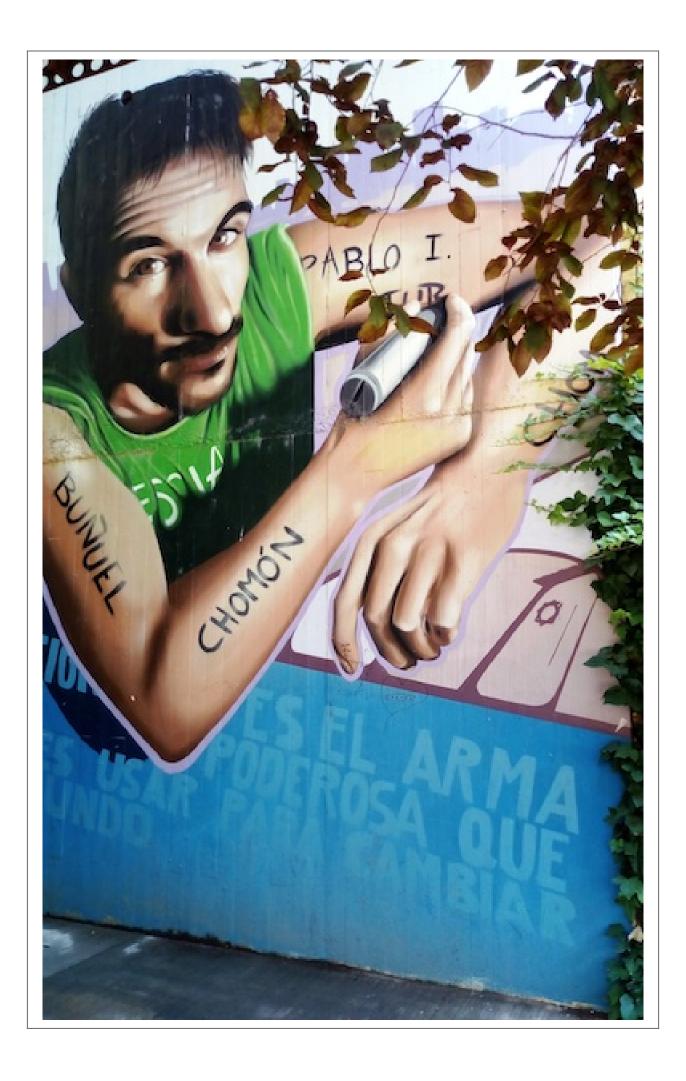
Esta iniciativa ha contado con el apoyo incondicional de la Universidad de Zaragoza, ya que en ella han participado sus estudiantes, tanto en las intervenciones murales y en su elaboración (Eleman, Muere, Agro Punk, Hugo - Hugo Casanova-, Set, Laura López, Carlos Cuevas, Ana Sebastián, Seir, Erikuxo, West, Fiare y Claudi), como en las labores de gestión. Sus dos coordinadores han sido alumnos del grado de Bellas Artes: Luis Manuel Ramos (en sus inicios) y Hugo Casanova actualidad). Además, la obra de Luis Manuel Ramos Luna[8] (Eleman). Escuela Pública, 2013 (7 x 4 m.), ubicada en la glorieta (en la parte trasera del ascensor), esel resultado de una intervención que realizó cuando presentó su Trabajo Fin de Grado titulado "Museo a Cielo Abierto", en el que planteaba una reflexión sobre el graffiti y el arte urbano, y más en concreto sobre este tipo de actuaciones en las calles del Barrio de San Julián.

Esta obra de carácter realista en la que su autor hace un retrato de Hugo Casanova, con nombres de cineastas aragoneses, de políticos y lingüistas rotulados en sus brazos. Y con la inscripción, en la parte inferior del mural, de una frase de Nelson Mandela, sobre la importancia de la educación: "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar

el mundo".

El boceto esta precedido de un trabajo fotográfico en el que he tenido en cuenta la iluminación, ya que la idea es generar un ambiente que pueda hacer alusión a un cuadro de Caravaggio teniendo en cuenta la fuerza de las luces y las sombras. La perspectiva un tanto forzada genera un dialogo cercano con el espectador ya que el ángulo picado contribuye a no ensalzar la figura y por otro lado el fondo negro aplicado con un programa de edición de imagen, generan ese aura tan misteriosa que evoca al artista antes mencionado.

Para ayudarme en la tarea del encaje en la pared, pasterizo la imagen y amplio ciertas zonas que vayan he exigir mayor detalle. La expresión de la cara es serena, convencida de su motivo de lucha, amble. Esta persona aparece escribiéndose en sus brazos, los nombres de personas que ha representado o representan conciencia social, igualdad y lucha por los derechos del más vulnerable etc. (...) La idea ha sido desde un primer momento hacer alusión a la importancia de la educación, entendida desde el punto de vista social, por ello el movimiento marea verde (de ahí su camiseta) expresa muy bien los conceptos de una educación justa, pública y accesible. (Ramos, 2013: 61-62).

9. Escuela Pública, 2013. Eleman (2/6 x 9 m.). Glorieta del Esperanto s/n. F.: José Prieto.

Muchas de las obras colectivas realizadas en el museo son intervenciones de estudiantes del grado en BBAA como:

El mural Pacwoman, 2013 (2/6 x 29 m.) de Agropunk y Fiare, ubicado en una de las entradas al MCAT en la cuesta de la Enriqueta / Carretera de San Julián. Está pintado sobre un muro de la rotonda de San Julián en el que los artistashan desarrollado un ejercicio de representación, con tres figuras que interactúan con un videojuego, adaptándose a las diversas formas disponibles. En este trabajo aparece de nuevo la inscripción Museo a Cielo Abierto con la misma tipografía que la en la obra Coge y pinta.

La intervención con una fuerte componente social. Homenaje a los Mayores, 2014 (3 x 16 m.),en la Calle Rosario nº 36,obra de Hugo, Muere y Eleman. Que seencuentra en un muro de esta calle, ubicada junto a la ladera de la estación de autobuses, y con pocotráfico. En este punto existen unos bancos en la que se suelen reunir un grupo de personas mayores del barrio. Los artistas han querido reproducir los rostros de estas personas, para dejar constancia de su existencia, de su presencia en el lugar. En realidad, se ha convertido en testimonio de la idiosincrasia de un barrio tradicional, en el que se producen este tipo de reuniones sociales con las que se fortalecen las relaciones interpersonales y se refuerza la pertenencia a un grupo, a un colectivo en el que sentirse arropado. Junto a la pintura, se han recogido los testimonios orales de estas personas por Hugo Casanova y Leticia Burillo... En las grabaciones, los protagonistas describen sus vivencias personales, su situación, sus recuerdos... (Burillo, 2017: 161). Con ello, los artistas han incorporado a su obra un mensaje diferente, cargado de contenido y de referencias humanas, con lo que se diferencia de otras actuaciones pictóricas con

similar fundamentación estética como la de la villa de Mogarraz en Salamanca. No tiene mal estado de conservación pero se aprecia alguna grieta y desconchados.

La obra ubicada en un lateral del frontón municipal del barrio de San Julián, en la Rambla de Chepa nº 10, realizada porEleman-Hugo, La República, 2015 (3,10 x 4,60 m.) que desarrolla un ejercicio de representación de tres rostros del mismo modelo en posiciones y con colores diferentes (evocando la bandera republicana).O el trabajo de estos dos artistas (Eleman-Hugo) situado en la Cuesta de la Jardinera 18, tituladoRelaxin Cap of café solo, 2013 (6 x 8 m.). Interesante composición de carácter irónico, donde aparecen dos personajes, uno tras la máscara de un ave carroñera con una café en su mano y un hombre que toma una taza de café. El conjunto esta acompañado por diferentes tipografías. La obra toma su título, y esta inspirada en la intervencion de AnaBotella, alcaldesa de Madrid, en una rueda de prensa en Buenos Aires, con motivo de la defensa de la candidatura olímpica de Madrid, en septiembre de 2013.

Entre las obras más destacadas del museo están:

La intervención de carácter realista de Hugo Casanova, que decora el muro de la ermita del patrón de este barrio, San Antón, 2015 (5 x 10,5 m.), situada en la Carretera de San Julián n° 24, fue un encargo del párroco del barrio, sumando así una obra más al museo.

Una nueva versión de la trágica historia de amor de los amantes de Teruel por José Manuel Trigueros (Mr. Chapu). Ubicada en la Carretera de San Julián nº 19. En ella los protagonistas se sitúan en el centro de la escena, en el momento central de su historia, el momento del beso, pintados con unos colores vivos y con una imagen modernizada y caricaturesca. En la actualidad, esta deteriorada, sobre todo, por la parte baja ya que las humedades han causado muchos desconchados.

Podemos ver una rememoración del pasado modernista de la ciudad en el mural *Alkuzkuz*, 2015 (14 x 10 m.), obra colectiva de:Isaac Montañés (Isaak Mahow), que basa su trabajo en sus propias teorías sobre la luz y los contrastes de color, jugando con combinaciones de formas cortantes y formas sinuosas en un estilo que ha sido etiquetado como "Surrealismo Pop" y de Mario Rodríguez (**Mr. Trazo)que**hereda este nombre de su etapa de graffitero y que trabaja sobre ciertos cánonesde belleza, para luego romperlos y crear sus propias reglas formales. Situado en la calle Eras de San Julián nº 25 que se puede contemplar desde la parte alta del ascensor que comunica San Julián con el centro. Se trata de la intervención más grande realizada hasta el momento.

También es muy interesante la obra *Mr Chat* (45 x 12 m.) del franco-suizo Thoma Vuille (alias Mr. Le Chat)conmotivo del *Congreso del Amor* (2014). Ubicada en la plaza del Esperanto (en las paredes de las escaleras de emergencia del ascensor de San Julián). Mr. Le Chat creador de este gato amarillo-anaranjado de intrigante sonrisa que combina en su imagen el optimismo, la transgresión y la proximidad cultural. En la intervención podemos ver varias versiones de su "gato" ascendiendo, entre nubes azules, por los muros de las escaleras, gracias a unas pequeñas alas blancas (similares a las que tiene la torre del Salvador en la obra *Coge y pinta*). En la parte baja, sobre el frío muro, ha abocetado, con finos trazos de color negro algunos de los elementos arquitectónicos del barrio.

2.4. I Fire Point de San Julián 2018.

La iniciativa no surgió como parte del proyecto expositito del MCAT, cuya financiación sigue dependiendo exclusivamente de la Asociación de Vecinos de San Julián y de la solidaridad de particulares, como los propios pintores que no cobran por sus trabajos, o de empresas

como Turolense de Maquinaria que cede gratuitamente la plataforma elevadora cuando se acomete un graffiti de grandes dimensiones. Es por eso que el MCAT crece a un ritmo menor del que sería de desear, y durante el último año no se ha incrementado el número de pinturasmurales públicas que forman sus fondos (Artigas, 2018: 39).

Dentro de este evento artístico"I Fire Point de San Julián 2018" que coincidió con la festividad de San Antón y la tradición ganadera vinculada al barrio, el nexo elegido fue la presencia animal como temática. Participaronlosdos muralistas valencianos Tony Espinar y Eloy Ángel (TMX), el chileno Álvaro Dixneylexia, Hugo Casanova y Luis Manuel Ramos (Ele Man). Las intervenciones se ubicaron en las paredes del frontonen el parque de la rambla Chepa

Toni Espinar, en su mural hizo una versión underground de los amantes de Teruel, con estilo artístico ácido y muy influido por el cómic. Los Amantes de Teruel: Dirty Love, 2018 (3,10 x 4,70 m.). En este mural destaca la imagen del músico Frank Zappa, la inclusión en la composición de papel de plata para dar vida al muro y para crear unos reflejos, que dependen de la luz del momento, y la utilización del goteo en la factura de la obra.

Podemos observar una evocación del bestiario de la techumbre mudéjar de la catedral de Santa María de Mediavilla en el mural Dirección del tiempo (3,10 x 3,45 m.) de Álvaro Dixneylexia (artista mural e ilustrador chileno afincado en Valencia) en que dejósu impronta sobre el muro con una extraordinaria riqueza visual y colorista con formas geométricas, donde el arte indígena latinoamericano se mezcla con el manga y crea un universo propio plagado de bestias y seres mitológicos en el que se entremezclan mitos de diferentes culturas (africana, oceánica, latinoamericanas). Su espacio pictórico es literalmente plano ("flat"). Su obra representa un animal fantástico a caballo entre la quimera y el centauro.

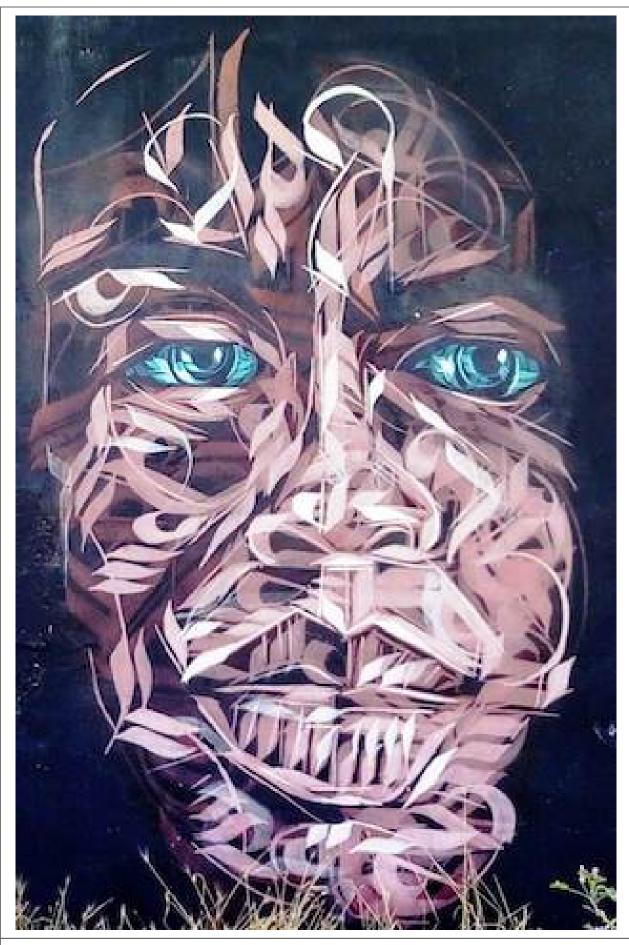

10. *Jabalí, 2018. TMX (3,10 x 4,60 m.).*Frontón de San Julián. F.: José Prieto, 2018.

Otro de los participantes fueEloy Ángel TMX con su intervención de rico colorido y reminiscencias cubistas y surrealistas Jabalí (3,10 x 4,60 m.), de trazos sencillos utilizando elementos antropomórficos como bocas y ojos negros, azules y rojos que producen sensación de volumen. Y, por último, la obra reivindicativa de Eleman y Hugo, un retrato de María, vecina que trabaja para la mejora delestado de salud de las colonias felinas urbanas de Teruel dentro del denominado Proyecto Gato, acompañada de Trini, una gata azul (3,10 x 4,60 m.).

Los últimos murales realizados en el MCAT son de Benuz Guerrero, artista pionero en el graffiti mexicano, con un estilo tecnológicamente elaborado, que ha inspirado a muchos jóvenes y esta influenciado tanto por el norteamericano Barry McGee (creador del neográffiti) como por el gran dibujante mexicano José Guadalupe Posada. Su trabajo habla de la decadencia del ser humano en la actualidad inmerso en una

cultura que no armoniza con su entorno. Ha realizado dos murales uno representado un felino mediante suscaracterísticas pinceladas gestuales de trazos caligráficos. Esta obra, de difícil acceso, y localización (2,5 x 8,5 m.) se encuentra en una medianera de una casa particular en la rambla del Chepa. El otro representa un rostro, sobre su tradicional fondo negro, con sus trazos característicos. Esta intervención (3 x 2m.) es de difícil localización se encuentra en una zona (prohibida) y privada, donde se encuentran los almacenes de mármoles Torrens.

11. Sin título, 2018. Benuz (6 x 3 m.). F.: J. Prieto, 2018.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN.

La trayectoria de todos estos años demuestra la implicación de la titulación de bellas artes y de la universidad de Zaragoza con la creación y difusión de propuestas artísticas relacionadas con la ciudad y con el entorno urbano. Podríamos decir, que gracias a ello, hoy existen dos focos diferenciados de Street Art en la ciudad de Teruel, pero muy relacionados e interconectados. Por un lado, está la ciudad universitaria donde se aprecia la actividad de los estudios en Bellas artes. En esta zona se han realizado varias intervenciones efímeras y tres intervenciones de arte urbano de grandes dimensiones sobre el hormigón, lo que permitirá una mejor conservación de cara al futuro. El estilo que domina es la abstracción pura, en algunos casos, inspirada en el constructivismo ruso. Además se han impartido talleres por: sue975, Uriginal, Taratiel... Por otro lado, se encuentra el Museo a Cielo Abierto del barrio de San Julián, con el patrocinio de la acción vecinal y la colaboración de la universidad (tanto de estudiantes como de profesores).

- [1] A partir del mes de octubre de 2018 tendrá lugar la octava edición, On Art VIII.
- [2] En noviembre, de 2018, esta prevista la realización de una nueva edición del festival, con mayor número de facultades participantes.
- [3] Estaba prevista la asistencia también de Sergio Beltrán, uno de los mayores agitadores culturales de la ciudad de Zaragoza, creativo urbano y activo productor de eventos entre los que merece destacar coordinador y fundador del Festival Asalto, en su época de graffitero firmaba como Le Dérsert, pero no pudo venir.
- [4] Su personaje más famoso es un ninja enmascarado, ya que

como dice Limón, a pesar de la aceptación que tiene hoy en día el Street Art y el graffiti aún sigue siendo algo vandálico y por lo que te tienes que ocultar o esconder (Hego, 2017).

- [5] La firma de "Agro Punk" está realizada mediante la técnica del Wildstyle. Se trata de una grafía con borde, en 3D, con una línea exterior para separar la línea del fondo (Power Line). Además incluye brillos, destellos y un remate en forma de alas, las cuales surgen en los extremos de las letras, sin definir su forma pero sí estilizándola (Navarro, 2015).
- [6] Esta intervención se inició en otoño de 2011, pero se terminó en 2012.
- [7] Esta obra fue la elegida para el cartel del Seminario internacional On Art II.
- [8] Además de la intervención mural realizó un estudio sobre la pintura mural a través de la historia, terminando con el periodo que va de 2010 a 2013 en el barrio de San Julián en Teruel, periodo que coincide con sus estudios de Bellas Artes, en esta ciudad. "La realización de este proyecto me ha permitido llevar a cabo el estudio de mi recorrido durante periodo universitario, y analizar mi trabajo y contribución en la realización de las obras del Museo a cielo abierto del barrio de San Julián de Teruel. Así, como plantearme llevar a cabo, esta línea de actuación en otros lugares, que quieran apostar por este tipo de representaciones artísticas.(...) El proceso llevado a cabo para conseguir el emplazamiento, consiste en la elaboración previa del diseño, ya que debe ser supervisado y aprobado tanto por el concejal de urbanismo y en última instancia por el alcalde de Teruel. Adjuntando un escrito elaborado por la asociación de vecinos como responsables a efectos legales de la actuación. El emplazamiento de esta pintura es en uno de los muros del ascensor de San Julián." (Ramos, 2013: 57-58).

Entrevista a Julio Ramón, director del IAACC Pablo Serrano

JPL Enhorabuena por el premio AACA al mejor espacio expositivo en 2017; fue un año en el que, una vez más, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos hizo honor a ese ambicioso nombre programando un amplio abanico de muestras artísticas, no solo de arquitectura, escultura, pintura, fotografía o videoarte sino también de diseño gráfico, moda, e incluso exposiciones de homenaje al Teatro de la Estación y a Tranvía Teatro. En el año actual os seguís expandiendo a otras facetas culturales y con la exposición de Miguel Fleta habéis vuelto a la música, tras el éxito de la anterior muestra sobre Pilar Lorengar. ¿Estáis consiguiendo con ello atraer a nuevos públicos que no solían frecuentar el museo? ¿Cómo percibís que se acoge esta política interdisciplinar desde el mundo de las artes plásticas?

JR. Gracias por el premio, realmente fue una sorpresa, pero desde luego supone un aliciente para seguir trabajando. Respecto al abanico de propuestas del IAACC Pablo Serrano, entiendo que inicialmente puede sorprender, pero hay que tener en cuenta que somos Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea, con lo que ello implica una apertura a otras facetas culturales, aunque sin perder la referencia de Pablo Serrano y las artes plásticas. E igual que nos abrimos a todo tipo de disciplinas lo hacemos a todo tipo de públicos, que llegan no solo a disfrutar de una muestra, sino a participar en un taller, a un concierto, a una charla...

JPL Una persona muy relevante en el mundo del arte que parece estar bastante contrariada es Pilar Citoler, quien se queja de que ahora tenéis la colección Circa XX almacenada. Hubo una serie de exposiciones para mostrar algunas selecciones de ella en el IAACC y en otras sedes; también se incluyeron muchas obras de esta colección, junto a otras de la donación Escolano y del legado fundacional de Pablo Serrano, en la excelente exposición "De las Artes y de las Letras" programada el año pasado. ¿Tenéis ya previstas otras muestras basadas en vuestras colecciones?

JR. Como bien es conocido, las colecciones del IAACC Pablo Serrano parten, en primer lugar, de la donación del propio Pablo Serrano de buena parte de su obra en 1985, poco antes de su fallecimiento. A partir de 1995, con la creación del IAACC Pablo Serrano, se incorporan al centro los fondos de la colección de arte contemporáneo del Gobierno de Aragón, así como las donaciones, daciones en pago, compras, etc. que el Gobierno de Aragón ha ido recibiendo o realizando. Por tanto, todas las obras conforman la colección permanente del IAACC Pablo Serrano y desde el Centro, en función del proyecto y la programación se exponen.

Lo que fue la colección Circa XX, que se incorporó a los fondos de arte contemporáneo del Gobierno de Aragón y está adscrita a las colecciones del IAACC Pablo Serrano, fue objeto, como bien se reseña, de varias exposiciones temáticas en el propio IAACC Pablo Serrano. Éstas siguen itinerando por distintas sedes, fundamentalmente aragonesas, aunque también fuera de Aragón (este mismo año 2018, en Asturias), al igual que otras exposiciones temporales con fondos propios.

Respecto a proyectos futuros, sí que estamos trabajando con los fondos de la colección, de hecho, es una obligación, y esperamos poderlo mostrar en 2020. JPL Este año habéis habilitado el atrio de entrada como una nueva zona de exposición dedicada a producciones site-specific y vuelve a estar en uso la Sala Lateral, si a eso unimos los eventos en la terraza y en la sala acristalada, parece que ya está vuestro edificio a pleno rendimiento, sobre todo tras la inauguración de la tienda-cafetería y la expansión del restaurante. ¿Se prevé pronto la reapertura de la biblioteca y de los espacios de los talleres didácticos? ¿Habéis pensado sacar obras de arte e intervenciones en la fachada u otros espacios exteriores?

JR. El objetivo es que todos los rincones del IAACC Pablo Serrano sean utilizados y estén a disposición de los visitantes, incluida la biblioteca, la cual nunca ha estado cerrada. El servicio de biblioteca está accesible, de hecho los fondos se encuentran en el buscador de bibliotecas del Gobierno de Aragón, y si alguien está interesado en consultar alguno de ellos, simplemente tiene que escribir un mail al Museo y los puede consultar. Por otro lado, los talleres nunca han dejado de estar en funcionamiento, si bien desde el curso 2017/18 se lanzó una nueva oferta de actividades, gratuitas para los usuarios, y que este curso 2018/19 se ha renovado.

El hecho de realizar intervenciones en el exterior del Museo desde luego que no se descartan. Ya se han realizado en el estanque, pero más allá de este espacio, el museo no cuenta con zonas exteriores propias, dado que el resto son ya viales públicos, con lo que entramos en otra dimensión.

JPL Me consta que en vuestras colecciones y, en general, en la demarcación de vuestra identidad institucional, estáis desde hace años intentando haceros cargo desde el IAACC del patrimonio del Gobierno de Aragón que sea representativo del "arte y cultura contemporáneos". Tú que has sido director del Museo de Huesca y del Museo de Zaragoza, tendrás un criterio bien fundado sobre la viabilidad de un apropiado reparto

cronológico/estilístico entre sus acervos. Se da el caso, por ejemplo, de que el arte de los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XX apenas tiene visibilidad en los museos gestionados por la DGA. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

JR. Respecto a las colecciones del periodo cronológico que comentas, hay que tener en cuenta que la colección estable del Museo de Huesca termina con la obra de Ramón Acín, la cual se encuentra expuesta; respecto al Museo de Zaragoza, éste está haciendo un esfuerzo enorme por recuperar un discurso completo desde las primeras manifestaciones del hombre hasta el s. XX, de hecho en la galería de la primera planta se muestra una selección de obras de la primera mitad del siglo XX; y en el IAACC Pablo Serrano igualmente se está trabajando por ampliar los espacios dedicados a la exposición de la colección permanente, donde ese periodo artístico va a tener un peso específico.

JPL Hay ahora un clamor social por revertir el escaso protagonismo de mujeres artistas en los museos de arte. Tras la próxima exposición dedicada a Juana Francés, ¿volveréis a dejar algunas obras suyas en la sala donde se presenta una selección permanente del legado Pablo Serrano?

JR. La figura de la mujer, como bien dices, ha tenido históricamente un escaso protagonismo en los museos, sin embargo, en los últimos años en el IAACC Pablo Serrano tiene una presencia que no quiere que desaparezca. Juana Francés forma parte de las colecciones del IAACC Pablo Serrano, y desde luego que estará presente en la exposición permanente en la que estamos trabajando.

JPL Esa exposición ha sido propuesta por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte y estará comisariada por Pilar Sancet, miembro de la Junta Directiva de AACA. Esta asociación tiene su sede social en el IAACC, donde celebra sus reuniones y actos públicos. ¿De qué maneras piensas que podríamos incrementar las colaboraciones, para beneficio mutuo?

JR. La colaboración entre la AACA y el IAACC Pablo Serrano creo que está asentada sobre un respeto mutuo. Debemos profundizar en esta dirección, pero conservando la independencia y esfera de cada uno.

JPL ¿Te apetece añadir algún comentario, como broche final de la entrevista, aprovechando esta plataforma de comunicación pública que es la revista AACAdigital?

JR. De nuevo agradecer vuestra confianza en el IAACC Pablo Serrano por el premio concedido y esperamos seguir trabajando en esta línea.

Iconografías de entornos urbanos en tres continentes

La exposición colectiva *In the city* reúne obras de pintores que trabajan sobre la temática del entorno urbano, y ha sido expuesta previamente en la East Gallery NUA, (East Gallery, Norwich University of the Arts) del 24 de julio al 1 de septiembre pasado.

En realidad se trata de una exposición que viene "itinerando" en el tiempo ya que fue lanzada por primera vez en Lion and Lamb Gallery (Londres, 2014), aunque con pequeñas variaciones.

De hecho, esto parecería confirmar la vigencia de la temática

dado que la exposición registra el impacto de la movilidad global, que también afecta a los artistas, de modo internacional. Las obas muestran diferentes acercamientos a estas hibridaciones geográficas, espaciales, arquitectónicas, culturales, etc., contando con un punto de partida común, la forma pictórica, aunque con tratamientos, técnicas, materiales y formas de proceder artísticamente muy variadas.

Se podría decir que les une asimismo un cierto apego a lo figurativo (salvo alguna excepción como la de Stephen Carter) aunque con procedimientos y metodologías muy diferentes y que parten de espacios reales, imaginarios o recordados. Se transforman y combinan materiales procedentes de diferentes medios, como fotografías, imágenes de periódicos, Internet, así como de dibujos y bocetos.

Las obras muestran entornos urbanos de tres continentes: América (Toronto o Nueva York), Asia (Bangladesh, Myanmar e India) o Europa (Reino Unido o Francia). Edificios comerciales y residenciales, modos de transporte o reflejos del mundo natural en la ciudad que reflejan asimismo variados modos de habitar la ciudad contemporánea.

Los artistas participantes son Stephen Carter, Mark Crofton Bell, Marguerite Horner, Barbara Howey, Matthew Krishanu, Lee Maelzer, Jock McFadyen y Tanmoy Samanta. Además del artista y comisario Trevor Burgess, En la exposición de **In the city** que tuvo lugar en la East Gallery (en Norwich) Burgess incluyó también pinturas de su admirado John Kiki.

La exposición incluye una muestra de material preparatorio que ofrece una visión de los métodos de trabajo de los artistas.

Trevor Burgess, expone cuadros de la serie "A Place to Live" (2011-2013), imágenes tomadas de anuncios inmobiliarios de pisos y casas en Londres. El propio Burgess explica cómo empezó a recortar y recopilar las fotos de anuncios de agentes inmobiliarios en los periódicos; imágenes borrosas, repetidas

sin cesar de los edificios y calles que le rodeaban cada día, y que se convirtieron para él en imágenes de su experiencia de vivir en Londres. Y, aunque durante años quedaron en su cuaderno de bocetos, finalmente realizó más de 60 pinturas de la serie [1].

Burgess explica como toma muchas fotografías, reflexionando, a veces durante años, sobre ellas. A menudo las recorta para centrarse en los detalles o en una búsqueda de una composición que funcione. Según explica, en general, la fotografía "hace" el dibujo por él y le libera para poder centrarse en el proceso de hacer la pintura, de ver qué sucede con la pintura.

Para Burgess la pintura se convierte en un intento de recuperar la memoria de un lugar, de recuperar la experiencia y de búsqueda de lo que funciona o no como pintura, un proceso intuitivo en el que hay que mantenerse abierto y que no se puede controlar en su totalidad.

Otros artistas de la exposición como Barbara Howey, utilizan imágenes de internet de lugares sin nombre, eliminando la presencia humana. O, en el caso de Matthew Krishanu, que en sus pinturas explora los recuerdos de su infancia en Bangladesh, imágenes de algún modo frágiles, que capturan la vulnerabilidad de la observación de un niño sobre su entorno.

In the city, comisariada por Trevor Burgess, puede visitarse hasta el 24 octubre en Londres.

[1] Cavaliero Finn en conversación con Trevor Burgess, entrevista, 08/05/2018

https://mailchi.mp/21ba3ab72183/interview-with-cavaliero-finnartist-trevor-burgess-following-his-feature-in-todays-

Entrevista a Ignacio Fortún

La obra de Ignacio Fortún es como el devenir de un río, que a veces se hace más íntimo y otras se deja acariciar por los entornos que recorre. Son "Escenarios de las Memoria", como lo describió Félix Romeo Pescador. Espacios urbanos o rurales, incluso desiertos. Un viaje en el que zambullirse y nadar mientras el tiempo va dejando su huella. El artista camina parejo a la evolución de su pintura. Con miedos ante los nuevos retos pero con aciertos en el lenguaje que va explorando. De todo esto nos habló en la exposición antológica "Mirada y relato" que tuvo lugar en La Lonja de Zaragoza del 6 al 31 de diciembre de 2017 y por la que obtuvo el Gran Premio AACA.

- P. Usted es un artista metódico y constante. No se siente vértigo al ver el resumen de una intensa trayectoria en una exposición?
- R.- Desde el inicio trabajé para que no fuera solo la exposición que contara mi trayectoria, mi interés se acentuó par que los cuadros se encontraran con un espacio que les fuera propicio, para de nuevo contar su historia. Es por esto, que no sentí especialmente el peso de una trayectoria, mas bien me asomaba a un camino donde poder releer mi propia obra.

El verdadero vértigo y también miedo, lo sentí 15 días antes de la inauguración, en el transcurso del montaje de los dos

últimos espacios; el final de un recorrido, que desde que se concibe la exposición, quise que tuvieran un marcado carácter escenográfico. Partía de otras experiencias en montajes más pequeños, también de lo descubierto en mi primera exposición con tratamiento de luz en Jardín del obrero. (Casa de los Morlanes, 2003). Aunque esboce un diseñó en el que se preveía la posición de la obra, el color de las paredes y la temperatura y color de la luz, sabía también que por las peculiaridades del espacio, todo quedaría en manos de lo que fuera capaz de ver y resolver en una semana, pasado ese tiempo no había vuelta atrás. Una semana emocionante y muy intensa llena de descubrimientos, pero también con miedos, que afortunadamente, me ayudaron a despejar algunos colegas y amigos con afinado sentido crítico, a los cuales invité en momentos puntuales del montaje.

- P. Para esta exposición estuvo meses revisando su obra. Cual fue el proceso final de selección de las obras? Que relato quería mostrar al público?.
- R. En todo este tiempo, con frecuencia pensaba: este cuadro, o aquel otro, realmente, cuantas personas han tenido la oportunidad de verlo, de disfrutar de él, o de no disfrutar. Cuantas veces el cuadro ha podido contar su historia. Y digo "su" historia, puesto que uno de los hallazgos más apasionantes en el transcurso de dar forma a la exposición, es descubrir como había cuadros que, pasado más de veinte años, habían cobrado una nueva dimensión y un lenguaje que iban mas allá de mis pretensiones iniciales. Y así mismo, otras obras en las que confiaba, recordando su primera exposición, se desvanecían quedando tan solo como una anécdota.

Y con esa premisa trabajé, para un relato en el que la historia fuera tan importante como los actores; los cuadros.

Este relato esta ligado a mi experiencia personal, a mi forma de mirar en el transcurrir cotidiano y en el viaje. Emociones, desarraigos y sueños están presentes en las series con las que he abordado mi trabajo. Esto lo tuve presente en la selección de la obra, pero sin que esto delimitara el relato, sin que lo acotara bajo un orden cronológico estricto. Se trataba de que diferentes series se pudieran entrelazar en un dialogo. En esta elección de obra, tuvo un mayor peso la capacidad de relación y comunicación de cada cuadro con sus próximos, y en las composiciones de conjunto, su aportación al equilibrio y al ritmo en el recorrido. Como he contado anteriormente, se trataba de crear un camino que facilitara momentos para la intimidad la duda, el rencuentro y la sorpresa.

- P. Sus cuadros de los años 80 -con los que se inicia la exposición-, estas plagados de ironía y de crítica. Irreverentes e iconoclastas. Ahora, pasado el tiempo, nos preguntamos cual era la mirada que quería trasladar en ese momento de la historia?
- R.-Me resulta difícil concretar qué tipo de intenciones me llevaron a abordar estas obras; claramente una necesidad de provocación, como una catarsis para despegarnos de la historia gris en la que habíamos nacido. Era necesario contar como nos veíamos. Descubrí al hombre en su cotidianidad, y en las iglesias ví escenarios donde podía ocurrir de todo. Pero también fue un despertar en la pintura de una manera intuitiva, sin ningún tipo de referencias, maestros, ni técnica; impulsado más por las ganas de comunicar que por el placer de pintar. Pienso que era ese atrevimiento esa forma de lanzarme a contar historias, lo que hace que estas obras, al día de hoy, sigan despertando interés provocando una sonrisa.

P. En su obra color y dibujo son trascendentales. La figura se diluye y el paisaje adquiere protagonismo. Por que?

R.- En esos comienzos intuitivos, el dibujo y el color eran las herramientas con las que me podía encontrar más seguro, estos ordenaban la lectura del cuadro, a veces con resultados aparentemente ingenuistas. Pintaba sin preocuparme especialmente por la luz o la atmosfera de una escena.

A la vez que mi forma de mirar se hacía más consciente, descubría el paisaje próximo, el que nunca mirábamos y que también era el paisaje de las familias pintadas. Este paisaje fue el escenario en el cuadro del "butanero". Esta obra sería la puerta para salir de los interiores, liberarme de la figura del hombre, y abrirme hacia el exterior. Más interesado por la presencia de su huella en un paisaje, que mostraba sus heridas y el lenguaje de su luz. La obra colorista de los inicios fué dejando paso a la búsqueda de una atmosfera.

P. El paisaje se hace más opresivo, devastado, surge la penumbra y las *cenizas*. Y después el desierto. Cómo es esa evolución?

R.- Todo este recorrido por el paisaje nace y se acrecienta a lo largo del tiempo en la consciencia de la mirada; una experimentación que pasa por estar en el lugar, respirarlo y sentirlo. En este encuentro con el paisaje, muchas veces fortuito, es donde se genera la pulsión, el desencadenante de un posible proyecto en el que profundizar y experimentar. En el cuaderno que siempre me acompañaba, quedaban reflejados estos instantes, la esencia de todo lo que vendría estaba en sus trazos

Como he dicho anteriormente, siempre me ha interesado todo aquello, que por lo general nos pasa desapercibido, queremos evitar, o nos resulta incomodo. La vida y la historia que hay

tras lo aparentemente inerte. Y esto ha pasado a lo largo de todos los ciclos en los que he trabajado; los paisajes donde en su ausencia se vislumbra la presencia del hombre, lugares que nos cuestionan su existencia en un proceso de muerte y renacer; Paisaje límite, Ceniza húmeda y Desierto.

Este transito fue acompañado por la experimentación en el tratamiento de la luz y la síntesis del color, sin perseguir una pintura realista, más bien una pintura que nos hiciera preguntas y que acogiera la emoción

P. A finales de los 90 empieza a trabajar sobre la incidencia de la luz en superficies de cinc. Cómo surge esa búsqueda?

R.-La etapa final de la serie *Desierto* coincide con mis primeras experiencias en el terreno del grabado. A la vez que me adentro en esa técnica, descubro en la plancha de zinc algo más que la matriz de su estampa. Me resultaba especialmente sugerente, la capacidad expresiva de la huella en el metal.

A partir de aquí, de manera intuitiva, la búsqueda se desarrollaría al unísono en dos planos: en el descubrimiento y la experimentación en una nueva superficie (el zinc) indagando en sus peculiaridades expresivas: materia y luz. Y por otro lado, el hallazgo en el paisaje urbano el escenario donde seguir profundizando en mi lenguaje. Ambas búsquedas se alimentaban una de la otra; el metal de la personalidad del barrio representado, sus luces y sombras. A su vez, sus calles o edificios nacían en una dimensión donde la luz no sería pintura en el cuadro, sino que nacía de el. El reflejo de luz en el metal aportaba a estos paisajes la atmosfera idónea donde poder crecer.

Como sucede con muchos descubrimientos, la casualidad y la observación van de la mano, y así ocurrió en mi obra: un cuadro en el caballete casi concluido, la jornada termina y apago la luz. En ese momento la atmosfera nocturna de la calle

se adueña del estudio, la luz ámbar de una farola cercana, queda reflejada en la superficie metálica del cuadro. La farola se ha trasladado a las calles pintadas en el cuadro. Es aquí donde salta la chispa, casi en la penumbra, adivinaba algo diferente

- P. Su investigación sobre la luz le llevado en esta exposición en La Lonja de Zaragoza, a poder mostrar los cambios que se producen en su obra, según el ángulo en el que se posiciona el espectador. Es decir, a medida que recorremos el cuadro, éste modifica su visión. Cómo llega a este concepto en el que plástica y percepción sensorial van de la mano?
- R. Desde los inicios, mi trabajo sobre las planchas de zinc lo he desarrollado en el estudio bajo la luz uniforme y plana de los fluorescentes, o acompañado de la luz natural, dejando que la obra se expresara, sin buscar un efectismo que le otorgara una atmosfera concreta. Esto me ha permitido constatar como contaba en la pregunta anterior- que cuando la obra se ubicara en otro espacio, o con otra luz, lo casual y fortuito aportarían a la obra nuevas cualidades

Pero si el cuadro se comporta como un espejo, y lo fortuito genera movimiento y expresividad, porque no experimentar en todas las variables posibles, en cuanto al color de la luz y configuración de la obra en el espacio. He perseguido de esta forma, llevar al espectador a una dimensión más teatral, o incluso cinematográfica, donde lo emocional tuviera una mayor acogida. Trabajando con diferente intensidad y temperaturas de color, la capacidad de mutación y movimiento aumenta, dando lugar a múltiples atmosferas. La naturaleza nos lo muestra; un mismo paisaje lo observamos diferente según sea la estación y el momento del día.

Con estas propuestas, que he podido desarrollar a lo largo del tiempo, en diferentes formatos y lugares y en Lonja con una mayor capacidad de medios, he buscado siempre la complicidad del espectador, proponiéndole, que en ese encuentro y caminar alrededor de la obra, sea él, con el juego de la mirada, el que reescriba o concluya mi trabajo. Y pienso que es posible, porque yo mismo, en la creación de estos nuevos escenarios estoy reinterpretando mi propia obra otorgándole una nueva dimensión.

- P. Paisaje, figura y mirada, van de la mano en su obra. Espacios urbanos ausentes de figuras. Lugares comunes donde coinciden desconocidos en tránsito. Y al final el mar. El agua como elemento que traslada el dibujo de la plancha, la abrasa y luego deja discurrir por su superficie el óleo. Y ahora ¿cual es el camino a seguir?
- R.- De nuevo la ciudad, y un camino cotidiano que me invita a nuevos escenarios. En la Lonja ya pudimos ver tres obras que eran el preámbulo de esta nueva serie: Canal, camino y frontera.

El paseo cotidiano por las orillas del Canal Imperial, acompañando a mi perra Kira lo convierto en un caminar consciente, atento a lo que el paisaje me cuenta; su historia, su naturaleza y las luces y sombras de un urbanismo, que habla de nosotros. De nuevo en este deambular, descubro otra ciudad hasta entonces tan apenas intuida. Como ya ocurrió en otros barrios que habité, sus calles y espacios se convierten en lugares donde hacerme preguntas, donde ensimismarme ante una apariencia vulgar.

Desde la orilla del canal que corresponde al barrio de La Paz, contemplo como si fuera una gran proyección las diferentes panorámicas de Zaragoza, pero con una extraña sensación, que va desde el vínculo al extrañamiento. La franja de agua es el lugar desde donde mirar y a su vez el camino que nos muestra su naturaleza cambiante y los vestigios de lugares que fueron habitados, cuando la ciudad aun estaba muy lejos. Pero también la ciudad que creció hasta topar con su frontera de

agua, que como en otras ocasiones, lo hacía ajena, de espaldas al ingenio y a la naturaleza que este camino de agua nos brindaba.

Zaragoza es una ciudad dura, y el canal un lugar que propicia la escapatoria a la imaginación.

Homenajes cinematográficos o televisivos a Goya y su arte

Resulta impresionante la cantidad de trabajo que hay detrás de este libro: muchísimas horas de investigación en documentación de archivos —incluyendo los informes de censura del franquismo- en la consulta de la abundante bibliografía citada, o en la localización y visionado de películas... Que no son pocas, pues si bien en un momento dado los autores dicen haber estudiado más de doscientas películas de ficción, luego en la lista final de títulos —que ofrecen primero por orden cronológico y luego clasificados alfabéticamente- son otros tantos los documentales sobre Goya repertoriados. Para mí esa ha sido la mayor y más agradable sorpresa, pues yo desconocía por completo que hubiera tanto cine de divulgación históricoartística consagrado a las obras de Goya, lo que sin duda constituye un filón de alto interés para quienes nos interesamos en la historia de la Historia del Arte. Más creía yo estar familiarizado con las películas de ficción: ¿Cómo no conocer las que recientemente le han dedicado Carlos Saura, Bigas Luna o Milos Forman? Pero son muchas más las analizadas por Francisco Javier Lázaro Sebastián y Fernando Sanz Ferreruela, a quienes no se les ha pasado por alto ni siquiera algún caso en el que simplemente hay una alusión pasajera a algún cuadro del genio de Fuendetodos —una labor detectivesca que les ha llevado incluso a encontrar el retrato de la esposa de Juan Agustín Ceán Bermúdez entre los muchos que abarrotan la enorme cámara acorazada en un film de Giuseppe Tornatore-. Otro nivel más profundo de recepción cinematográfica de las obras del maestro aragonés son los tableaux vivants en los se disponen a los actores imitando los personajes de algún cuadro famoso, siendo los favoritos para ello Los fusilamientos del 3 de mayo y Las majas. Y esas dos fuentes de inspiración marcan también la bipartición temática que podría establecerse entre las películas cuyo protagonista es Goya: el cine de autor, más experimental, ha privilegiado la faceta rebelde de sus pinturas más negras y modernas, antibelicistas e incluso visionarias, precursoras del surrealismo o del expresionismo; mientras que las producciones de consumo populista —género denominado en inglés swashbuckler, continuador de nuestras tradicionales comedias de capa y espada— se ha recreado en la fantasiosa biografía de Matheron, que atribuía al artista amoríos con la duquesa de Alba, lances toreros u otras arriesgadas aventuras. Curiosamente, Luis Buñuel ha sido una figura de referencia en ambas opciones, pues no solo ha sido un alma gemela de Goya, tema al que se dedica el epílogo de este libro, que parece una precuela de la reciente exposición Goya/Buñuel —dos insignes aragoneses sordos, irreverentes, afrancesados-, sino que además Buñuel fue también uno de los pioneros en caer en el estereotipo casticista, con una película sugerida por Valle Inclán que nunca llegó a realizar. A tal proyecto se dedican muchas de las páginas iniciales de este libro, que me han parecido fascinantes por su lúcido análisis de la construcción de un imaginario goyesco, entroncando con los tópicos románticos hispanos, que luego sería cultivado por Ramón Gómez de la Serna y por la cinematografía franquista. En general, las efemérides conmemorativas han marcado siempre la fortuna de Goya en el cine -como también la producción de grandes exposiciones-, dejando unos años de misterioso desierto total, entre 1971 y 1998, luego saturado por superproducciones televisivas. Pero

no han faltado proyectos personales al margen de las efemérides, como la pasión que por este artista demostró José Camón Aznar, quien como historiador del arte escribió muchísimo sobre él, pero también le dedicó una pieza teatral y el guión de un documental, dirigido por Rafael J. Salvia. Goya puede llegar a ser una obsesión fatal; ojalá que Fernando y Francisco se concedan ahora un merecido descanso, tras este tremendo esfuerzo.

Fusión de arte y literatura: 12 poemas pintados y libros con-versos

Desde el 12 de abril al 12 de mayo se pudo visitar en la Galería Cristina Marín la exposición colectiva "12 poemas pintados", comisariada por Manuel Pérez-Lizano. Como el título indica, la experiencia consistió en encargar a doce pintores cuadros inspirados en una docena de poemas, no necesariamente como una ilustración iconográfica, pues la mayoría de las pinturas son obras abstractas o alejadas del realismo, sino más bien como una interpretación plástica personal. El elenco de ilustres personalidades emparejadas por el comisario en esta sugestiva iniciativa no podía ser más acertado, pues se trata en todos los casos de nombres consagrados en sus respectivas disciplinas, todos ellos bien conocidos en nuestra escena literaria y artística :

Fernando Andú — Juan Carlos Callejas

Antonio Ansón — Edrix Cruzado

Brenda Ascoz — Miguel Ángel Domínguez

José Antonio Conde — José Ramón Magallón Sicilia

Ángel Guinda — Pedro J. Sanz
Luisa Miñana — Paco Simón
Ángel Petisme — Pilar Catalán
José Luis Rodríguez — Fernando Estallo
Carmen Ruiz Fleta — Jorge de los Ríos
Alfredo Saldaña — Paco Rallo
Fernando Sanmartín — Lorena Domingo
Almudena Vidorreta — Miguel Mainar

Lo bueno de estos paralelismos entre textos y cuadros es que no han quedado en una mera muestra temporal, cuidadosamente montada en la galería con cada poema presentado al lado del cuadro respectivo, sino que para su permanente recuerdo también se ha editado un hermoso libro, presentado el pasado 4 de mayo por Manuel Pérez-Lizano y la poeta Marta Domínguez Alonso en una celebración muy concurrida, que tuvo lugar en la propia sala. Merecía la pena, porque algunas de las correlaciones entre texto e imagen han resultado especialmente afortunadas. Destacar algunos casos sería un desaire hacia los demás, así que no voy a comentar ejemplos concretos; cada visitante de la exposición y/o lector del libro podrá tener determinadas preferencias en función de su criterio y gusto personal. A veces hay en las poesías alusiones a un color o a un gesto, que han dado pie a la interpretación plástica; en otras ocasiones el tema se evoca sutilmente, y también hay casos en que uno no ve fácilmente la relación, pero en eso está el quid del reto interpretativo.

Los vínculos entre poesía y pintura son un tema recurrente, al que se suele aludir con una frase de Horacio: *Ut pictura poesis*. Él quería abogar por una poesía que tuviera poder evocativo en la imaginación del lector, pero a menudo se ha usado en tratados de estética para reclamar a los artistas plásticos una base narrativa o iconológica: algo que contar o evocar. No era ese el propósito en esta iniciativa, aunque de nuevo la base de partida sean los textos; quizá Manuel Pérez-Lizano ya esté pensando en una experiencia inversa: presentar

textos inspirados por obras de arte. A la vista del éxito alcanzado, sería una lógica segunda parte no menos interesante.

Entre tanto, ya le ha salido un digno émulo, un experimento aún más vanguardista y sugerente: por iniciativa de Maricarmen Gascón, la viuda de Emilio Gastón, el prócer aragonés recientemente fallecido, cuya biblioteca ha puesto a disposición de cuantos artistas quisieran crear obras a partir de ellos, el día 23 de junio, ante una gran concurrencia de público en la plaza de San Felipe y en el patio del Museo Pablo Gargallo, se presentaron estas nuevas piezas artísticas creadas con libros. Miguel Ángel Arrudi, Ricardo Calero, Julia Dorado, Miguel Ángel Gil Andaluz, Fernando Lasheras, M. Carmen Gascón, Pilar Moré, Paco Rallo Lorén Ros, Alberto Salas, ,Ana María Sediles Paco Simón,... forman de la nómina de algunos de más de treinta artistas participantes en esta intervención artística colectiva, bajo el atractivo título 'Libro Converso', enmarcada en las celebraciones zaragozanas de "La Noche en Blanco" para festejar el inicio de la estación veraniega.

Entrevista a Jaime Vicente Redón, Director del Museo de Teruel, y Ricardo García Prats, Director del Museo Salvador Victoria, sobre el

premio AACA 201

JAIME VICENTE REDÓN. DIRECTOR DEL MUSEO DE TERUEL

- Desde el origen. No es la primera vez que el Museo de Teruel acoge la obra de Gonzalo Tena. Nos interesa saber cuál es la relación que les une y cuándo comienza.
- J.V.R. El Museo de Teruel ha tenido siempre un especial interés en la obra de Gonzalo Tena, incluso antes del comienzo de su programa de arte contemporáneo, ya que se trata de uno de los artistas turolenses más interesantes. Fue especialmente importante para el desarrollo de este vínculo, la concesión de una de las Becas Endesa para las Artes Plásticas en la primera edición (1989-1991), y el seguimiento de su producción a partir de ese momento, como uno de los compromisos que adquirimos con los artistas becados. La diversidad de propuestas, las constantes innovaciones, los proyectos sobre temas muy específicos que Tena ha desarrollado a lo largo de estos años, han sido expuestos en el Museo de manera sistemática a lo largo de los años, hasta desembocar (de momento), en la exposición de 2017 que ha permitido ofrecer una síntesis de su trayectoria desde sus inicios, en 1971, hasta la obra que actualmente está produciendo.
- En esta ocasión, ¿la celebración en dos sedes es consecuencia del volumen de la obra de Tena o existen otros motivos?
- J.V.R. El planteamiento de la exposición en las dos sedes no es consecuencia del volumen de obra seleccionada sino del deseo de reforzar la colaboración entre el Museo de Teruel y el Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora, colaboración de que extiende a otros proyectos, tanto planteados también con sede compartida, como, de una manera menos visible, apoyando económicamente o la realización de trabajos técnicos

en los proyectos propios del Museo Salvador Victoria.

En esta ocasión en Museo de Teruel llevaba tiempo preparando una exposición retrospectiva sobre Tena, y coincidió con la iniciativa del Museo Salvador Victoria de organizar una muestra con sus obras más recientes. Evidentemente no tenía mucho sentido organizar dos exposiciones desvinculadas entre si, por parte de dos instituciones que colaboran habitualmente, y por lo tanto la conclusión era obvia: unir las dos iniciativas en una sola exposición, manteniendo las dos sedes y diferenciando los contenidos de tal forma que su contemplación completa aconsejara visitar los dos museos. Este planteamiento le fue expuesto al Director General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ignacio Escuín, quién decidió apoyar la iniciativa conjunta.

- Paralelamente al proyecto expositivo, ambos museos aúnan esfuerzos y publican "Gonzalo Tena, 1971-2017. La textualidad de la pintura". ¿Debemos entender la publicación como un catálogo expositivo o es un libro que va más allá? Es decir, ¿pretende cumplir una función determinada?
- J.V.R. No se trata de un catálogo de la exposición, aunque evidentemente puede funcional como tal, ya que recoge también las obras expuestas y fotografías de los montajes de las exposiciones en los dos museos. Pero es un producto distinto, es un libro que analiza toda la trayectoria de Gonzalo Tena, con notables aportaciones de diversos especialistas, textos del propio Tena y las correspondientes referencias biográficas y bibliográficas. No pretende ser el libro definitivo sobre Tena, pero si contribuir de manera significativa a conocer y divulgar su intensa trayectoria artística.

Se trata de una edición propia que se inserta en la línea de publicaciones del Museo de Teruel, para la que hemos contado con la colaboración económica del Gobierno de Aragón.

- En el momento de recoger el premio, comentaron que se trataba de un "proyecto coral". ¿Podría contarnos cómo fue la interrelación entre los componentes del equipo y quiénes han sido sus partícipes?
- J.V.R. Todos los productos culturales suelen ser corales, en el sentido de que es necesaria la participación de diversos especialistas. En este caso, además, es importante la participación de administraciones como la Diputación Provincial de Teruel, titular del Museo de Teruel; el Gobierno de Aragón, con su patrocinio a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, y la colaboración de la Fundación/Museo Salvador Victoria.

Lógicamente la aportación fundamental es la del propio artista, mediante las obras que marcan su trayectoria, incrementada en este caso por una participación complementaria de Tena en todo el proceso de elaboración del libro. En la ficha técnica de la edición se recogen todos los profesionales que han participado en él: en primer lugar el comisario de la exposición Oscar Alonso Molina que se ha responsabilizado de la conceptualización del contenido del libro, seguido de Ana Isabel Herce que además de coordinar todos los aspectos técnicos y a todos los profesionales, ha tenido una responsabilidad directa en la selección de autores y textos, de las obras a reproducir, y el encargo de los distintos trabajos documentales, en los que ha participado Ana Andrés, responsable de Documentación del Museo de Teruel. Los autores de textos (Oscar Alonso, Ricardo García Prats, Alejandro Ratia, Javier Lacruz, Jesús Martínez Clará, Ernestro Utrilla, Santiago Martínez y Gonzalo Tena) son claves para que el libro tenga el contenido adecuado. Samuel Aznar ha sido el responsable del diseño, maquetación y control de impresión que se ha realizado en la imprenta ARPIrelieve, supervisada por Sergio Lamata. Por último, en un trabajo de este tipo es fundamental la labor de documentación fotográfica de las

obras, realizada fundamentalmente por Jorge Escudero, con aportaciones puntuales de otros fotógrafos de las entidades prestadoras. Junto a estos profesionales, y de una manera que no siempre se refleja públicamente, hay que resaltar el trabajo de las responsables de conservación y restauración de las obras permitiendo su estudio y reproducción (Pilar Punter y Pilar Pérez), de los encargados del transporte y manipulación de todas las obras que conserva Tena en su estudio de manera que pudieran ser analizadas por los especialistas y valoradas en el contexto general de su trayectoria. Y por último, el personal de gestión que facilita la realización de todos los trámites económicos y administrativos imprescindibles para el éxito de la edición.

RICARDO GARCÍA PRATS. DIRECTOR DEL MUSEO SALVADOR VICTORIA

- El proyecto expositivo culmina en las salas del Museo de

Rubielos de Mora, desde donde el comisario nos habla de las relaciones del artista "entre el mundo de la edición, el cuaderno de artista, la obra-objeto que toma como referencia las galeradas del libro, la encuadernación, etc." Curiosa cita para recoger un premio como el que se les ha otorgado este año, ¿no le parece?

R.G.P. Una curiosa coincidencia hizo que, sin saberlo ni los responsables del Museo de Teruel ni nosotros, coincidieran dos proyectos distintos de sendas exposiciones de Gonzalo Tena. En Teruel estaban preparando una y en Rubielos estábamos pensando en organizar una de obra reciente. De acuerdo con el artista unimos los esfuerzos para hacer una exposición retrospectiva importante, con dos sedes, y que analizara el quehacer artístico de Gonzalo Tena desde sus comienzos hasta la actualidad. La exposición recogía lo mejor de las etapas artísticas de Gonzalo Tena y el catálogo libro completaba la comprensión de la plástica, imposible de mostrar de una forma completa, dada la extensión de la obra desde 1971 hasta 2017.

En Teruel se mostraban diversas etapas desde la época de Barcelona, del Grupo Trama en adelante y en Rubielos de Mora se mostraban las obras más recientes, los libros objeto, los bocetos, los cuadernos, los libros de artista, los libros escultura, etc. En fin, todo lo que se deriva del pensamiento de Gertrude Stein y de Ludwig Wittgenstein. Y que reinterpreta Gonzalo Tena.

Viene bien decir, a propósito de la pregunta, que Gonzalo Tena es un artista complejo e interesantísimo y que el apoyo de Gobierno de Aragón ha venido muy bien para que esta publicación rebase lo que es un catálogo normal al uso.

 El Museo Salvador Victoria colabora en la edición de esta publicación; sin duda la más completa dedicada a Gonzalo Tena hasta el momento. Hablamos de 256 páginas con ilustraciones a color, un extenso currículum profesional, bibliografía, además de una extensa información revelada por numerosos autores y una seleccionada antología de textos escritos por el propio artista. Un proyecto muy ambicioso en unos momentos en los que los catálogos de exposición están mermando notoriamente…

R.G.P. Sí, se trata de una publicación importante. Creemos que cuando se entra en esa edad de los sesenta, un artista merece un balance, merece que se reflexione sobre su obra. Por eso hay diversos textos que analizan su obra, sus etapas; hay textos de otros momentos que se escribieron hace años; hay textos del artista. No olvidemos que Tena es un autor que escribe muy bien, es filósofo además de artista plástico. La plástica de Tena es emotiva y racional. La escritura, la palabra en Gonzalo Tena es elemento plástico y elemento de reflexión. En la publicación hay reproducciones a color de obras que estuvieron expuestas y de obras que no lo estuvieron. Como decía, la publicación completa la exposición y la mejora.

- En la publicación participan diferentes autores que escriben sobre determinados periodos o aspectos de la vida y obra de Gonzalo Tena. ¿Hay algo que le gustaría destacar especialmente?
- R.G.P. Destacaría el texto de Óscar Alonso Molina que versa sobre esa conexión de la plástica con la palabra, tan importante en la obra de Tena. También destacaría el texto de Javier Lacruz, que se fija en la época de Trama, de los años setenta, que fue la base y el lanzamiento de Broto, Grau y Tena entre otros. En fin, cada texto se fija en una etapa, la de conexión con Bruegel y la Torre de Babel, la del oro, los paisajes en prosa, los libros-objeto. Y queda cuerda para rato. Les contaré, como curiosidad, que cuando ya estaban escogidas las obras para la exposición, Gonzalo Tena apareció con una última obra que no conocíamos. Era la serie *Rongorongo*

que realizaba durante el verano de 2017. Se basaba en la escritura precolombina de la Isla de Pascua, descubierta recientemente. Es difícil escoger cosas, cuando el conjunto es armónico.

- Usted participa con el texto "Los difusos límites de la pintura, la escultura y el texto". Le agradeceríamos que nos dejara una idea que sintetice sus palabras y nos acerque un poco más a la obra de Gonzalo Tena.
- R.G.P. En principio diré que el mismo título alude a esa conexión difusa entre todos los elementos que intervienen en la obra de Gonzalo Tena. Si vemos muchas de sus obras, observaremos que hay color, hay interpretación del color a través de las palabras, muchas veces las palabras nos inducen a equívocos como cuando pone la palabra "rojo" y estamos viendo un color verde. En otros casos vemos que las palabras se encadenan al repetirse la última de una cartulina con la primera de la siguiente. Quizás sea una alusión a las palabras como nexos de argumentación. Cuando observamos un montón de cartulinas, nos damos cuenta de que forman una acumulación escultórica, orgánica. El autor ha buscado que las palabras pegadas sobre papel, cuando se amontonan forman ondulaciones de una plástica interesante y estimuladora de ideas.

A veces la pintura se aplica sin pigmento, con recortes de cartulinas de diversos colores, otras la pintura es matérica, la acumulación, como he dicho anteriormente, forma volúmenes escultóricos y si encontramos textos o palabras nos encontramos con que, a veces, no entendemos nada o, mejor, nos sugieren pensamientos descubiertos o por descubrir.

Por último, quisiera decir que la evolución plástica de Gonzalo Tena tiene una coherencia extraordinaria a pesar de que no siempre está manifiesta. Gonzalo Tena ofrece un diálogo con el espectador que no es inmediato. Hay que reflexionar,

Victor Vasarely: el nacimiento del Op Art

En 1974 adquiría en Zurich Heinrich Thyssen Bornemisza la obra Feny (luz en húngaro) de Victor Vasarely. El verano pasado dicha pintura servía como clausura de la exposición Un mundo ideal. De Van Gogh a Gauguin y Vasarely en el Espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Gixols. Ahora el Museo Thyssen de Madrid dedica una de sus dos grandes muestras estivales a la obra del padre del Op Art.

Por alejada que parezca en el tiempo y en lo estilístico, la obra de Vasarely no se entiende sin los antecedentes del ni de Cézanne. Su formación artística Impresionismo transcurrió en la escuela de Sándor Bortnyik, llamada Mühely (taller en húngaro), uno de los centros de diseño más potentes de la Europa oriental, donde recibió e interiorizó las enseñanzas de la Bauhaus. En 1930 se asentó en la capital francesa para dedicarse primero al diseño gráfico (labor que no abandonaría hasta los últimos años de su vida) y posteriormente a las artes plásticas, contando con el apoyo de la galerista Dénise René. Sus fluidas relaciones con las élites políticas francesas no impidieron que cuando tuviese la oportunidad buscase un clima menos agobiante que el de París. Por ello, tras múltiples viajes al sur de Francia decidió crear en 1971 su Centro Arquitectónico en Aix-en-Provence, ciudad natal de Cézanne. El lugar escogido para la creación de esta Fundación fue un terreno con magníficas vistas a la montaña de Sainte Victoire, un espacio en el que Cézanne realizó algunos de sus cuadros más célebres muy cerca de una

de las residencias familiares, la Bastide de Jas de Bouffan. La geometrización con la que Cézanne representaba la realidad también fue utilizada por Vasarely, representante de la abstracción geométrica tan en boga en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero por encima de todo, su refugio en la tierra de los impresionistas responde a su espíritu optimista. Quizás fuese un teórico preocupado por la mejora de vida en los entornos urbanos, por la configuración del universo en la época de la carrera espacial, pero ante todo Vasarely buscó la comercialización de su arte, el sol que ofrecía el sur de Francia y el vivir rodeado de sus familiares y amigos. Y lo consiguió.

La muestra del Museo Thyssen recoge a la perfección las diferentes etapas de la producción de Vasarely. A través de las secciones en que la exposición queda articulada, el espectador comprende perfectamente la evolución desde los primeros diseños gráficos que el pintor húngaro realizó a su llegada a Francia, hacia las incursiones en el arte cinético, para posteriormente pasar a etapas como *Folclore Planetario*, en la que Vasarely investigó a partir de las formas del universo.

Otro de los intereses de la exposición es su acierto al presentar no solamente los cuadros del artista, sino también las tapicerías, esculturas, estudios arquitectónicos, etc. Vasarely soñaba con la creación de una utópica ville polychrome du bonheur, en la que los talleres artesanales fueran recuperados. Así, a la hora de ejecutar sus obras, contactó con las manufacturas de tapicería de Aubusson o con los talleres de cerámica de Delft. En este sentido, y como muchos otros herederos de la Bauhaus, los intereses de Vasarely se relacionan con lo preconizado por William Morris en el movimiento de las Arts & Crafts. Vasarely denominó a multiplicité a esta idea de reutilización de los mismos diseños a través de distintas técnicas artísticas, con el objetivo de llevar su arte a todos los niveles de la sociedad.

Guillermo Solana en la inauguración de la exposición recordaba cómo durante los años 70 Vasarely estaba en todas partes, desde los despachos de las oficinas, hasta las minifaldas. Sus diseños fueron reproducidos hasta la saciedad, inundando la cultura visual europea de varias generaciones. Sus serigrafías, impresas por las mejores maisons d'édition de los 70 y 80, reproducían los diseños de sus cuadros. Las obras de Vasarely aparecieron en el cine de su época, en películas como La prisionera (1968) de Georges Henri Clouzot. Quizás hubiese sido interesante que la exposición plantease algo más sobre esta faceta más popular de Vasarely, pues respondía a su deseo de llevar el arte a la vida cotidiana.

Vasarely conecta con el público desde la entrada a la exposición, donde un gran panel reproduce uno de sus diseños geométricos animando a los visitantes a hacerse fotografías con la obra de fondo. Otro de los preceptos de sus creaciones fue llevar el arte a todos. Su capacidad de conexión con el espectador está plenamente conseguida al utilizar como principal motivo artístico las ilusiones ópticas, fenómenos que pueden ser experimentados por cualquier persona sin necesidad de un bagaje cultural previo. Es por ello que la muestra se presta a la realización de talleres artísticos con niños y adolescentes. De forma paralela, como es habitual en las exposiciones del Thyssen, el museo ha programado varias conferencias y un curso sobre los lenguajes de la abstracción, así como el encargo al periodista musical Rafa Cervera la creación en Spotify de una lista de reproducción inspirada por la exposición. Si Vasarely hubiese vivido dos décadas más, estaría siendo el primero en servirse de las Redes Sociales y de las plataformas online para la difusión de su arte. Así lo quiso en su día cuando afirmó: L'art de demain sera trésor commun ou ne sera pas (el arte del mañana será un tesoro de todos, o no existirá).

Robert Capa, una perspectiva inesperada

Robert Capa (1913-1954) es, a día de hoy, un icono fotográfico bélico. Sus reportajes más conocidos, la mayor parte en blanco y negro, que dedicó principalmente a la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial, y otros conflictos bélicos, le valieron el reconocimiento internacional y el ser considerado el máximo especialista de la fotografía de guerra del siglo Ouizás la faceta más desconocida del emblemático fotoperiodista sea que, algunas de sus imágenes bélicas se centraban en las personas, civiles y soldados, antes, durante y después de la batalla. Capa fue testigo del ascenso de Hitler al poder, y de la mayor parte de la maldad humana, que una guerra, sea en el lugar que sea, puede proporcionar. Pero tras esa imagen bélica se esconde un Capa de una prodigiosa capacidad creativa, que será usada para realizar otro tipo de imágenes en este caso a color. Este y no otro es el objetivo de la exposición Robert Capa en color, que estos días puede verse en el Caixaforum Zaragoza.

Se trata de una recopilación de más de 200 imágenes que el mítico fotógrafo capturó en color, así como documentos personales y revistas en las que aparecieron las imágenes originalmente. La muestra está dividida en16 ámbitos categorizados por destinos. Debemos recordar que Capa se iniciará en la fotografía en color en el año 1938, sólo dos años después de que Kodak desarrollara el Kodachrome, el primer rollo de película en color, mientras cubría la guerra chino-japonesa. La muestra ofrece una visión del mundo significativamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver del fotoreportero húngaro. Incluye encargos que van desde la elegancia de las capitales europeas a los conflictos

contemporáneos. La URSS, el estilo de vida de la costa francesa, la moda del esquí en las montañas suizas, o reportajes a personajes ilustres como Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gardner, Truman Capote o Ernest Hemingway.

En el año 1947, tras fundar la agencia Magnum, Capa viajará a la Unión Soviética, para hacer un reportaje sobre las vidas y opiniones de los ciudadanos rusos corrientes. En los años posteriores viajará por varios países: Marruecos, Israel, Noruega, Roma en 1951, en donde plasmará una ciudad glamurosa llena de gente elegante enfrascada en una fiesta perpetua, alejada de la destrucción de la posquerra, lista para entrar en la dolce vita. También visitará París, entre 1933-1939, donde Capa presenta una oda a la ciudad, como un escenario permanente para el amor. Durante los años 40 Capa conocerá a muchas estrellas de cine, a los que realizaba retratos a color, se trataba de primeros planos, capturando el movimiento de las estrellas cinematográficas de la época. En 1953, Capa manifestó estar preparado para "volver al trabajo de verdad", habiéndose terminado el periodo de "los peliculeros". Como es sabido, durante su estancia en Japón Capa recibió un telegrama en el que solicitaba que sustituyera a otro fotógrafo para acudir a Indochina. Cuando se dirigían a Thaibinh Capa bajó del convoy y caminó solo. Fotografió a los soldados que avanzaban a través de los campos y, al trepar el muro de una acequia que bordeaba la carretera, pisó una mina y murió. Su tenacidad, en un campo dominado por el blanco y negro, hizo que algunas de sus instantáneas en color mostraran una visión del mundo más lúdica y próspera, siendo por ello uno de los grandes creadores visuales del siglo XX en nuestra forma de ver el mundo.

Tras la huella de lugares y casas de los Duques de Villahermosa

Cinco años después de que la Institución Fernando el Católico, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, publicará un estupendo trabajo de investigación, del que dimos buena cuenta en esta revista, nos referimos al Viaje artístico por Aragón de Valentín de Carderera, dicha institución, publica otro trabajo que versa sobre el erudito pintor y coleccionista oscense. Los álbumes de Pedrola, que así se titula la nueva publicación. La catalogación y el estudio introductor han corrido a cargo del profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza Manuel García Guatas. Se trata de la reproducción por primera vez al alcance del público y los investigadores, de dos álbumes de gran valor artístico e interés documental. Estos dos trabajos, han permanecido guardados durante años en la magnífica biblioteca del palacio de Pedrola. El conjunto de los álbumes está formado por ciento cuarenta y tres acuarelas y dibujos reunidos. El primero contiene cincuenta y siete aguadas y acuarelas y en el segundo se incluyen ochenta y seis apuntes. Con ocho primeras sobre el palacio de Pedrola y otras casas de Villahermosa en Zaragoza. Les siguen varias sobre monasterios medievales, seis del de Sijena y, hacia el final del álbum, nueve del palacio de los Narros, de la villa de los duques de Villahermosa en Zarauz y de algunas mansiones de localidades cercanas emparentadas, como la de los duques del Real y de Granada de Egea. Para el autor del estudio "No todas las acuarelas son de Carderera. Las no firmadas son bastantes, de algunas de las cuales tengo de que sean de su mano por las diferencias de tratamiento estilístico respecto a otras sobre el mismo asunto".- y concluye-. "Como no me ha sido posible estudiar directamente los dibujos y acuarelas para esta edición, sino a

través de estas reproducciones digitales, no puedo aventurar más mi parecer sobre estas y otras autorías".

El XIX fue el siglo de los álbumes con litografías. Todos ellos concebidos como una colección para disfrutar hojeando sus imágenes y hacerlo con comodidad, presentes en los gabinetes de muchas mansiones nobiliarias y de la burguesía. Los álbumes de la casa ducal de Villahermosa, por su peso y dimensiones, también cumplían las funciones descritas anteriormente. Un placer y un entretenimiento culto de sociedad con el que ocasionalmente compartirían su vista y comentarios. No obstante, debemos recordar que los duques de Villahermosa, pagaron la formación de Carderera durante nueve años y en cuyo palacio en Madrid habitará de por vida, como consejero de los duques, siendo consideradas sus opiniones en alto grado y su criterio artístico tenido en cuenta. Hacia el año 1830, una nueva técnica revolucionará por completo la creación y difusión de la imagen en España y no va a dejar indiferente a editores ni a muchos artistas. La fotografía, alcanzará una precisión de alta calidad realista que será usada tanto en sus aplicaciones visuales como espectáculos, así como en la reproducción de arquitecturas, panorámicas urbanas y monumentos. Por su puesto, para Valentín Carderera, un dibujo y una litografía no eran meras reproducciones del natural, como mostraba la fotografía, sino obras de arte en sí mismas con la impronta de cada artista.

Entre el interés arqueológico y lo pintoresco, así trabajó el artista oscense durante más de cuarenta años de perseverante actividad viajera dibujando monumentos, palacios y conventos por muchas de las nuevas provincias en que se había dividido administrativamente España. Al contemplar el conjunto de su obra, podemos apreciar que Carderera dibujaba del natural, sus composiciones eran envolventes o escenográficas, guiados por una inagotable curiosidad erudita. Sin duda se considera a Carderera digno sucesor de la reciente herencia de la literatura artística viajera del siglo XVIII. Lo que quizás no

supiera, al menos en un principio, el propio artista, era que sus dibujos, aguadas y acuarelas, de las bellezas y monumentos arquitectónicos del patrimonio artístico español, realizando una impagable labor investigadora e inventariada, pues es bien sabido que, en la primera mitad del palacios, iglesias y conventos configuraban una buena parte de la morfología de las ciudades que empezaban a crecer con nuevos ensanches y reformas interiores para mayor desahogo y salubridad de calles y palacetes irregulares. Por otro lado, los sucesivos decretos y órdenes que suprimían las comunidades religiosas, clausuraban sus conventos y enajenaban sus posesiones para venderlas mediante subasta como bienes nacionales, van a acelerar la necesidad de inventariar sus obras artísticas para destinarlas a los provisionales museos provinciales. Y la redacción de informes para salvaguardar el patrimonio artístico debía de ser encargado por la Academia de San Fernando y por la Comisión Central de Monumentos, expertos como Carderera que fue un cabal intérprete.

Como es bien sabido, en Aragón, el peligro de ruina y fue para el Monasterio de Sijena, el castillo y abandono antigua abadía de Montearagón, y el recóndito cenobio de San Juan de la Peña. Los tres monumentos habían tenido el honor de haber sido panteones reales de los primeros monarcas aragoneses y de las familias del reino con más antiguos títulos nobiliarios. Es por eso qué, Carderera levantará planos y secciones de los panteones medieval y neoclásico acompañados de dibujos, detalles y numerosas anotaciones. Especialmente del Monasterio de Sijena, del que se conservan en total trece acuarelas o aguadas repartidas entre los dos Sin embargo, el documento más importante para el conocimiento del esplendor artístico que alcanzó el monasterio en sus orígenes será la acuarela de las pinturas murales medievales de la sala capitular, que representó con paciente precisión.