

FÓRUM

SOUVENIRS. SOLDIERS OF THE WORLD*

JOSÉ PRIETO/VEGA RUIZ

Desde comienzos de la década de los noventa, trabajamos explicitando una reflexión crítica y de denuncia de aspectos socio-políticos de la sociedad occidental: *Los conflictos bélicos y sus consecuencias* en la trilogía formada por: ALERTA (LA CIUDAD DE VIDRIO), que muestra la fragilidad y vulnerabilidad de un espacio urbano; REFUGIO O PUESTO DE SEGURIDAD RELATIVA, que recoge testimonios de lo dura que es la supervivencia durante los periodos de guerra en los refugios; y SOUVENIRS (SOLDIERS OF THE WORLD), que está formada por soldados de infantería, cuerpo que sufre sobre su piel las consecuencias de las guerras; el *sentido y existencia de las fronteras* en GRENZE, que acerca al territorio indefinido, cambiante e inseguro de las fronteras; la *degradación del medio ambiente* en DEPRDACIÓN, en la que mostramos la preocupación por el deterioro de nuestro entorno en detrimento del equilibrio de los ecosistemas naturales; la *inoperatividad del arte* en una sociedad del consumo y del espectáculo en RECIPIENTES PARA NADA.

Todas estas instalaciones tienen pa(i)sajes-sonoros¹ y todas se han ido reinstalando, adaptando y ampliando en diferentes espacios expositivos, ya que toda nuestra obra se constituye en una especie de “work in progress” que al tiempo que se desarrolla, se revisa, aumenta y readapta de continuo, retro-progresivamente, según las necesidades expositivas que cada situación física (y/o social) manifiesta.

SOUVENIRS forma parte de una trilogía que comenzó con la instalación ALERTA. Trilogía en la que todos los materiales que componen nuestras obras son “materiales reciclados”. Estos materiales llevan implícita la referencia de su origen, de su procedencia, desfuncionalizándolos aportan nuevos significados, nuevas perspectivas. Vienen de la industria para ampliar el espectro a una nueva realidad. Primero fue el vidrio de La Granja, luego el material sonoro y, en tercer lugar, la cerámica de Muel.

* Las fotografías del presente artículo han sido realizadas por Ángel Carrera en los Depósitos del Agua del parque Pignatelli.

1. Desde 1991 trabajamos en el laboratorio de sonido de Delicias con el músico Daniel Ríos. Hemos editado dos libros-CD: en 2001, *Extensions in time and space* y en 2005, *Souvenirs. Soldiers of the world*.

SOUVENIRS es un proyecto “nómada” que se gestó en Zaragoza, surgió a raíz del conflicto que se desencadenó a nivel mundial el 11 de septiembre de 2001, cuando fueron atacadas las torres gemelas de Nueva York. El 11 de septiembre de 2001, marca la entrada a una nueva era en la que el enemigo no está claramente identificado y no es militarmente significativo. Es una amenaza incierta e indeterminada, capaz de atentar contra objetivos que no pueden ser defendidos. Estamos en lo que el politólogo francés Pierre Hassner llamó “la paz de los Estados y la guerra de las sociedades”. O lo que Samuel P. Huntington publicó en su libro *El choque de las civilizaciones* (1999), el riesgo que veía en el futuro era una batalla producida por el enfrentamiento entre civilizaciones (los cristianos contra los musulmanes...). O lo que Benjamín Barber en *La Yihad contra el McMundo* (1995) decía: “que en el futuro los conflictos se caracterizarían por la lucha entre los antiguos tribalismos fundados en la religión y en la sangre, que obedece los dictados del corazón; y el consumismo de ámbito mundial, que obedece las reglas del mercado”.

El ejército de los Estados Unidos, tras este ataque terrorista a gran escala, tenía un enemigo anónimo, invisible, una amenaza incierta e indeterminada. No había una responsabilidad internacional o nacional, que debiera responder de los atentados. Y toda la opinión pública americana reclamaba venganza. Pero, ¿contra quién? Después de este desafío a la superpotencia, Estados Unidos estaba en guerra. Pero ¿quién era el enemigo? Desde esta fecha, la guerra ya no era como decía Rousseau: “no una relación de hombre a hombre, sino una relación de estado a estado, en la que los particulares son enemigos sólo accidentalmente, y no como hombres, ni siquiera como ciudadanos, sino como soldados”².

Para realizar SOUVENIRS construimos en el Taller-Escuela de Cerámica de Muel una gran formación de 700 soldados de infantería, en porcelana y terracota, basándonos en soldados de conflictos significativos en el siglo XX. La instalación está formada por soldados de infantería porque los componentes de este arma son los que más sufren las consecuencias de las guerras; son los más anónimos y su humanidad queda cada vez más relegada por el perfeccionamiento de los uniformes ante los nuevos tipos de armamento químico y bacteriológico. El destino de esta instalación es el mismo que el de millones de soldados que han participado en los diferentes conflictos bélicos del siglo XX. Toda esta formación camina hacia la tumba, ya que pretendemos que se convierta en un enterramiento-arqueológico simulado

Estos soldaditos se irán enterrando poco a poco, conforme se expongan en espacios de diferentes ciudades. En la última exposición, en París, ninguno de ellos será visible, yacerán bajo una gran tumba colectiva. Además, en cada lugar por el que pase este trabajo quedará un pequeño enterramiento con alguno de estos soldados anónimos y un árbol. Así lo hicimos en el primer enterramiento³ en el Monasterio de Veruela en el verano del 2002, en el que inhumamos soldados de la Primera Guerra Mundial. Este año, el día 8 de julio, con motivo de la clausura de la exposición en los Depósitos de agua del parque Pignatelli, se realizó el segundo enterramiento⁴, en el que sepultamos soldados de la Segunda Guerra Mundial con una copia de la carta que Eisenhower entregó a todos los soldados antes de partir al Desembarco de Normandía⁵. Esta acción es la que se recoge en la portada de este número de *Rolde*.

2. ROUSSEAU, J. L. (1982), *Del contrato social*, Madrid, Alianza Editorial, p. 18.

3. Souvenirs. Primer enterramiento. Operación Dynamic mix.

4. Souvenirs. Segundo enterramiento. Operación Overlord. Las fotografías de dicha acción fueron realizadas por Daniel Viñuales.

5. Para el ambiente sonoro del montaje en este espacio nos basamos en el Desembarco de Normandía por cumplirse 60 años de este acontecimiento.

EL UNIVERSO PICTÓRICO DE MARISA ROYO

RAMÓN MORÓN

La contundente afirmación del pintor Balthus, “la pintura no se explica, se siente”, es un alegato en defensa de la obra en sí, al margen del entramado dialéctico que en exceso envuelve y explicita a la obra de arte en general y a la pintura en particular. La retórica propia de los manifiestos de las vanguardias históricas, creó el caldo de cultivo de un fenómeno que pervive con fuerza en los albores del siglo XXI. En efecto, demasiada literatura o simplemente palabrería sin sentido ni valor explica y pretende justificar a la obra plástica, que es, como no podía ser de otra forma, un medio de expresión *per se*.

Esta reflexión surge a propósito de la plácida contemplación de la pintura de Marisa Royo, delicada, sutil y rica en matices. Pintura para sentir y disfrutar, que nos traslada a un universo tangible de animales, flores, plantas, telas..., o idealizado, de arquitecturas imposibles, donde la imaginación y la fantasía están presentes por medio de un rico lenguaje visual en el que no faltan las referencias simbólicas.

Dentro de un realismo mágico, con la sólida apoyatura de la técnica pictórica, la artista describe seres y objetos reales, reinterpretados desde su visión interior transformadora. La técnica que utiliza es sobria, recurre al soporte de madera y al acrílico como procedimiento. Emplea un colorido potente, intenso, con acusados contrastes de gamas frías (azules oscuros) y gamas cálidas (anaranjados).

En ocasiones las protagonistas son las formas animales; panteras, antílopes, pavos reales, jirafas, leones, monos..., sobre fondos de lujosas telas, con ecos que van desde Babilonia a Veronés. Los animales adquieren vida y fuerza sobre el soporte pictórico. En otras, la temática vegetal acapara la atención de la artista; grandes hojas, flores exuberantes, espinosos cactus o plantas marinas. La naturaleza se hace arte, se imita, se conforma bajo la atenta mirada de quien desvela el secreto.

Pero la naturaleza no agota los recursos iconográficos de la pintora. La arquitectura, o mejor, un cierto tipo de arquitectura irreal, es un atractivo pretexto. Muros sin puertas pero con escaleras de mano para ser franqueados, escalinatas sin destino, patios imposibles con un ciprés como testigo... –el recuerdo de Böcklin es inevitable–. Aquí se da paso al universo de la metáfora visual, a las múltiples lecturas de la representación, a las sugerencias. En suma, renace la “idea” en el sentido platónico frente a lo tangible. Y es que la pintura de Marisa Royo exuda emociones, interioridad, a través de un lenguaje visual que deliberadamente transforma la realidad –la naturaleza– para evocarla poéticamente. La pasión poética de la artista trasciende a su pintura con absoluta inconsciencia. La pintora tiene esa habilidad particular de “dar a lo habitual un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido y a lo finito un sentido infinito”, según la acertada expresión del poeta y filósofo Novalis.

CERCO 05
FERNANDO MALO
Fotografías: Antonio Ceruelo (Galería)
y Fernando Malo

Miguel Ángel Gil: La dialéctica del poder. Gres blanco

CERCO (Feria de Cerámica Contemporánea) sigue siendo, en su quinta edición, el referente nacional de esta técnica artística que continúa evolucionando a través de su milenaria historia hasta la actualidad como medio de expresión.

Hay que destacar la presencia en Zaragoza del mundo cerámico nacional en todas sus vertientes, aumentando considerablemente la de ediciones anteriores. En cuanto a visitantes hemos tenido de: Las Palmas de Gran Canaria, Granada, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Castellón, las cuatro provincias catalanas, las tres provincias vascas, Navarra, La Rioja, Valladolid, Madrid, Salamanca, Ávila, Burgos, Baleares, Toledo, Galicia, diferentes puntos de Francia y la mayoría de los implicados en Aragón.

Un gran acierto ha sido la programación de las 14 exposiciones que han rodeado CERCO 05 y que motivan al visitante, reflejando la variedad y contemporaneidad de esta disciplina, concentrándola para disfrute del espectador.

Sin duda uno de los grandes atractivos de CERCO es la convocatoria del Premio Internacional de Cerámica Contemporánea que este año ha contado con la presencia de trece países (Japón, Corea, Canadá, Brasil, México y varios países europeos). Seleccionadas 37 piezas de las 115 presentadas, el jurado formado por relevantes personas del mundo del arte acordó otorgar el Primer Premio a "My Constellation" de Yuhky Tanaka, dotado con 4.500 euros, dos accésit a Vicent Roda y Roland Summer dotados con 2.400 euros y una Mención de Honor a la obra del navarro Eukeni Callejo. La exposición de las obras seleccionadas se presentó en la Sala del Palacio Montemuzo del Ayuntamiento de Zaragoza, sorprendiendo a los organizadores la gran afluencia de público que atrae este Premio Internacional. Esta misma exposición cuenta con el patrocinio del Museo de Teruel y, como en ediciones anteriores, se pudo visitar en sus salas la gran calidad habitual en el montaje del Museo de Teruel. La muestra se inauguró el día 16 de junio.

Alberto Hernández presentó su magnífica obra pictórica realizada sobre soporte cerámico en un alarde de virtuosismo; técnica que este artista lleva investigando a lo largo de sus muchos años de experimentación. La exposición se pudo visitar en las salas del edificio Pignatelli paralelamente a la presentada por 10 Ceramistas Belgas Contemporáneos que nos deleitaron con una suprema delicadeza en la ejecución de las piezas y una gran variedad de connotaciones expresivas que muestran la actualidad de la cerámica en Bélgica, un país donde la aceptación contemporánea de esta disciplina ya está caminando desde hace muchos años.

En el Centro de Artesanía, antiguo Matadero, también se pudieron contemplar dos sorprendentes exposiciones. "Cachito Lindo" colectiva de seis ceramistas que tratan de reflejar y jugar con la importancia del conjunto de la obra y sus "detalles" repletos de sutileza y mensaje interior. A su vez la Escuela de Arte de

Cartel primera edición de CERCO

Talavera, en la nave central, ha mostrado lo mejor de sus fondos artísticos elaborados por los diferentes artistas que han pasado por sus talleres.

Ángeles Casas ha presentado en el Torreón Fortea otra de las exposiciones relevantes de CERCO, esta vez de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza. Con un magnífico catálogo, consiguió llenar de magia ese espacio íntimo con la riqueza de su obra madurada que esta artista, aragonesa de adopción, investiga desde hace años en la técnica cerámica que tan bien domina.

La exposición de seis artistas "10 Meses y 10 Días" a modo de instalación, recreó un maravilloso espacio en la Cámara de Comercio, con un color común (el blanco), y una estética, la dulzura, la sencillez, daban paso a esa relación de mensajes que la obra contemporánea nos puede ofrecer.

También, este año, la Escuela de Artes de Zaragoza, apostó por CERCO, en cuya sala de exposiciones se pudo disfrutar de "Nudo Gordiano", una nueva obra mural: "tanto monta, monta tanto, el volumen como el plano".

También hay que contar con las exposiciones que han presentado otras iniciativas particulares, apostando por CERCO como evento de gran importancia en nuestra ciudad. Las exposiciones de Miguel Ángel Gil en la sala Barbasán de la CAI y la de Carlos Izquierdo en el Instituto Miguel Catalán, nos han mostrado el alto nivel de los ceramistas de la tierra como gran escaparate que es CERCO a nivel internacional.

Igualmente se han sumado a esta iniciativa salas de exposiciones del "extrarradio", el Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo con sus magníficas instalaciones ha presentado "Paseo Mudéjar" del que subscribe, restaurador de la cerámica de la torre mudéjar, recreando un espacio didáctico y creativo de la expresión mudéjar en el siglo XXI. La sala de exposiciones de la CAI en Huesca ha presentado la obra de Daniel Franco, ceramista instalado en el Pirineo oscense. La nueva galería de Arte de Fuendetodos ha presentado en una colectiva obra de la artista aragonesa Carmen Pérez-Cana. También la Escuela de Cerámica de Muel de la Diputación de Zaragoza se ha sumado una vez más al programar una exposición paralela a CERCO 05, esta vez mostrando obra de artistas plásticos que han desarrollado experiencias cerámicas en los talleres de Treigny.

El número de visitantes a las exposiciones repartidas en Zaragoza durante el desarrollo de la Feria, según los responsables, rompe en todos los casos la media habitual de visitantes en la programación del resto del año. Así en ediciones anteriores ocurrió lo mismo en el Museo Pablo

1er Premio: Yuhki Tanaka. My constellation. Porcelan

Serrano, Palacio de los Morlanes, Centro de Artesanía "Antiguo Madero", salas de la CAI, Escuela de Muel, etc... En esta edición, en todas las salas se ha conseguido programar un horario acorde con los días de la Feria, esto ha reflejado una masiva afluencia de visitantes, agotando en más de una ocasión previsiones de catálogos.

La relevancia de CERCO, como evento internacional y máximo exponente en el mundo cerámico nacional, hacen que la ciudad de Zaragoza cada año se convierta en el gran encuentro de todos los amantes de la cerámica, donde gentes de diferentes puntos de la geografía comparten sus experiencias una vez al año. Todo ello nos puede hacer pensar que en el futuro CERCO ha de crecer, en cuanto a ideas y el esquema de una feria más.

En las próximas ediciones de CERCO, sin duda, se ha de intentar la colaboración con otros centros públicos o privados para apoyar y poder disponer de sus espacios expositivos (Colegio de Arquitectos, Cajas de Ahorros, Bancos, Universidad, Centros Culturales...). CERCO es una plataforma a desarrollar y un medio para colaborar en un proyecto en marcha que da prestigio a su entorno.

La edición del catálogo general de CERCO 05, ha sorprendido a organizadores, participantes y público. El libro-catálogo consta de 280 páginas, la mayoría con fotografías de estudio y los correspondientes textos que reproducen el Premio Internacional, los participantes en la feria y los catálogos de las exposiciones más relevantes. El catálogo general de CERCO 05 es considerado la más importante publicación de las actividades realizadas en España en el entorno cerámico, y su edición de 1.000 ejemplares está prácticamente agotada.

Stand de Fernando Malo en la Feria

Aspecto de la Feria con obra de Juliana Peryto, Carlos Vives y María Piedad Villaseñor

En CERCO, el entorno de la Feria es el nexo de unión de todas las actividades, el centro de intercambios y encuentro de todos los visitantes. El espacio de la Feria (Sala Multiusos del Auditorio) es la excusa para la reunión de todo ese mundo cerámico que se aglutina en Zaragoza durante cuatro días. En el abanico de personas encontramos ceramistas-escultores-artistas, estudiantes, proveedores de materias primas, de maquinaria, galerías de arte, amantes de la cerámica, coleccionistas, asociaciones, amigos, tiendas grandes y pequeñas, escuelas de arte, críticos, comisarios de exposiciones, responsables de publicaciones especializadas, todo un recorrido de personas del ámbito nacional e internacional.

Hay que destacar la presencia de las Escuelas de Arte (Escuela de Arte de Logroño, Escuela de Artes de Talavera, Escuela de Artes Llotja de Barcelona, Escuela de la Moncloa de Madrid y Escuela de Artes de Zaragoza), a través de la cual sus alumnos crean una realidad del presente y futuro de la cerámica. Los stands de estas Escuelas están patrocinados por la empresa de arcillas SiO2.

Se debería tener en cuenta que CERCO, como evento de reconocida importancia internacional, ha de trasladar su realidad a las principales instituciones aragonesas para su desarrollo y buen hacer con perspectivas a la Exposición Internacional 2008.

La historia milenaria de la cerámica descifra las pautas sociales y culturales de nuestras civilizaciones, es un hilo conductor de nuestra propia historia. CERCO trata de mostrar la realidad de nuestra sociedad actual, ya que mediante la expresividad del barro podemos ver reflejadas la fusión de las culturas, las tendencias más vanguardistas y las diferentes visiones del mundo de hoy.

Accésit: Roland Summer. White Form 1. Terra sigillata blanca

