

geografía
poética II

Geografía poética II

Geografía poética II

Territorio, Patrimonio, Comunidad y Arte intercambian afectos
y saberes en este proyecto de intervenciones artísticas en contexto
que abraza a los 10 Barrios rurales de Teruel

Holga Méndez Fernández y Belén Díez Atienza

Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza

2022

EDITA

Geografía Poética II. 1.ª edición. Teruel, 2022
Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza
Holga Méndez Fernández y Belén Díez Atienza

DISEÑO

Belén Díez Atienza y Holga Méndez Fernández

IMPRIME

Perruca Industria Gráfica Teruel

TIRADA

150

ISBN

EBOOK 978-84-18321-61-0

PAPEL 978-84-18321-62-7

Depósito Legal

Z 1490-2022

PROYECTO VISUAL – FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

Ignacio Aparicio San Román - Pablo Bailen Llabata - Jaime Fierro Moradell - E. M. Patón - Javier Sánchez Molina

© de las intervenciones los artistas

© del diseño las autoras

<http://geografiapoetica.unizar.es>

@map_a.unizar

PATROCINA

Ayuntamiento de Teruel

COLABORA

Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”

Servicio de
Publicaciones
Universidad Zaragoza

La comunidad de Geografía Poética

Holga Méndez Fernández y Belén Díez Atienza / Investigadoras principales	10
Luis Miguel Pascual Orts / Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza	18
Emma Buj Sánchez / Ayuntamiento de Teruel	20
Carlos Aranda Anquela / Ayuntamiento de Teruel	22
Carlos Méndez Muñoz / Ayuntamiento de Teruel	24
Alfonso Blesa Gascón / Fundación Universitaria "Antonio Gargallo"	26

Las cosas y las palabras de Geografía Poética

Holga Méndez Fernández y Belén Díez Atienza	29
---	----

Respiraciones, vibraciones, encuentros. La otra geografía

Pedro Luis Hernando Sebastián / Saber del pasado para crear en el presente	38
Lucía Loren / Topofilia o como tejer afectos con el lugar	46
Marco Ranieri / Prácticas activistas en el contexto de la crisis ecológica sistémica planetaria	56

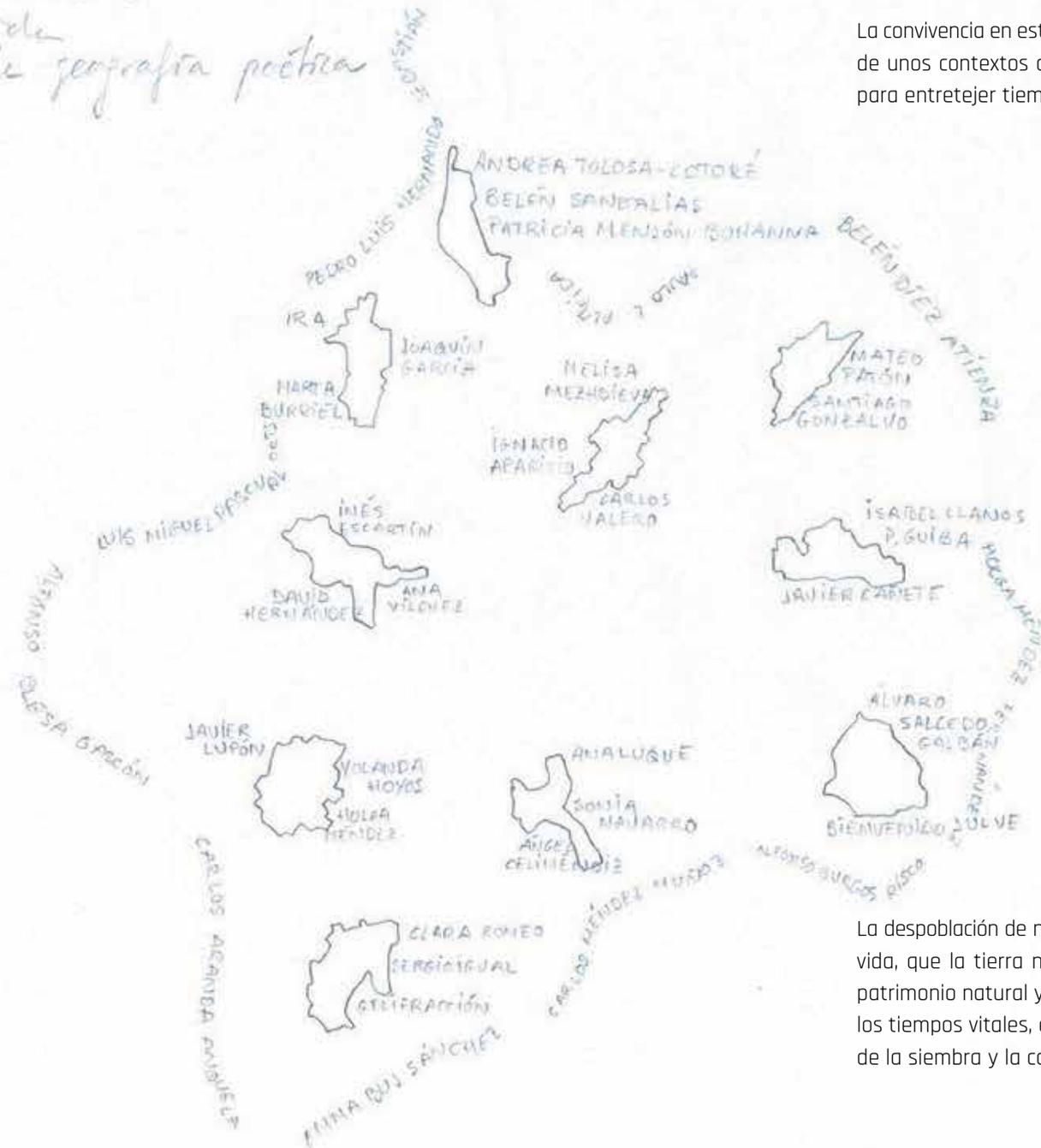
La experiencia colectiva

II Ciclo de intervenciones artísticas en los Barrios Rurales de Teruel	68
El Campillo San Blas Caudé Concul Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa	78

Apéndice biográfico

La comunidad de Geografía Poética

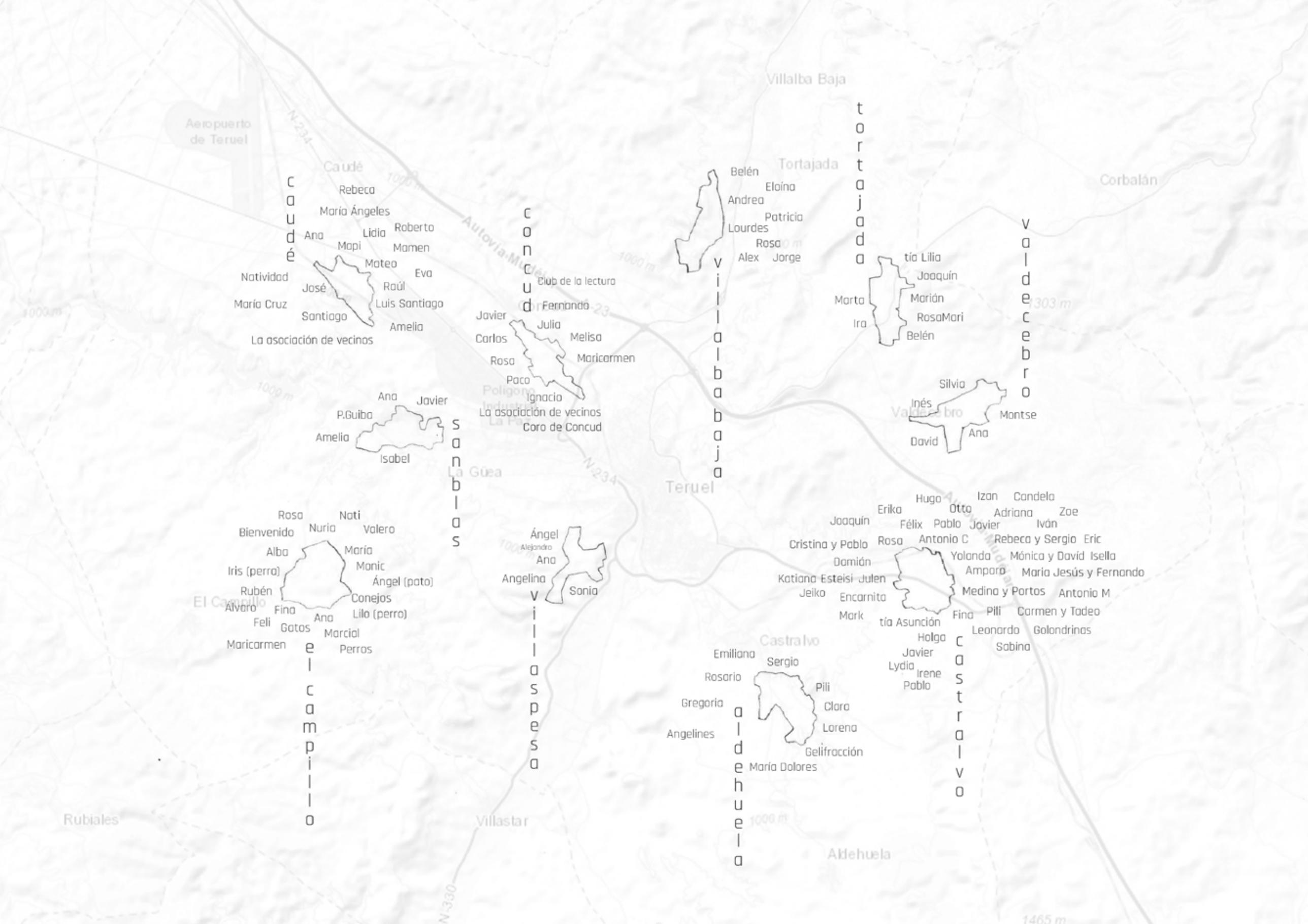
si le damos la vuelta al mapa
aparecen los nombres
encontramos vida
que hace posible geografía poética

La convivencia en esta extensión telúrica, un palimpsesto que nos muestra la interrelación de unos contextos con otros y evidencia la dependencia mutua entre el ayer y el hoy para entretejer tiempos, sabores y saberes en una red de afectos.

La implicación de estudiantes, profesorado, población y las entidades locales en la puesta en obra y desarrollo de este proyecto manifiesta el poder de la comunidad como creadora de vínculos sensibles. Junto al intercambio de saberes comunes, propios y ajenos, olvidados o ya no practicados - inducidos por las corrientes consumistas a su desaparición-, nos invitan a mirar críticamente las acciones que detectan y ponen en valor los intereses comunes, así como preservar la especificidad cultural de estos Barrios. Ello contribuye a transformar este territorio en un paradigma cultural respetuoso con el medio ambiente y en diálogo con el patrimonio.

La despoblación de nuestros pueblos no implica que en estos territorios no siga existiendo vida, que la tierra no sea fértil, que se hayan agotado las formas de vida; el arte, el patrimonio natural y cultural, nos descubren lo que no vemos por desvalorizado, porque los tiempos vitales, en el campo, en las zonas rurales transcurre al lado del crecimiento, de la siembra y la cosecha, del día y la noche, con las estaciones, las lunas.

Aeropuerto de Teruel

N-234

C
A
U
D
É

Caudé
Rebeca
María Ángeles
Ana Mapi Lidia Roberto
Mateo Mamen
Eva
Natividad José Raúl Luis Santiago
María Cruz Santiago
La asociación de vecinos
Amelia

C
O
N
C
U
D

Club de la lectura
Fernando-23
Julia Melisa
Maricarmen
Rosa Paco Ignacio
La asociación de vecinos
Coro de Concu
Javier Carlos
Amelia

V
I
L
L
A
B
A
J
A

Belén
Eloina
Andrea Patricia
Lourdes Rosa
Alex Jorge

T
O
R
T
A
J
A
D
A

Marta Ira
tía Lilia
Joaquín
Marián
RosaMari
Belén

V
A
L
D
E
C
E
B
R
O

Silvia
Inés
David Ana
Montse

Ana Javier
P.Guiba
Amelia
Isabel

S
A
N
B
I
A
S

Rosa Nati Valero
Bienvenido Nuria
Alba María Monic
Iris (perro) Ángel (pato)
Rubén Conejos
Alvaro Fina Ana Lilo (perro)
Feli Gatos Ana
Maricarmen Marcial Perros

Ángel
Alejandro Ana
Angelina Sonia

V
I
L
L
O
S
P
E
S
A

Gregoria
Angelines

a
I
D
E
H
U
E
L
A

Emiliana Sergio
Rosario Pili
Clara Lorena
Gelifracción
María Dolores

C
A
S
T
R
A
I
V
O

Hugo Izan Candela
Erika Félix Pablo Javier Adriano Zoe
Joaquín Rosa Antonio C Rebeca y Sergio Eric
Cristina y Pablo Domián Yolanda Mónica y David Isella
Katiana Esteisi Julen Ampara María Jesús y Fernando
Jeiko Encarnita Medina y Portos Antonio M
Mark tía Asunción Fina Pili Carmen y Tadeo
Holga Leonardo Galandrin
Javier Lydia Irene Sabina
Pablo

El Campillo

Rubiales

Villastar

Aldehuela

Corbalán

303 m

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

1465 m

N-330

caudetinos
caudetinos
concutinos
sanblasinos
sanblasinos

villalbinos
villalbinos
tortajadinos
tortajadinos

valdecebrinos
valdecebrinos

campilleros
campilleros
villaspensinos
villaspensinos

castralvinos
castralvinos

aldehueleños
aldehueleños

186hab.
186hab.

221hab.
221hab.

149hab.
149hab.

751hab.
751hab.

60hab.
60hab.

634hab.
634hab.

58hab.
58hab.

91hab.
91hab.

46hab.
46hab.

353hab.
353hab.

C.P.44369
C.P.44369

C.P.44195
C.P.44195

C.P.44121
C.P.44121

C.P.44397
C.P.44397

C.P.44192
C.P.44192

C.P.44192
C.P.44192

C.P.44192
C.P.44192

C.P.44162
C.P.44162

C.P.44162
C.P.44162

C.P.44193
C.P.44193

C.P.44192
C.P.44192

14.69Ha
14.69Ha

11.68Ha
11.68Ha

6.60Ha
6.60Ha

6.60Ha
6.60Ha

5.95Ha
5.95Ha

15.54Ha
15.54Ha

2.35Ha
2.35Ha

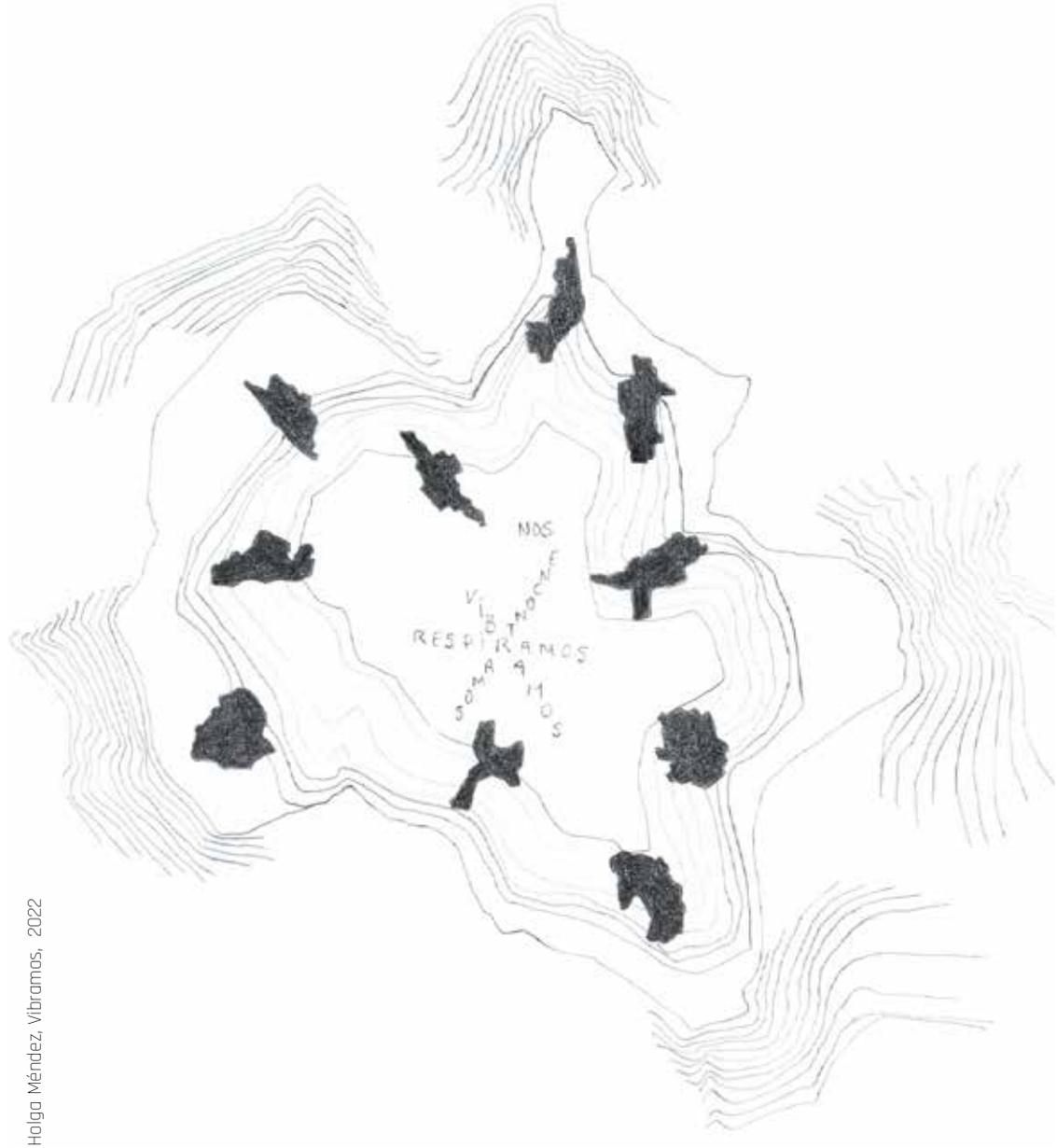
9.24Ha
9,24Ha

3.16Ha
3.16Ha

4.07Ha
4.07Ha

23.87Ha
23.87Ha

Holga Méndez, Vibramos, 2022

La comunidad de Geografía Poética

Luis Miguel Pascual Orts

Decano. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Universidad de Zaragoza

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, a través de sus distintos grados en diferentes disciplinas y, en este caso concreto, desde las Artes quiere vincularse a través de acciones y proyectos como los que aquí se recogen en su territorio más **cercano** en donde está imbricada.

La universidad, como institución creadora y transmisora de conocimientos, aspira a la universalidad en dichos conocimientos, a extender sus estudios más allá del hecho puntual de nuestra situación limitada. Pero dicha universalidad no es posible sin el **anclaje** en un contexto determinado, en un tiempo determinado, en la realidad que nos circunda.

Geografía Poética asume el reto de extender nuestra labor docente e investigadora más allá de nuestras aulas y bibliotecas para darle un sentido en el estar en, estar desde, para proyectar esa universalidad partiendo e interviniendo nuestra realidad (poetizada) más cercana. No hay universalidad sin **particularidad**.

Sus proyectos y sus reflexiones en el espacio exterior. En este vínculo con las pedanías de Teruel, el camino es de ida y vuelta. Del mismo modo que los estudiantes intervienen el contexto, los mismos estudiantes son intervenidos por la experiencia, la cultura, las personas, la situación que los envuelve en sus trabajos. Son los mismos estudiantes pero distintos. No han llevado sus trabajos a este entorno; no han cambiado los talleres por las casas o los paisajes. No solo. Sus trabajos han hecho que parte de ellos queden en dicha geografía y que ellos mismos lleven consigo la experiencia de conocer mejor su propia **realidad**, a veces cegada por las paredes de otro espacio, esta vez cerrado, en el que podría convertirse una facultad académicamente ausente.

Estas son las grandes ventajas de estudiar en una facultad como la de Teruel, donde el compromiso y la **simbiosis** con su geografía hace que podamos (y debamos) potenciar la interrelación entre teoría y experiencia, entre conocimientos y vivencia.

Un camino de ida y vuelta, donde el regreso se revela más **sabio**, más poético.

La comunidad de Geografía Poética

Geografía Poética en nuestros barrios

Emma Buj Sánchez

Alcaldesa de Teruel. Ayuntamiento de Teruel

Por segundo año consecutivo se ha desarrollado el proyecto de intervenciones artísticas Geografía Poética en los barrios rurales de Teruel, iniciativa que se llevó a cabo por primera vez en la primavera del año 2021 por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en el campus turolense, con el patrocinio del Ayuntamiento de la capital. Si en aquel momento acogimos con gran **ilusión** esta actividad, ahora vemos cumplidas nuestras expectativas tras la segunda edición que ha resultado todo un éxito y que perdurará gracias a esta publicación. Siempre es positivo fomentar la puesta en marcha de diversas actividades culturales, y en este caso centrar las intervenciones en los diez barrios rurales de Teruel me parece todo un acierto. Los jóvenes estudiantes y sus profesores han podido interactuar con los vecinos de Aldehuela, Castralva, Caudé, Con cud, El Campillo, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villaspesa y Villalba Baja, quienes han formado parte de estas intervenciones artísticas que ponen en valor su patrimonio natural, cultural y artístico.

Una vez más, me gustaría reiterar el compromiso del Ayuntamiento de Teruel con la comunidad universitaria y nuestro apoyo a cuantas iniciativas surjan en **beneficio** de la sociedad turolense. Sin ninguna duda, este proyecto resulta muy enriquecedor para todos los participantes. Estoy segura de que la estancia en nuestros barrios rurales marcará un antes y un después para los universitarios que han podido establecer un contacto directo con una parte de Teruel que seguramente algunos desconocían.

El amor de nuestros vecinos por su lugar de residencia es algo que se percibe de inmediato, su **orgullo** de pertenencia a un entorno en el que muchas personas antes que ellos desarrollaron su proyecto de vida y legaron un patrimonio que todos debemos conservar para las generaciones futuras. En ese sentido, actuaciones como esta contribuyen a reforzar ese vínculo con el territorio, tanto de las personas que aquí viven como de quienes nos visitan, ya sea por estudios, trabajo, turismo o cualquier otro motivo.

Tras estas dos experiencias, espero que el ciclo Geografía Poética se consolide en la programación de la actividad cultural y artística de nuestra ciudad, y continúe siendo fuente de sensaciones tanto para los estudiantes como para los vecinos de nuestros barrios rurales. No quiero finalizar sin reiterar mi más profundo agradecimiento a todas y cada una de las personas que participan en esta iniciativa. Os animo a seguir creando arte y a **explorar** nuevas propuestas que sin duda harán que todos sigamos disfrutando de experiencias como ésta, tan necesarias en nuestra sociedad.

La comunidad de Geografía Poética

Carlos Aranda Anquela

Concejal Barrios Rurales. Ayuntamiento de Teruel

Qué alegría me produce volver a ver, un año más, esta iniciativa llenando de arte todos nuestros barrios rurales. Geografía Poética es ya una de las actuaciones más destacadas que acompañamos desde la Concejalía de Barrios Rurales. Una idea **innovadora** que ha logrado ofrecer un lugar de encuentro entre la población, el territorio y el arte para subrayar la necesidad de poner en valor la riqueza del patrimonio cultural y natural de Teruel

Una iniciativa que nos muestra el potencial del arte para regenerar y transformar el tejido social de un lugar. Y qué importante es esto en nuestros barrios rurales, afectados por la despoblación. Las Administraciones debemos **velar** por que la cultura llegue a todos los rincones, por eso estamos tan satisfechos con el II Ciclo de Intervenciones Artísticas Geografía Poética. Gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ha sido posible realizar intervenciones pensadas y creadas para el entorno paisajístico, rural y urbano de las pedanías turolenses. Los vecinos, un año más, quedaron encantados intercambiando experiencias con los artistas y viendo cómo su localidad se convertía en un **lienzo vivo** durante unos días.

Construir una nueva narrativa sobre lo rural a partir de la producción cultural contemporánea nos permite activar estas zonas de nuestro territorio amenazadas por la despoblación. Zonas en las que, generalmente, no se llevan a cabo las principales actividades artísticas y culturales de Teruel. Por ello, me gustaría felicitar a todos los artistas y a los responsables de esta iniciativa por el gran resultado **labrado** nuevamente. Esperamos que nuestra colaboración sea duradera, porque creo que la experiencia ha sido muy enriquecedora para todos los que hemos participado de algún modo en ella. La Universidad siempre podrá contar con el Ayuntamiento de Teruel para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía. Por muchos años más.

La comunidad de Geografía Poética

Cultura para todos

Carlos Méndez Muñoz

Concejal de Cultura. Ayuntamiento de Teruel

Como concejal de Cultura, es para mí un gran placer **colaborar** con cualquier iniciativa que suponga la organización de actividades culturales y artísticas a todos los puntos de la ciudad, y especialmente con este segundo ciclo de intervenciones artísticas Geografía Poética que llegó a todos los barrios rurales de Teruel en su primera edición llevada a cabo en mayo de 2021.

Quiero felicitar a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel por la puesta en marcha de este proyecto, con una mención muy especial para todas las personas que lo han hecho posible, tanto por parte del profesorado como del alumnado, ya que su trabajo va mucho más allá de una expresión artística que sirve como **alimento** para el alma: en esta ocasión también conectaron con lo más profundo de la vida en las pequeñas poblaciones.

Si en aquella ocasión fueron los habitantes de nuestros barrios rurales quienes pudieron disfrutar “en vivo y en directo” con estas intervenciones artísticas, ahora, gracias a esta publicación, podrán hacerlo muchas más personas, algo que sin duda contribuirá a proyectar su esencia y a poner en valor todo lo que ello supone.

Aprovecho la oportunidad para ponerme una vez más, como responsable de la actividad cultural en el Ayuntamiento de Teruel, a disposición de la comunidad universitaria para colaborar en cualquier otra iniciativa que redunde en un mayor **acercamiento** de la Cultura a todos los puntos de la ciudad y a todas las personas que viven en ella.

Mis mejores deseos para todos los que han colaborado en la edición de esta publicación, y todos los éxitos para el futuro en esta y cuantas iniciativas se pongan en marcha en este sentido.

La comunidad de Geografía Poética

Alfonso Blesa Gascón

Director de la Fundación Universitaria "Antonio Gargallo"

Ya es la segunda edición de Geografía Poética, un proyecto original que mira nuestro querido territorio desde una perspectiva diferente a la habitual: lo entiende como **protagonista** del acto creativo, haciendo que sea el centro y la referencia a la que mirar.

Aldehuela, Castralvo, Caudé, Concul, El Campillo, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villaspesa y Villalba Baja son las ubicaciones elegidas. Cada una de ellas marca su **carácter** a la intervención artística a realizar: la mirada desde la Aldehuela, el horizonte de Caudé, la Vega en Concul, el bosque en El Campillo, el Guadalaviar a su paso por San Blas, los paisajes en Tortajada, el recuerdo de nuestra cercana historia en Valdecebro, el Modernismo en Villaspesa o la huerta en Villalba Baja. Todos los barrios pedáneos tienen algo que decir, algo que aportar.

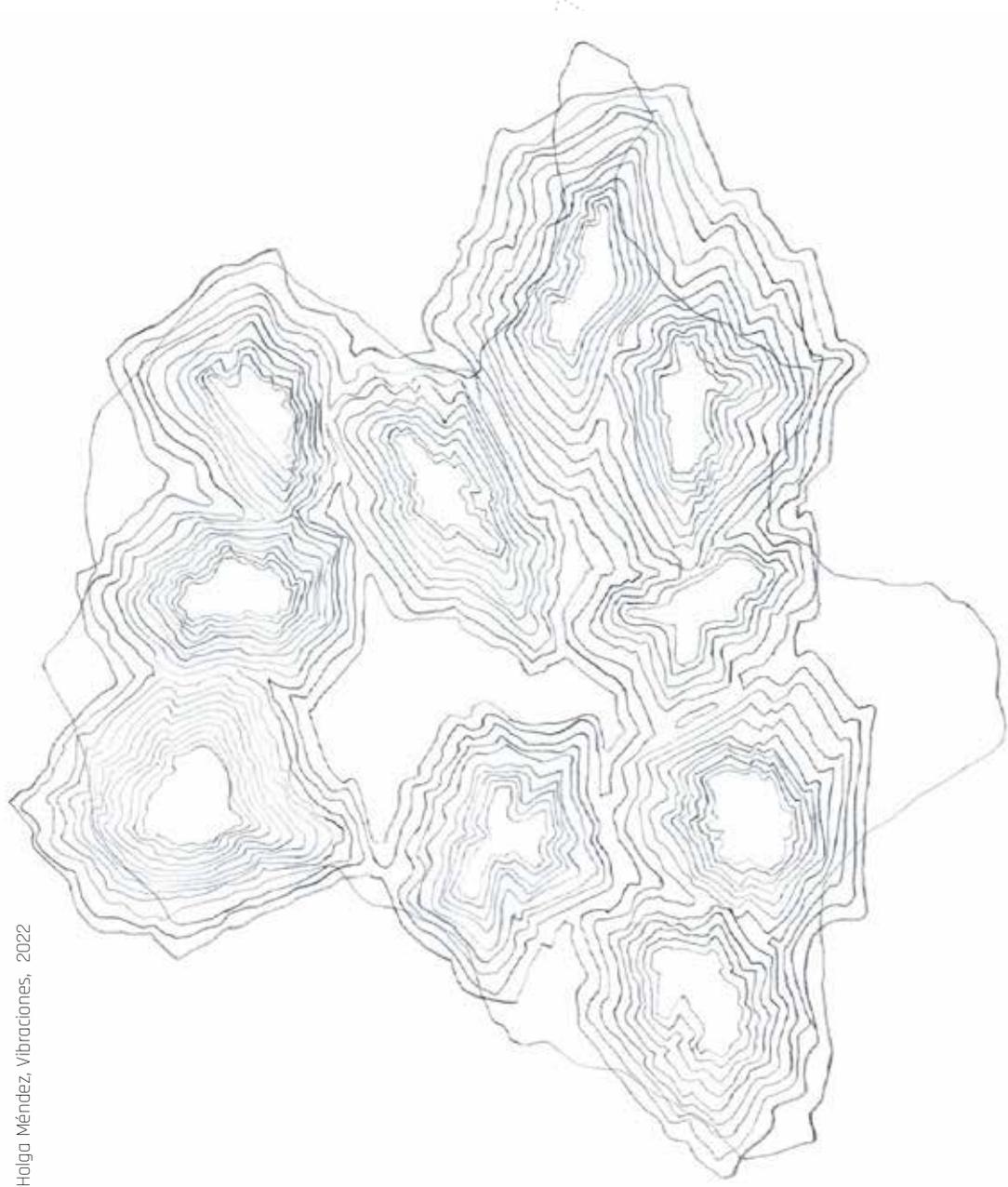
También todos ellos tienen algo en común: sus habitantes, que nos dan una mirada diferente y reflexiva como contrapunto a la nuestra, siempre **acelerada**.

Geografía Poética propone, entonces, dos planos a los que atender: el patrimonial y paisajístico y el relacionado con el **acervo** cultural y la conexión con los habitantes. El camino elegido no es fácil y de doble sentido: conseguir la implicación de los ciudadanos de los barrios pedáneos de Teruel desarrollando acciones, actividades y proyectos artísticos in situ, acercando el arte a los mismos.

Por otra parte, "Geografía Poética" muestra el impulso de los artistas vinculados al Campus de Teruel. Profesores y estudiantes del Grado en Bellas Artes, bajo la excelente coordinación de Holga Méndez y Belén Díez han propuesto estas intervenciones artísticas consiguiendo también la implicación de las entidades locales. La creatividad, propia de esta disciplina, se percibe desde el primer momento.

Desde la Fundación Universitaria "Antonio Gargallo" animamos a este excelente grupo a seguir creando, haciendo propuestas que conecten con lo más **genuino** de esta tierra y con las personas que la habitan.

Holga Méndez, Vibraciones, 2022

La experiencia generada y
Los resultados cosechados
Crían cultura

en torno a
Ecosofía Ética Estética ecológica = Sostenibilidad

Los ecofeminismos invitan a

la reflexión y la praxis para trabajar desde una educación ambiental una educación emocional ecológica no solo para adquirir información sino para cultivar la solidaridad la emoción estética ante lo natural y la emoción ética del cuidado porque la solidaridad exige la sólida base de la sostenibilidad

Lugar de valor población riqueza arte bien territorio encuentro

Imaginar una nueva narrativa sobre lo rural a partir de la producción cultural contemporánea nos permite activar estas zonas de nuestro territorio amenazadas por la despoblación y el aislamiento

El patrimonio cultural y natural son reformulados para reconectar y conmovir gentes y lugares hacia la visibilización de la riqueza material e inmaterial que sigue respirando este territorio

hilo
Lapotenciadelartepararegenerarytransformareltejidosocialdeunlugar
lazo opnu texto red
tela malla

práctica geografía vivencia territorio ciudad barrio ética trabajo estudiantes tejido arte estrategia construcción inclusión mediación comunidad transformación sensible contexto cultura activa facultad actual mapa nombres líneas sombras habitantes marcas espacio superficie cocina portal fuente fron- tón manos camino río vereda chopera aljibes riego rambla ermita cueva peirones pigmentos tierras hierbas jabón proyecto educación desplazamiento acercamiento bien entorno respaldo don calidad situación resignificación cartografía patrimonio identidad diversidad artistas límite comunicación ru- ral transversal desarrollo despliegue empatía sensibilidad cuidado cultivo acción actuación visibi- lidad necesidad social plural despoblación ocupación pérdida ausencia ecosistemas biodiversidad tierra fuego aparición natural extraño ajeno propio común sostenibilidad historia economía ecología ecosofía ambiente aire agua mineral vegetal interespecies explotación contaminación conservación ecofeminismos reflexión mirada praxis emocional afecto solidaridad información copartícipes acom- pañamiento asociación conjunto nosotras otros participación implicación vínculo lazos emoción do- méstico silvestre animal animalidad vida respiración abrazo metas desafíos retos alcances distancia cercanía objeto lugar encuentro población valor riqueza comarca potencia extensión telúrica realidad contenido continente contenedor significativo significado público experiencia posibilidad mediación herramientas material apoyo recurso aprendizaje campo modo muestra equipo colectivo tiempo to- pografía orografía geología técnica actividad procedimiento labor enseres quehaceres intervención instalación sonido gusto saberes tacto texturas paisaje papel cuaderno lápiz pintura dibujo diario do- cumento audiovisual fotografía imagen imaginación local global oralidad gesto expresión verbalidad in situ hojas olores otoño intenciones tentativas motivaciones deseos visiones pensamientos obras escritura conversas diálogos búsquedas contacto referencia diseño exposición red cielo nube árboles suelo cosecha siembra primavera sitio jornada ventana muro compañía sillas voces risas pasos pie- dras saludos carpinteros golondrinas moscas mosquitos casas calles baches bancos plazas huertas cervezas vecinas porches arcos campanas tejados medio corrientes electricidad luz sol calor sequía aridez verano arbusto aliaga ovejas cabras cerdos gallinas perdices corzos hormigas abejas mari- posas huevo sabina cereal azada pala oz misa canción poesía poema refrán oración aplauso coches autobuses bicicletas motos camiones patines rueda carro faena comida teléfono móvil cables hormi- gonería carro tractor surco patatas vestigios placas letreras colegios canchas juegos santos postes paradas ruinas abandono cotidiano convivencia conocimiento asociación común comunitario nosotros todos clima respeto efímero transitorio temporal conciencia estética plato vaso cubiertos descubierto descubrimiento revelación velos desvelos momento noche día libros biblioteca salones iglesia cam- panario retablo restauración carretera incomunicación solares disponibilidad venta alquiler migración repoblación chimenea lar hogar horno frío nieve hielo invierno perenne caduco aniversario pregón de- funciones nacimientos bodas divorcios familia desconocido conocido reconocido llamada lamento con- tento fiesta barras bares partidos partidas discusiones votos botes puentes grúas sillas de ruedas bastones muletas ladrillo arcilla cemento hierro estructura andamio columna viga pila alimento jardín plaza donde aquí allí allá lejos cerca delante detrás arriba abajo izquierda derecha sobre debajo en- cima mientras durante entre mientras cuando hoy mañana ayer quizás nunca que madera sueño real ficción cerámica amor como espacio lento suave bonito majo antiguo moderno medieval románico contemporáneo coetáneo quienes mujeres niños hombres amas de casa abuelos madres padres hijos hermanos primos amigos cuidadoras especies-de-compañía civiles habitual costumbre hábito hábitat cuerpo sentido órgano organismo biológico topos espesura densidad cadáver pueblo longitud anchura altura parte todo algo biotopo topónimo coordenadas altitud latitud área grandor dependiente

Melisa Vezhdieva Abtarmanova · Conclud

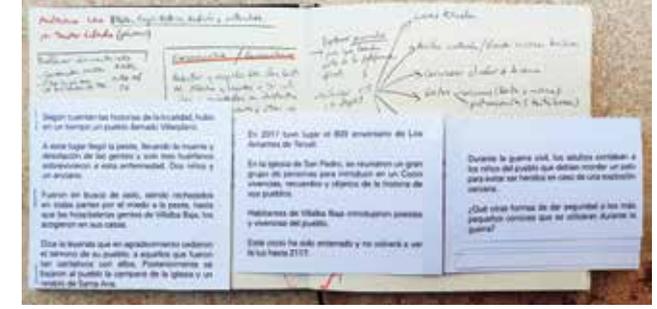
Ana Luque · Villaspesa

2020-2021 29 años #
 = una persona sonora e visible / luminosa
 recontando los cultos de castaños (primera historia)
 3 historias a los personajes
 iv con sus cables y una computadora, pudiendo leer
 se con un video, pudiendo jugar
 controlable sensible / mapa sensible
 superficies sensibles
 arquitectura sensible
 la distancia sensible
 que se impone
 una palabra muy sensible a la luz

Holga Méndez · Castrova

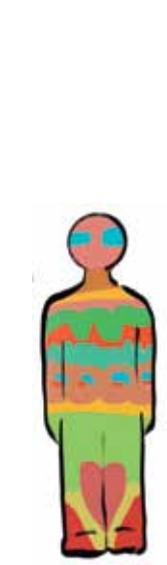
Isabel Llanos y P.Guiba · San Blas

Andrea Tolasa-Cotore · Villalba Baja

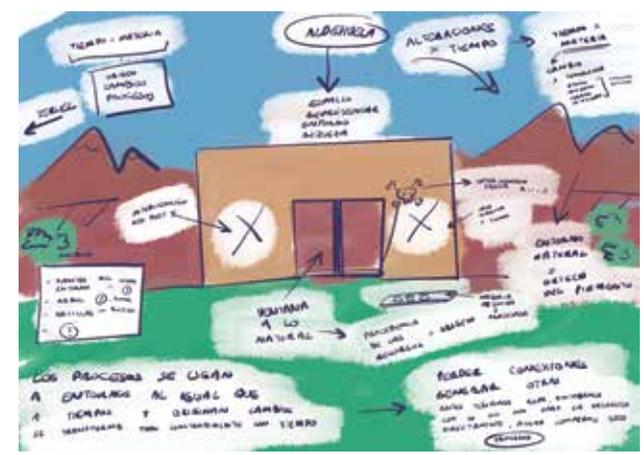
Javier Lupón · Castrova

Marta Burriel e IRA · Tortajado

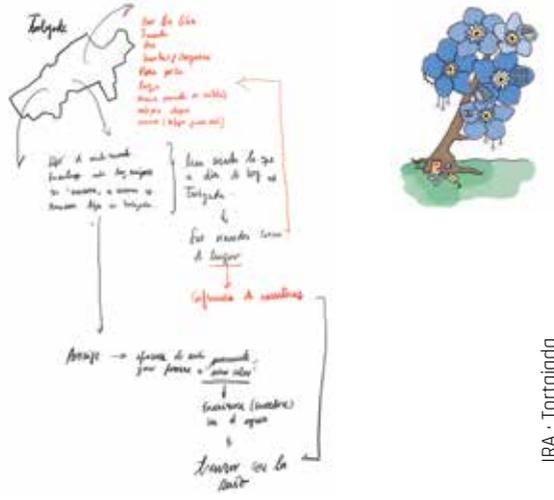
Patricia Menjón Bohanna · Villalba Baja

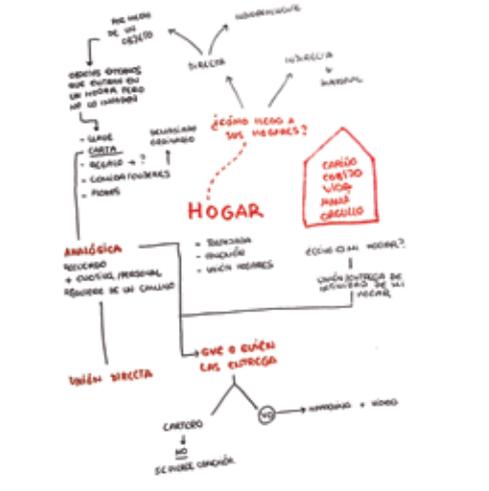
Clara Romeo · Aldehuela

Ángel Celiméndiz Benedí · Villaspesa

IRA · Tortajado

Vicente y Tere 63/59
 Ana Vilchez · Valdecebro

E. M. Patón · Caudé

Saber del pasado para crear en el presente

Pedro Luis Hernando Sebastián

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Universidad de Zaragoza

Si observamos cuáles son los cauces por los que los y las artistas contemporáneos dirigen sus propuestas creativas, veremos que la relación entre el arte y el entorno es una de las que mayor interés despierta. Entorno entendido como espacio habitado y espacio vivido. Entorno referido a los lugares periféricos, con especial atención al medio rural. Es evidente la presencia de un conjunto de artistas que piensan que merece la pena actuar en estos lugares, entender y comprender su cultura tradicional, su modo de vida y su capacidad para modificar el paisaje, para intervenir artísticamente en ellos. Intervenciones acompañadas, tranquilas, pensadas con las personas y para las personas. Intervenciones que tienen sentido en el lugar y en el espacio, que mantienen, conservan e interpretan un pensamiento y una cultura en riesgo de desaparecer.

No se trata de desarrollar el concepto de arte y naturaleza, o de arte y entorno. Es algo más, es incorporar el tiempo pasado, la historia y la tradición, y dotar de sentido a la obra ubicada en este lugar concreto. Es también un proceso participativo, en el que se cuenta con los habitantes de los lugares, convertidos en sujetos activos del proceso de creación.

Con el proyecto Geografía Poética, un grupo de artistas que trabajan en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, junto con sus estudiantes, deciden actuar desde el punto de vista creativo en este sentido, tomando como referencia los conocidos como barrios pedáneos de la ciudad de Teruel.

Estas diez localidades ofrecen para el proceso de creación artística todo lo necesario dentro del concepto al que hemos hecho referencia. Etnografía, cultura, paisaje y patrimonio artístico, todo ello dentro de un espacio de dimensiones humanas, colectivo, cercano y asumible, en definitiva, alejado de todo lo negativo que tienen las grandes ciudades, despersonificadas, individualistas e intangibles.

Este conjunto de aldeas surge durante la Edad Media en el proceso de reconquista y repoblación del territorio. La ciudad de Teruel se funda en el año 1171, como enclave defensivo de la frontera cristiana en su avance hacia el sur. No obstante, el territorio no solo se defendía con castillos y ciudades, si no repoblando el espacio rural intermedio con aldeas en las que las personas pudieran vivir y poner en explotación las tierras y los campos. Este sería el origen de los pueblos que hoy forman el conjunto de los barrios pedáneos turolenses: Aldehuela, Castralvo, Caudé, Concud, El Campillo, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa.

Todos estos pueblos formarían parte de los 80 que constituían la Comunidad de Aldeas de Teruel, cuyo origen se remonta al año 1177. Esta comunidad, la tercera de estas características que hubo en Aragón, después de la de Calatayud y la de Daroca, se creó para organizar administrativamente el territorio conquistado. La ciudad era el centro de poder, que en muchos aspectos actuaba de manera similar a la de un señor feudal, y esta, solo respondía ante el rey. Por ello, la relación entre la ciudad y la comunidad de aldeas no siempre fue buena. Ella recibía sus impuestos correspondientes, intentaba controlar la administración de justicia... En más de una ocasión las aldeas se sublevaron, y fueron consiguiendo algunos derechos que les permitieron mayor o menor libertad respecto de la ciudad, dependiendo del momento histórico.

Con las reformas administrativas del siglo XVIII, desaparecerán los últimos restos de esta organización, quedando los pueblos como unidades de gestión independientes. La proximidad a la ciudad de Teruel y la optimización de los recursos disponibles, hizo que, en torno a los años 70, algunos de estos pueblos se incorporaran como barrios al ayuntamiento de Teruel, aunque manteniendo particularidades como el nombramiento de alcaldes pedáneos. Pero, como hemos dicho, la historia de estos pueblos se remonta a la Edad Media. La necesidad de organizar el territorio conquistado, hizo que se promulgaran leyes para animar la llegada de nuevos pobladores y la cons-

trucción de nuevas aldeas. Conocemos bien los fueros de repoblación, en los que se otorgan beneficios y derechos a los que se decidieran a trasladarse a estos lugares, tales como la exención de determinados impuestos, el perdón de delitos o la entrega de tierras de labor. Estos pueblos se asentaron en lugares fértiles y que facilitarían las labores propias del campo. Las características del paisaje en el que se fundaron, mediatizará en gran medida su apariencia final.

Por ejemplo, los pueblos al sur se asentaron en las orillas del río Alfambra. El régimen hídrico de este río, con una gran cuenca de recepción de lluvias, hace que tenga grandes crecidas en época de tormentas, mientras que en los meses de estío, mantiene un caudal mucho más reducido y estable. Esto hizo que las casas se construyeran en una posición elevada sobre el nivel del río, para evitar la destrucción por unas riadas, que, a buen seguro, provocarían más de un problema a sus habitantes.

En esta misma zona se comprueba la existencia de grandes superficies de travertino de color blanco, un tipo de piedra que se puede trabajar con facilidad y que actualmente se explota comercialmente con bastante éxito. Esta piedra es tan significativa que el nombre de varios de estos pueblos se debe a su color o a su talla. Por ejemplo, el término compuesto Villalba, de Villalba Baja, ha de traducirse como "Villa Blanca". El término Tortajada significa realmente "Torre Tallada", y alude a las cuevas y habitáculos que fueron practicados en las laderas y acantilados de travertino. De hecho, junto al actual casco urbano de Villalba Baja, se conserva un interesante conjunto de cuevas talladas en la piedra que pudieron realizarse en la edad media.

Una fuerte relación entre el entorno y la actividad humana que nos recuerda que la toponimia de estos lugares es también algo curioso de analizar. Valdecebro sería el valle de los cebros, pudiendo referirse a la presencia de este animal en el entorno y, por lo tanto, la riqueza de recursos del lugar. Lo mismo ocurre con Villaspesa, que nos transmite con su nombre la frondo-

sidad de sus campos, empleando un término muy habitual en el medievo como es el de “espeso”, de espesura, que el diccionario define como “paraje muy poblado de árboles y matorrales”. Otros aluden más a la belleza o las bondades de la aldea, seguramente con el ánimo de atraer nueva población. Es el caso de Aldehuela, cuyo sufijo expresa con positividad que se trata de una pequeña aldea, de un lugar acogedor.

Existieron otras poblaciones que respondían a las mismas necesidades, pero que se ubicaron en lugares más complicados o menos aptos para la subsistencia de sus moradores, o que directamente no fueron capaces de atraerlos. Estos pueblos acabaron por desaparecer y sus tierras repartidas entre las aldeas colindantes. Un buen ejemplo de que la historia nos enseña lo ocurrido para que nosotros podamos extraer las conclusiones de lo que puede suceder. Casos como Abuán, cerca de Caudé, o La Gasconiella, cerca de Valdecebro, son lugares especiales, que nos muestran cuál puede ser el paisaje de estas tierras de seguir el proceso de despoblación rural.

El patrimonio artístico de estas aldeas es otro de sus valores culturales de interés, centralizado fundamentalmente a través de su patrimonio religioso. En Aldehuela encontramos la parroquia de San Miguel Arcángel. Es una fábrica de mampostería del siglo XVII de estilo barroco, con tres naves y torre de campanas. Apenas conserva alguna orfebrería de interés. El resto de las obras de arte que tuviera la iglesia se perdería en la guerra.

En Castalvo, la parroquia de Santa Ana, obra del siglo XVIII, de tres naves, construida con mampostería. Conserva su torre de campanas con dos cuerpos y la portada barroca con una hornacina venerada en la que se dispone la escultura de la santa. Entre el patrimonio mueble, apenas se conserva una talla de Santa Ana con la Virgen del siglo XVIII, resto del antiguo retablo, una imagen de Cristo crucificado y una talla de San José, también de la misma época.

En Caudé encontramos una parroquia dedicada a un santo un tanto extraño en estas latitudes, Santo Tomás de Canterbury, que no sufrió el mismo grado de destrucción que el resto de las descritas. Es una fábrica de mampostería y cantería con tres naves. La central se cubre con bóveda vaída y las laterales con bóveda de medio cañón con lunetas. El crucero se cubre con una cúpula barroca en cuyas pechinas se encuentran representados los cuatro padres de la iglesia latina. En sus capillas se conservan buenos retablos barrocos, de entre los que destaca el retablo mayor del siglo XVIII, o el de Santa Bárbara datado en 1788. También pueden verse varias piezas de orfebrería y el busto del santo patrón empleado para las procesiones. También dispone de una interesante ermita de mediados del siglo XVI dedicada a Santa Ana. Es de una nave cubierta con techo de madera a dos aguas sobre arcos diafragma. El retablo dedicado a la Sagrada Familia con Santa Ana y San Joaquín es una buena obra de la misma época.

En Concul, la iglesia está dedicada a San Martín, siendo una obra terminada en 1743, con planta de tres naves erigidas en mampostería. En su interior, las obras de arte mueble son modernas. A las afueras de la población, se encuentra la ermita de Santa Bárbara, de una sola nave cubierta con bóveda de cañón, espadaña y atrio con techumbre de madera.

En El Campillo se encuentra la parroquia de San Sebastián. Destaca por su ubicación junto a la balsa de agua de la que se ha nutrido históricamente el pueblo. Es una construcción barroca del siglo XVIII de una única nave de mampostería. Conserva interesantes retablos datados a finales del siglo XVI. El que más llama la atención es el dedicado a las almas del Purgatorio.

La iglesia parroquial de San Blas es un edificio moderno que vino a sustituir a la anterior obra, probablemente del siglo XVII. Tortajada dedicó su parroquia a San Andrés. Es una obra barroca del siglo XVII, realizada en mampostería de una sola nave. Conserva algunas piezas de orfebrería interesantes y tres lienzos con la escena de la entrega del escapulario, la Virgen Inmaculada

y San Juan Bautista respectivamente. En Valdecebro está la parroquia de San Cosme y San Damián del siglo XVIII, con tres naves de mampostería y una alta torre de campanas de tres cuerpos. Villalba Baja conserva su iglesia parroquial de San Miguel. Realizada en torno a 1695. Está construida en mampostería con piedra sillar en las esquinas y consta de tres naves. Muy interesante es la Parroquia del Salvador de Villaspesa. Se trata de un edificio modernista, diseñado por el arquitecto Pablo Monguió, responsable de la construcción de los principales edificios de estilo modernistas de la ciudad de Teruel. Recuerda a algunas edificaciones de este estilo que pueden verse en otros lugares de España, puesto que Monguió se formó en el entorno del modernismo catalán.

El otro conjunto patrimonial de interés histórico de estas localidades está relacionado con los acontecimientos bélicos de la guerra civil. Varios son los factores que hacen que se acumulen restos de este trágico episodio. La batalla de Teruel y la represión franquista. Los pozos de Caudé es el más conocido resto de las barbaries cometidas durante la guerra civil. Allí fueron trasladados y ejecutados un gran número de combatientes, también de civiles que fueron delatados con o sin razón como enemigos del régimen franquista. Algunas fuentes hablan de más de 1000 muertos lanzados a este pozo. Actualmente existe un monumento conmemorativo de estos acontecimientos. En el término municipal de Caudé se conservan fortificaciones y observatorios.

En Aldehuela se construyeron varias fortificaciones relacionadas con la guerra, entre ellas, un observatorio del Ejército de Levante o un búnker, que se conserva en un excepcional estado y que puede ser visitado. En Castralvo se puede visitar también, junto con restos de trincheras, el conocido como "parapeto de la muerte" que servía tanto de lugar de control como de punto defensivo de toda esta zona.

En Tortajada existe la línea de trincheras en "El Muletón" y el barranco de Las Gilochas con los restos de un puesto de mando y un aljibe. En uno de los muros puede leerse la inscripción: "1º Compañía, 84 Brigada Mixta, 1º Batallón,

Agosto 1937". En El Campillo se conserva una línea de trincheras junto con algunos abrigos que fueron utilizados por los soldados para protegerse del frío sufrido por muchos de ellos durante la guerra.

En Valdecebro se halla una fosa común en el cementerio viejo, junto a la iglesia parroquial, que contiene los restos de soldados republicanos. Puede verse también un monolito en recuerdo de un soldado francés fallecido en combate en este lugar, el paraje de "El Mansueto" con un fortín de muros de hormigón o los restos de una pista de aterrizaje de emergencia. También en Villaspesa hay restos de trincheras y una cueva nido de ametralladoras, con una inscripción que indica quienes la utilizaron: "40 División, 87 Brigada, Compañía Zapadores, 1ª Sección".

Existiría un tercer conjunto de interés para el tema que nos ocupa, y que sería todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de la vida cotidiana y con la subsistencia de los grupos humanos sobre estas tierras. Nos referimos a lo que tradicionalmente se denomina patrimonio etnográfico. Parideras, molinos, edificios para la manufactura del cáñamo, almacenes de grano, pajares, acequias, fuentes o lavaderos. Elementos, muchas veces en peligro de desaparecer por abandono, falta de uso, o simplemente por el cambio de modos de vida y de relación interpersonal, pero que conservan la memoria de un modo de vida totalmente distinto al actual. Todos ellos ofrecen al artista la posibilidad de crear un mensaje, de construir un discurso artístico que nos puede explicar cómo fuimos, cómo somos y cómo seremos.

Con todo lo dicho, queremos reivindicar la importancia del patrimonio histórico, cultural y artístico de estos pueblos ubicados en el entorno de la ciudad de Teruel, y que han sido elegidos como modelo para la práctica y la experimentación artística contemporánea. Esperemos que sirvan también de modelo de actuación para la puesta en valor de otros pueblos y otros entornos rurales.

Topofilia o como tejer afectos con el lugar

Lucía Loren

Artista de referencia

Reflexión y emoción se unen en un diálogo íntimo para tratar de dar forma, en mi práctica artística, a una serie de interacciones con el paisaje y el paisanaje. Estas se materializan en propuestas visuales en las que los propios elementos naturales se reorganizan para generar narraciones que integran una reflexión socio-ambiental de nuestra relación con el territorio, articulando praxis colaborativas, procesos de intervención social e integrando estas experiencias en contextos educativos inclusivos.

Los recursos utilizados en estas acciones, se limitan prioritariamente a materiales del entorno cercano, tratando de minimizar la huella ecológica y los residuos generados tanto en el proceso de realización de la propuesta artística, como en la propia integración final de la obra en el paisaje. Estos materiales suelen estar vinculados con las tradiciones locales que han gestado un admirable compendio de saberes tradicionales en el mundo rural, despreciado y olvidado por una sociedad industrializada que ha potenciado la cultura de un solo uso y el desecho generalizado. En mis propuestas de intervención en el paisaje, la figura del artesano, la del agricultor o la del pastor tradicional, se señalan a modo de referencia en relación con un modo de entender el desarrollo de una cultura material a partir de los propios recursos del territorio (Loren, 2017, p. 14).

Otras fuentes de inspiración de las que se nutren estas narraciones buscan profundizar en los valores etnográficos, simbólicos o míticos de los contextos donde se realiza la propuesta, porque precisamente estos nos vinculan con el imaginario colectivo y nos permiten estrechar los vínculos emocionales del espectador con el lugar. Como señala Luis Balaguer Núñez (2015), estas intervenciones artísticas en el territorio pueden servir "como medio de consagración, y quizás más interesante como herramienta capaz de buscar creencias y restablecer vínculos íntimos entre los seres humanos y su territorio" (p. 49).

A nivel conceptual, trato de reflexionar sobre las relaciones de intercambio respetuosas entre los diversos componentes de un biotopo, atendiendo a las resoluciones de reciprocidad. Esta mirada atenta hacia las relaciones complejas y dinámicas que conforman los ecosistemas me ha llevado en

muchas ocasiones a incluir plantas y animales en el desarrollo de la obra, entendiendo el proceso de creación en el paisaje como una colaboración con la comunidad biótica.

Buscando un camino desde el arte hacia la sostenibilidad

Paula Bruna (2019) nos recuerda que existen dos corrientes diferenciadas respecto al significado de sostenibilidad: la sostenibilidad débil (objetivo de las políticas medioambientales) y la sostenibilidad fuerte (defendida por la ecología política). Uno de los retos fundamentales para los artistas con conciencia medioambiental es tratar de encontrar un camino hacia cómo comunicar la necesidad de un cambio de paradigma ecosocial, “desde un enfoque sistémico y exhaustivo, en lugar de organizar eventos artísticos que responden a problemáticas parciales afrontadas desde planteamientos institucionales, modas o conceptos bandera” (Bruna, 2019, p. 196).

Sin embargo, ser consecuente con el concepto de sostenibilidad fuerte no es sencillo, porque hay que integrar un complejo sistema de interacciones entre los discursos críticos y la propia producción artística. Entre las acciones posibles a diseñar se encontrarían: generar narrativas que nos ayuden a comunicar la complejidad de la crisis sistémica en la que estamos inmersos, enlazar disciplinas para profundizar en esta necesidad de cambio sistémico, evaluar el origen de los materiales que se utilizan en la creación de la propia obra, la huella ecológica que se genera en el proceso y en la exposición final de cada propuesta.

Algunas de las narrativas sobre las que me interesa indagar en mi práctica artística ahondan en temas vinculados con las consecuencias derivadas del cambio climático como la desertificación y pérdida de suelos motivada por la intensificación agraria, pesticidas y agroquímicos, la pérdida de diversidad biológica o las dramáticas consecuencias de las energías contaminantes. En muchos proyectos, también trato de comunicar desde lo propositivo, invitando a diseñar un imaginario cultural que ponga la atención en los procesos

de vida sostenibles en los que prevalece la colaboración, resaltando modelos de decrecimiento que se mantienen en contextos rurales, valorizando la recuperación de una cultura material cíclica a partir de la utilización de materiales naturales o la importancia de la soberanía alimentaria. En las propuestas de “inter-acción” con el paisaje, trato de visibilizar alianzas para un desarrollo sostenible, desde lo micro hasta las tramas de interdependencia más amplias que son necesarias para que se mantenga la vida. Cuando es posible, también trato de apoyar iniciativas de desarrollo económico local y medioambiental, colaborando con asociaciones ecologistas, agricultores, pastores o artesanos. Mi práctica artística es una extensión de mi propia manera de vivir, no se separa de mi cotidiano, es más bien una extensión. Vivo en un pequeño pueblo de montaña al norte de la Comunidad de Madrid desde hace ya casi 20 años, muy en contacto con la vida ligada al campo, con sus maneras de adaptarse a la realidad contemporánea y sus problemáticas.

Procesos de colaboración para imaginar el cambio de paradigma

Dentro de este enfoque sistémico es fundamental atender al mapa de relaciones que se genera en el proceso de realización de una propuesta artística contemporánea. Dentro de las pulsiones de vida, la colaboración se presenta frente a la competitividad, como una estrategia fundamental para mantener la vida.

Por un lado, como he mencionado anteriormente, me interesan especialmente las propias relaciones de colaboración con la comunidad biótica, que proponen narrativas no antropocéntricas, permitiendo que lo no humano cobre presencia en nuestro imaginario. Por otro lado, en muchas ocasiones he tratado de generar propuestas donde el proceso de trabajo se convierte en un espacio abierto a la participación de la población que habita el lugar, generando un intercambio de experiencias y conocimientos entre el arte y la población rural, donde se difuminan los límites entre el proceso de creación, el activismo ecológico, la intervención social o la pedagogía (Loren, 2019, p. 181). La intención es procurar un diálogo equilibrado con estos lugares,

comprender su función social y emprender una búsqueda que provoque una relectura o revalorización del lugar, implicando al espectador como conciencia viva y transformadora de su entorno.

Algunas de estas propuestas se inspiran en metodologías ApS, Aprendizaje Servicio, que como define el Centre promotor d'Aprenentatge Servei de Catalunya son una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Las tres grandes características del Aprendizaje-Servicio son el protagonismo activo, el servicio solidario y los aprendizajes intencionadamente planificados (Tapia, 2010, pp. 23-43).

Estos procesos abiertos son un recurso muy potente para la activación de la creatividad social en el trabajo colaborativo a través de procedimientos artísticos. Hoy en día hemos perdido esta capacidad de conectar con las sinergias de lo colectivo en pro de una individualidad que nos debilita como especie. Cuando invito al espectador a participar en acciones colectivas creativas, generalmente vinculadas con la transformación de los espacios que habitamos, celebraciones de cambio de estación o siembras colectivas, se activa la fuerza y la alegría que nos genera la sensación de sentirnos parte de un todo con lo que podemos cooperar y crecer. Es significativo los pocos espacios de creación colectiva que tiene la sociedad actual y la tendencia generalizada a un ocio individualista basado en tecnologías.

El trabajo colaborativo invita de manera natural a la transformación, porque se enfatiza el proceso de escucha para crear desde las capacidades diversas de las personas que forman parte de ese equipo. El cambio de paradigma hacia una sociedad más sostenible solo será posible desde lo colectivo.

Intervenciones artísticas en el territorio desde y para un lugar

Comparto un par de propuestas realizadas en estos últimos años, *El ciclo del suelo vivo* (2020), realizada junto a Andrew Zions en la Finca La Catalina (Vejer de la Frontera, Cádiz), bajo el comisariado de BEETIME. Es una propuesta de creación participativa que pretende activar procesos de regeneración del suelo a partir de la siembra de un jardín circular de árboles, arbustos y plantas fijadoras de nitrógeno, que funcionan como biofertilizantes naturales impulsando un crecimiento saludable de la vegetación. La conformación de la idea se inspira en la agricultura sintrópica, que crea comunidades agrícolas biológicas inspiradas en los bosques, con la intención de crear nuevas fuentes de sustento y recuperar la naturaleza, acoge la creación de un huerto mandala y un gallinero portátil que producirán alimento para la comunidad donde se ha realizado la propuesta.

Lucía Loren (2020). *El ciclo del suelo vivo*. Vejer de la Frontera (Cádiz)

La segunda propuesta, *Alvariza* (2022) realizada en Quiroga (Lugo, Galicia), propone la creación de un espacio público, entendido como entorno vital de aprendizaje y colaboración, a partir de las posibilidades que nos ofrece una relectura de nuestro patrimonio desde la sensibilidad del arte contemporáneo. La propuesta de actuación se materializa en un proceso participativo abierto a la población para la rehabilitación y creación de una pieza de arte público en el interior de esta *Alvariza*. Esta construcción tradicional es un recinto circular realizado en piedra seca que protege a las colmenas en su interior del ataque de osos y otros depredadores. Su emplazamiento está muy bien definido para resguardar a las abejas de las inclemencias del tiempo, aprovechando al máximo la luz del sol y utilizando las pendientes inclinadas de este recinto a cielo abierto para abrirse a un amplio horizonte que facilita a las abejas el trazado de sus rutas.

Lucía Loren (2022). *Alvariza*. Aldea de bustelo, Quiroga (Lugo)

Aprovechando la privilegiada situación geográfica y el potencial simbólico de esta estructura que invita al encuentro y a lo colectivo, se propone la creación de un espacio de encuentro socio-cultural en el interior de esta construcción. Para ello, se ha creado una superficie plana inspirada en la *eira (era)*, para su uso como escenario y se han restaurado las sillas (bancales), donde originalmente se apoyaban las colmenas. En un lateral, se sitúa una pieza escultórica construida en piedra seca inspirada en la forma ovoidal del racimo del enjambrado y un tejido de mimbre que evoca el sinuoso vuelo de las abejas. Entre las piedras de la estructura, se han colocado cañas para crear hábitats para las abejas solitarias, que tienen una labor fundamental en la polinización y pueden convivir en entornos humanizados porque no son defensivas.

La técnica de la piedra seca fue inscrita en 2018 por la Unesco en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La realización de la pieza, utilizando esta técnica, pretende activar el interés por esta forma de construcción tan significativa, remarcando su valor paisajístico, cultural y medioambiental, ya que constituye un corredor ecológico fundamental que mejora la biodiversidad procurando hábitat a flora y fauna local.

Hoja de ruta para encontrar alianzas en el camino

Para finalizar, comparto unas breves reflexiones sobre proyectos, agentes culturales y grupos de investigación de Arte Contemporáneo en torno a la sostenibilidad. De manera generalizada, desde el contexto institucional del Arte Contemporáneo en España, se vive de manera distante y ajena un compromiso real hacia la crisis climática y todas las consecuencias que esto implica en nuestra vida. En las instituciones, permea de manera sistematizada una visión sobre la sostenibilidad débil, tratando de generar proyectos que solo muestran de manera superficial el grave problema al que nos enfrentamos, cayendo en numerosas ocasiones en las trampas perpetuadas por un sistema hiper-consumista que ha sido capaz de asumir incluso la sostenibilidad como una estrategia perversa de lavado verde.

En un momento tan incierto como el que vivimos, sería fundamental activar sistemas de reflexión que implicaran actuaciones integrales y transversales a toda la institución, que tuvieran en cuenta, no sólo las narraciones necesarias para activar un cambio de paradigma, sino todo el ciclo del proyecto de manera integral: diseño de programaciones, impacto o huella ecológica de desplazamientos y montajes o programas educativos, entre otras muchas iniciativas posibles.

En esta línea, hay agentes culturales que están realizando un extraordinario trabajo de investigación y experimentación, para encontrar nuevas maneras de generar proyectos de arte contemporáneo bajo unos parámetros de sostenibilidad profunda. La comisaria Blanca de la Torre (2020) y su proyecto expositivo *Fabular un mundo diferente* son un buen ejemplo. En el texto introductorio de esta exposición De la Torre apunta: "dentro de este enfoque de curaduría sostenible, es importante señalar que no se trata de limitar, sino de reorientar y cambiar los modos de producir y consumir cultura, con el fin de ofrecer una reflexión sobre los modos posibles a la hora de enfrentarse al momento presente, mostrando una aproximación desde el arte como un modo de posicionarse y proponer un futuro más habitable, justo y sostenible". *Fabular un mundo diferente* es una exposición carbono cero en transporte, con la producción de todas las obras *in situ*, utilizando materiales locales y procesos ecológicos, evitando el uso de contaminantes y buscando la cercanía de la colaboración con el contexto.

Desde el ámbito de la investigación docente han surgido numerosos proyectos que enlazan las prácticas artísticas contemporáneas con la investigación teórica, como son el proyecto de investigación *Humanidades ecológicas y transiciones ecosociales. Propuestas éticas, estéticas y pedagógicas para el Antropoceno*; el Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial (MHESTE) y el Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental (DESEEEA).

Señalar también, la labor fundamental que están haciendo desde el campo artistas, colectivos y espacios de arte, al desarrollar estrategias artísticas de

acción directa sobre aspectos tan importantes como la agroecología, la memoria cultural o el desarrollo rural. Ejemplo de esta praxis en las periferias es la red informal de espacios de arte en el campo, el *Cubo Verde*, que aglutina iniciativas de arte y agentes culturales vinculados a estos entornos rurales. Concluyo con un fragmento del Manifiesto del *Cubo Verde* (2021):

Es importante abrir una reflexión sobre nuestro papel como gestoras, artistas, mediadoras, agitadoras o generadoras de iniciativas y procesos; y pensar en la figura de agente cultural/ artista/habitante como persona capaz de catalizar y crear posibilidades. El papel de la cultura y del arte es dar sentido a la identidad individual y colectiva. Las prácticas y experiencias artísticas, en su labor de concienciación, sensibilización, crítica y reflexión, pueden activar maneras de organizarse en lo colectivo, fomentando el sentido de pertenencia y la construcción de comunidades vivas. Una cultura que se expanda al ámbito de lo cotidiano y lo común, proponiendo caminos alternativos a los canales de difusión actuales en el ámbito cultural contemporáneo.

REFERENCIAS

- ALBELDA, J; SGARAMELLA, CH; PARREÑO, J.M. (Eds.) (2019). *Imaginar la transición hacia sociedades sostenibles*. Universitat Politècnica de València.
- CUBO VERDE (2020). *Manifiesto*. Recuperado el 19 de septiembre de 2022 de <https://www.elcuboverde.org/manifiesto/>
- DE LA TORRE, B. *Fabular un mundo diferente*. Recuperado el 19 septiembre de 2022 de <https://fabular.ccesv.org/texto-curatorial/>
- GAMELLA, D; LOREN, L; PALACIOS, A. Y AGUADO (2017). *Gramática natural. Diálogos creativos con Lucía Loren*. Centro Universitario Cardenal Cisneros.
- TAPIA, M. N. (2010). La propuesta pedagógica del «Aprendizaje-Servicio»: una perspectiva latinoamericana. *Tzhaecoan*, 5, 23-43.
- RAQUEJO, T. Y PARREÑO, J.M. (2015). *Arte y ecología*. UNED.

Prácticas artivistas en el contexto de la crisis ecológica sistémica planetaria

Marco Ranieri

Artista de referencia

Un contexto de emergencia

La crisis ecológica nos golpea cada vez más severamente y los efectos cada vez más extendidos y generalizados del cambio climático generado por el calentamiento global ponen de manifiesto la evidencia de su gravedad. Parece que la emergencia ecológica, al menos en su faceta de emergencia climática, esté finalmente abatiendo el negacionismo institucional y el ostracismo mediático, obteniendo cada vez mayor relevancia dentro de la comunidad intelectual, del imaginario colectivo y de la agenda política global.

Según el Servicio de Cambio Climático de la Comisión Europea, el verano de 2022 ha sido el verano más caluroso jamás registrado en nuestro continente, con una media de 1,34 grados sobre la media de los últimos treinta años. Es más, no se trata solamente de un aumento de la intensidad del calor, sino de su duración: según un estudio publicado por el Journal of Climate, el verano climatológico se ha alargado en Europa 20 días desde los años ochenta del siglo pasado.

La sequía asociada al verano de 2022 ha sido para Europa la peor sequía de los últimos 500 años (si bien para países como Italia se trata de la peor sequía del último milenio). Los daños que esta sequía ha provocado a nuestros ecosistemas son incalculables, y la pérdida de biodiversidad ha sido masiva e irreversible en muchos de los ecosistemas fluviales afectados. La sequía ha golpeado fuertemente los cultivos, paralizado los transportes fluviales, afectado el sector energético y amenazado los suministros de agua potable en muchas regiones.

Lo más preocupante es que el récord de calor y sequía alcanzado por el verano 2022 no representa un episodio aislado dentro de la serie histórica, sino que forman parte de una tendencia a la escalada que hace que en la última década cada verano haya sido más cálido y seco que el anterior.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha publicado ya en 2021, durante el precedente verano de récord, la sexta edición de su informe.

Las conclusiones a las cuales ha llegado son drásticas: estamos viviendo una crisis ecológica sin precedentes causada por la actividad del capitalismo industrial extractivista, que ha calentado la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre, generando eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y comprometiendo seriamente el equilibrio climático y ecosistémico del planeta.

El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. A este paso la temperatura del planeta aumentará 4,4 grados centígrados antes de finales de siglo, conllevando un incremento de 2 metros el nivel del mar. Podemos considerar este informe como un ultimátum para la humanidad.

Para hacer frente a esta crisis ecológica planetaria necesitamos repensar las relaciones que establecemos con nuestro hábitat superando la lógica extractivista-colonialista, generando urgentemente un nuevo paradigma que ponga la vida en el centro del sistema económico-político-social. Para conseguirlo, necesitamos trabajar desde la descentralización y la coevolución, de forma colectiva y colaborativa, estableciendo conexiones, vínculos y correspondencias entre los diferentes habitantes y agentes de nuestros territorios, generando nuevos modelos comunitarios fundamentados sobre la ética del cuidado.

Una respuesta desde el arte

Debido a su capacidad de ofrecer nuevas lecturas de la realidad, narrativas e imaginarios, de reinventar el presente e inventar utopías y futuros posibles, el arte se revela en este contexto de emergencia como un medio para aumentar una sensibilidad estética y ética basada en la empatía natural, que nos ayude a reequilibrar las relaciones que establecemos con la comunidad biótica y los ecosistemas.

En esta dirección creo que el arte debe emplearse no solamente como herramienta ilustrativa, divulgativa, pedagógica o sensibilizante, sino como una herramienta de investigación, interpretación del territorio, mediación artística y proposición de soluciones participativas a problemáticas ambientales, de creación de contextos y espacios efímeros de socialización para posibilitar y estrechar relaciones y vinculaciones empáticas a través de situaciones colaborativas y participativas.

Perspectiva personal

Como artista focalizo mi trabajo escultórico, performático y relacional en la transformación de la experiencia del territorio en arte. En el cuerpo como interfaz expuesta integralmente al mundo que nos acoge y nos permea. En el diálogo y el devenir recíproco con los lugares que habitamos, con sus materiales, agentes, habitantes, energías climáticas, telúricas y creadoras. En mis proyectos reinterpreto e incluyo las dinámicas ecosistémicas, las relaciones interespecie, los procesos de transformación del territorio y las energías vitales cómplices de los crecimientos vegetales. Estrechando alianzas con especies compañeras y agentes colaboradores como insectos, pájaros, plantas, fermentos, líquenes y comunidades bacterianas.

Cultivando la mirada atenta, dispuesta a acoger y conferir valor estético a las cosas liminales, pequeñas, frágiles, fragmentarias y efímeras. Conservando y estimulando el sentido del asombro. Entendiendo la palabra asombro como el término inglés *wonder*, en su triple acepción de sorprenderse, maravillarse y preguntarse, y referido a aquella sensación de curiosidad, fascinación, fermento y deseo de conocimiento y aprendizaje que causan en nosotras el descubrimiento, la exploración, la experimentación, la interacción y la relación con aquello que es no-humano: animales, plantas y otras formas de vida, ecosistemas, elementos naturales, agentes climáticos, fuerzas geológicas, telúricas, cósmicas y planetarias.

Materiales empáticos

Los materiales naturales, es decir, los elementos naturales recolectados o encontrados, las tierras, las arcillas, las plantas silvestres comestibles o tintóreas, la piedra y la madera pertenecientes a un territorio específico objeto de la investigación artística, tienen mucha relevancia en mi trabajo.

Mientras tomamos colectivamente conciencia de un mundo finito y vulnerable y de una naturaleza esquilada y frágil, subyugada por una antropización no equilibrada, los materiales naturales, especialmente los materiales no procesados, adquieren rasgos y significados histórico-culturales a nivel mnemónico, metonímico y simbólico. En este sentido, el uso de los materiales desde la conciencia de su relación ecosistémica-histórica-ecológica con el territorio al que pertenecen nos permite resignificar dentro del marco artístico la experiencia vivencial del territorio. Los materiales pueden acercarnos al lugar; sincronizarnos con los tiempos, ritmos y ciclos ecosistémicos, remitirnos a sensaciones recónditas de nuestra afectividad o nuestra memoria tanto individual como colectiva, suscitar un sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad ecosistémica; ser pretexto para la reflexión científica, política, social; y aceleradores de prácticas artísticas/estéticas relacionales.

Caso práctico 1: Fermentazioni edafiche

Gran parte de la vida y de la biodiversidad de nuestro planeta se encuentran concentradas en la capa más superficial del suelo. En pocos decímetros de tierra, a veces menos. En un suelo vivo y sano, cogiendo un solo pellizco de tierra, podemos llegar a tener entre los dedos más de mil millones de microorganismos pertenecientes a más de diez mil especies distintas.

Durante los últimos años, el creciente interés de las comunidades científica y filosófica por bacterias y microorganismos ha generado numerosos estudios e investigaciones alrededor de las bacterias, hongos y levaduras, introduciendo o reintroduciendo la fermentación en las prácticas científicas, culinarias y artísticas contemporáneas. La atención hacia estas comunidades invisibles que

posibilitan la vida en muchos de sus aspectos es indicio de una mirada más profunda hacia las dinámicas ecosistémicas y de un nuevo sentido de pertenencia a una comunidad biótica planetaria, fundamentos necesarios para establecer una nueva cosmovisión no antropocéntrica.

Fermentazioni edafiche es un proyecto de investigación artística que estudia el edafón, la biota del suelo, y su potencial como levadura en la fermentación del pan. De esta manera, se busca establecer nuevas relaciones con estos agentes colaboradores presentes en el suelo, indagando a la vez un posible origen de la práctica de fermentación de las harinas de cereal.

En junio 2022, durante la residencia artística *SOIL: The Critical Zone*, en el centro de arte *NAHR Nature Art & Habitat Residency* en la Valtaleggio (Italia), llevo a cabo distintos experimentos artísticos empleando para fermentar harina y hacer pan con las muestras de suelo obtenidas en distintos lugares y nichos ecosistémicos de los alrededores: pastos, bosques y torrentes a distintas altitudes, orientaciones cardinales y condiciones climáticas.

Después de un periodo de reconocimiento de la geografía del valle y de diálogo con los habitantes de las aldeas, los ganaderos y los agricultores locales, se identificaron doce puntos de interés donde recolectar muestras de suelo, en correspondencia de bosques y pastos de baja, media y alta montaña, de fuentes, hoces y torrentes. Estas muestras de tierra han sido analizadas al microscopio en busca del edafón, prestando especial atención a las bacterias y hongos presentes, y empleadas para fermentar la harina de variedades locales de cereal, recuperadas por algunos agricultores y permacultores de la zona, y hacer panes.

Los panes han sido fermentados al mismo tiempo, para garantizar las mismas condiciones de temperatura y humedad. Cada pan ha sido fermentado empleando una específica muestra de suelo, y las mismas cantidades de tierra, harina, agua y azúcar. De este modo, se han podido destacar a través del proceso de leudación las diferentes propiedades de fermentación de cada muestra de suelo, así como la cantidad y calidad de la vida bacteriana presente en

las mismas. Las masas fermentadas han sido horneadas en la panadería local y los panes han sido probados con la comunidad local y el grupo de artistas residentes en NAHR. En este proyecto el pan, como base de la alimentación mediterránea, es el elemento común que me permite establecer vínculos personales durante las prácticas artísticas relacionales y comunitarias, mientras la fermentación, al incluir procesos vitales en los procesos de creación artística genera una abertura hacia la creación artística colaborativa multiespecie, y nos permite conectar con los mundos invisibles.

Fermentazioni edafiche, proceso de fermentación de pan empleando tierra de pastos, bosques y torrentes de la Valtaleggio. SOIL: The Critical Zone, NAHR Nature Art & Habitat Residency, Valtaleggio, 2022.

Tejer comunidad

Como artista activista, una parte importante de mi trabajo consiste en crear contextos y espacios efímeros de diálogo y socialización, para posibilitar y estrechar relaciones y vinculaciones empáticas a través de situaciones colaborativas y participativas. El fin es generar un nuevo bagaje/currículum donde confluyan conocimientos y habilidades tradicionales y subalternas recuperadas y recontextualizadas en el contexto actual de transición ecosocial, incluyendo aquellas que provienen de los grupos sociales y colectivos menos representados. En este ámbito, el arte, por su capacidad de mediar entre la vivencia y la construcción de la memoria tanto individual como colectiva, es para mí una herramienta de investigación comunitaria y de aprendizaje transversal.

Caso práctico 2: Botàniques de l'Àvia

La transmisión de los conocimientos botánicos tradicionales pasa principalmente por las líneas femeninas de nuestras familias. Estos saberes han sido acumulados durante generaciones por las mujeres, y transmitidos de madres a hijas a lo largo del tiempo. *Botàniques de l'Àvia* es un proyecto que se enmarca en el programa *CoSSos. Comunidades de saberes subalternos* del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que quiere generar un compendio participativo de saberes botánicos tradicionales y subalternos, y un archivo de lugares botánicos-afectivos a través de una correspondencia botánica y de encuentros presenciales y virtuales en los cuales se compartan y recolecten ideas, recetas, habilidades y relatos; generando a la vez una red de intercambio, cuidados y feminización del conocimiento.

En la correspondencia botánica las personas son invitadas a través de una carta a compartir algunos conocimientos botánicos tradicionales y subalternos de los cuales sean depositarias y que han aprendido preferiblemente de sus antepasadas. Las personas participantes en la correspondencia pueden hablar de una planta con la cual tienen un vínculo emocional, afectivo o familiar, y de la cual conocen algún uso. Pueden describirla, dibujarla, contar cosas sobre ella y/o compartir recetas, anécdotas, relatos, fotografías u otras

informaciones. De la misma forma, las personas participantes son invitadas a compartir una fotografía, un dibujo o un relato sobre un lugar que tenga para ellas una importancia botánico-afectiva, como puede ser un patio, un huerto, un jardín, y/o de unas antepasadas vinculadas con las actividades agrícolas y los conocimientos botánicos en su propia historia familiar.

Mientras la correspondencia se desarrolla como un proceso continuo de intercambio, en el claustro renacentista del museo Centro del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) se ha realizado un ciclo de encuentros para compartir saberes sobre plantas. En algunos encuentros se han invitado artesanas locales a compartir sus conocimientos impartiendo un taller de técnicas vinculadas con los saberes botánicos tradicionales; en los otros encuentros, personas que comparten el interés y la pasión por el mundo vegetal se han juntado para compartir esquejes, plántulas, semillas, recetas, remedios, vivencias, anécdotas, historias, habilidades, quehaceres y saberes. Algunas personas han incluso traído consigo su planta compañera para que compartiera la experiencia.

Botàniques de l'Àvia, Encuentros para compartir saberes sobre plantas: taller de tintes naturales con la artesana local Laura Cardona de Sembra Things. Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), València, 2021.

Cuerpos en lucha

En el contexto histórico y geopolítico actual, a medida que avanzan la transformación y destrucción de los ecosistemas rurales y naturales y, con ello, culturales, surgen y se expanden desequilibrios ambientales y conflictos ecológicos-distributivos. Como artista activista desarrollo también una labor de mediación dentro de tejidos comunitarios locales, creando dispositivos móviles de mediación artística e impulsando procesos artísticos comunitarios colaborativos y participativos que ayuden a identificar, enfatizar y visibilizar las problemáticas, inquietudes y necesidades relacionadas con el territorio, al margen o en contra de los relatos oficiales, y generar propuestas comunitarias de solución coevolutiva a las problemáticas socioambientales locales, inscritas en el marco del proceso global de transición hacia la sustentabilidad. Activando acciones, intervenciones y procesos de cambio y/o para el cambio. El arte puede ser empleado en este contexto como una herramienta de transformación ecosocial, convirtiéndose en un catalizador tanto para crear, detectar y visibilizar los nuevos y los otros relatos, narrativas e imaginarios, como para imaginar utopías y futuros posibles, y generar espacios coevolutivos y nuevas y otras formas de habitar, relacionarse y vivir en comunidad.

Caso práctico 3: Toda piedra hace pared, toda abeja hace pradera. Acción polinizadora

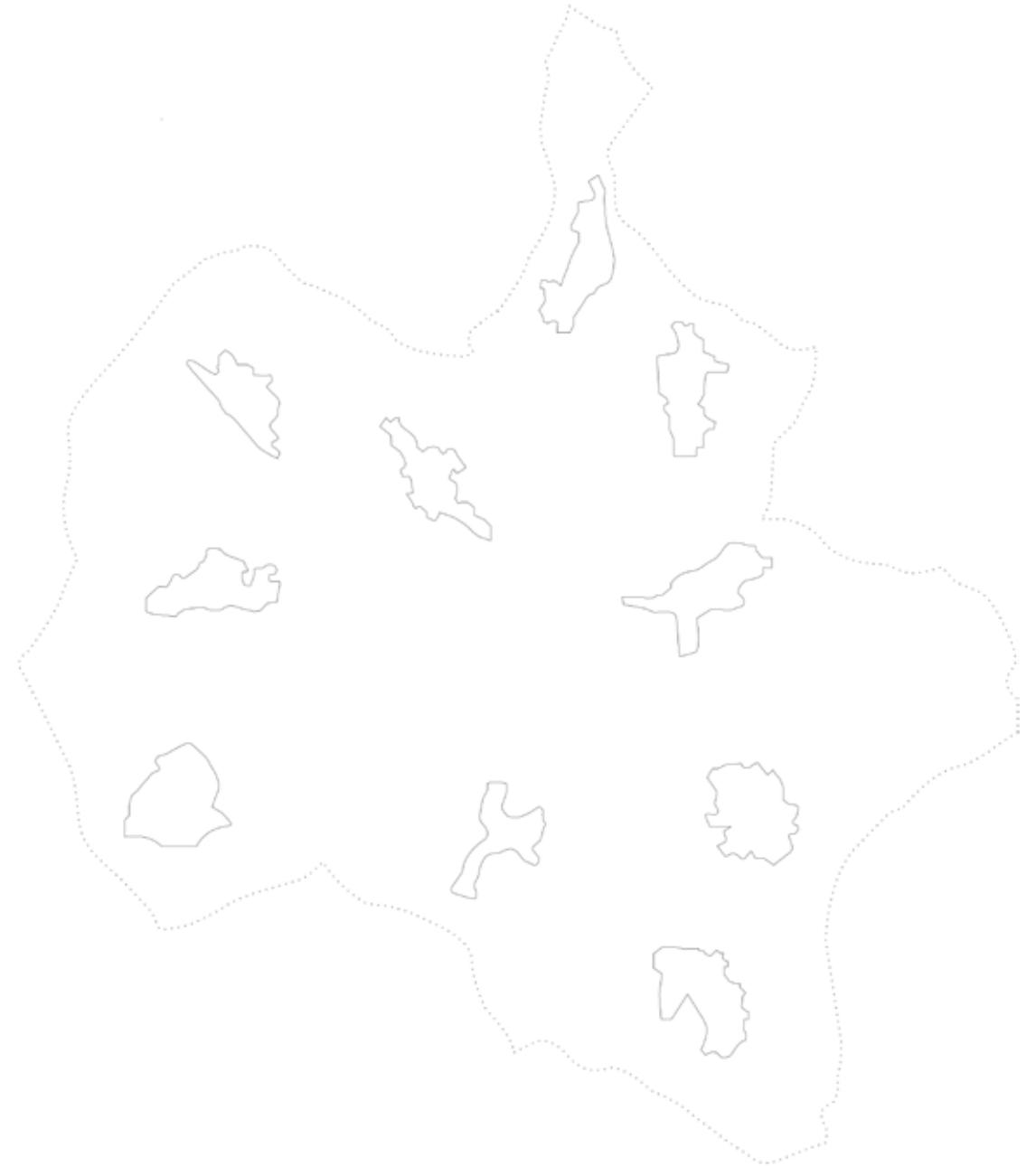
Se trata de una acción poética colectiva de activismo ecologista, que quiere suscitar un sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad ecosistémica y, a la vez, implementar determinados servicios ecosistémicos, transformando y activando un lugar específico como un espacio en evolución continua y común entre plantas, humanos e insectos polinizadores.

A través de una acción artística colectiva se dispersan, con el método de las bombas de semillas *Nendo Dango*, semillas de plantas regeneradoras, plantas útiles y plantas aliadas con los insectos polinizadores en aquellos lugares marginales, laterales, degradados y/o en desuso o con potencial, que sean señalados por la comunidad local como sensibles dentro del entramado de su entorno cotidiano para ser reclamados como un espacio de y para la biodiversidad. Para la dispersión de las bombas de semillas empleamos tirachinas en cuanto icono de rebeldía, asociado en nuestro caso

con la rebeldía climática/ambiental frente a la inacción gubernativa contra la crisis ecológica sistémica planetaria.

Sucesivamente se construyen de forma colectiva unas ecoestructuras de mimbre u otros materiales naturales diseñadas para ofrecer cobijo a los insectos polinizadores (en especial las abejas), y se instalan en los lugares que han sido objeto de la intervención. Generando de esta forma un espacio coevolutivo que, por un lado, es un *hootspot* de biodiversidad y, por otro, puede llegar a funcionar como espacio de reunión, intercambio y aprendizaje comunitario.

Toda piedra hace pared, toda abeja hace pradera. Acción polinizadora ha sido realizada en distintos barrios de la ciudad de Valencia (en Orriols en 2016, en Patraix en 2019, en Benicalap en 2021) y en pueblos de la Comunidad Valenciana (en Palmera en 2016, en Benifaraig en 2018, en Jijona en 2021 y en La Vall d'Uixó en 2022).

La experiencia colectiva

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

La experiencia colectiva

II Ciclo de intervenciones artísticas en los Barrios Rurales de Teruel

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

II Ciclo de intervenciones artísticas en los Barrios Rurales de Teruel

El Campillo

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

Una nave a Gaia (Simulacro)

Álvaro Salcedo Galbán

Una nave a Gaia (Simulacro)

Álvaro Salcedo Galbán

Creo en la práctica artística como un médium idóneo para disolver los límites entre nuestra cotidianidad y la Tierra, la identidad humana y planetaria. Suelo trabajar desde la instalación, la poética objetual, el arte en acción y la escenografía, haciendo especial énfasis en la necesidad de democratizar el pensamiento y las prácticas artísticas plurisensoriales como una acción de respuesta valiosísima e indispensable a la crisis ecosistémica. Para ello, desarrollo y comparto herramientas estéticas y conceptuales a disposición de activismos ecoanimalistas, pragmáticos y dialogantes, que inciten a la revisión de nuestro modelo de dominio y nos inviten a la participación y apreciación holística de la naturaleza y demás identidades del planeta.

[X] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°19'7.03"N 1°14'3.00"W

Una nave a Gaia (Simulacro) se contrapone a todas esas ecoficciones que predicán que el avance tecnocientífico nos salvará de todos nuestros males, o que, en última instancia, nos embarcará en un viaje de huida hacia la colonización de otro planeta. Esta pieza se fundamenta precisamente en una reivindicación de la estancia y apuesta por la vida rural como un entorno privilegiado desde el que empezar a redefinir nuestra relación con la Tierra (Gaia). Para ello vi necesario sumarme a la vida de El Campillo durante una semana, en la que fui acogido por Rosa y Bienvenido y en la que pude compartir y documentar momentos cotidianos con los habitantes del barrio. Como resultado, esta propuesta se compone de cuatro acciones pensadas para visibilizar y reactivar alguno de los problemas de despoblación y comunicación que me transmitieron las vecinas y vecinos de El Campillo y que son prioritarios antes de empezar a construir nuestra nave a Gaia: comenzamos con La visita guiada como un reconocimiento del Paisaje Póstumo, de nuestra actitud de dominio sobre los ecosistemas y habitantes de la Tierra; seguidamente la acción Empadronamiento convirtió a los asistentes en Habitantes temporales de El Campillo, manifestando una voluntad de cambio y permanencia e incitándoles a un breve análisis de su biograma (movimiento vital del barrio); Disponible es una intervención que transcurre simultáneamente, atendiendo al bloqueo de venta y alquileres de terrenos, y que se realiza mediante la colocación de carteles inmobiliarios sobre varios solares y casas inutilizadas que anuncian su disponibilidad, pudiendo ser consultada llamando a un número de teléfono personal; y finalmente, en La espera se desarrolla un acto protesta en colaboración con vecinas de El campillo en torno a una parada de bus simulada. Sin embargo, todas estas piezas funcionan quizá, en el marco de Geografía Poética, a modo de recordatorio, de apoyo, de preparación y alerta, o de encuentro y reflexión espontánea; siendo nuestra presencialidad tan breve, es muy importante que reconozcamos su naturaleza de simulacro: necesitamos repetir, escuchar constantemente la alarma, prestar atención y provocar el encuentro y la acción para un escenario más real y urgente que nunca.

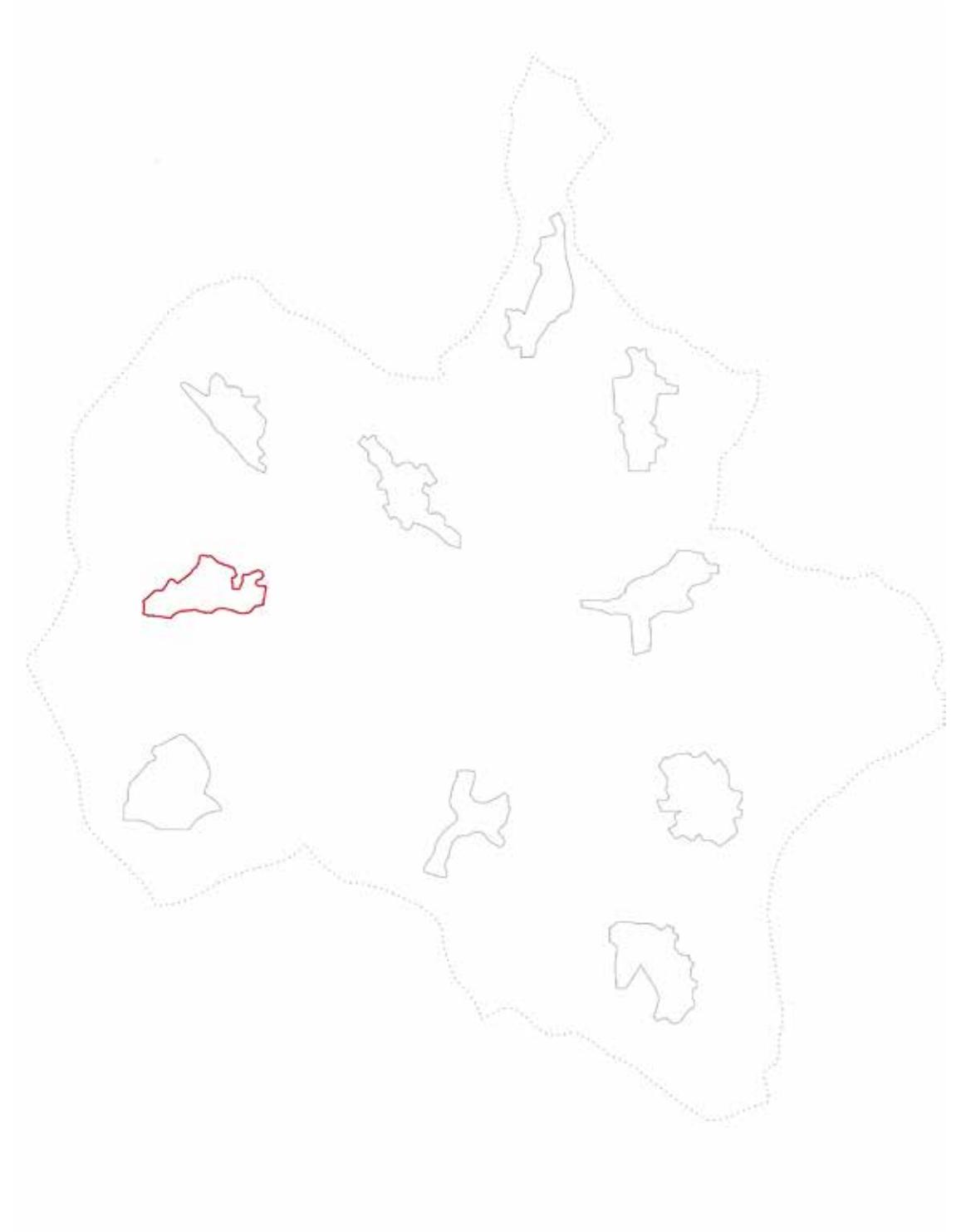
Ecoficción · Ruralismo · Transición ecosocial

San Blas

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

Ventanas para una vivencia

Isabel Llanos y P.Guiba

Ventanas para una vivencia

Isabel Llanos y P.Guiba

Isabel Llanos

Mi foco artístico se centra en la interpretación y exploración de la figura humana, buscando en ella tanto expresiones corporales como faciales trabajándolo a través de la pintura y el dibujo. Predominan los cuerpos desnudos, considerándolo una forma íntima de representar a la persona mostrando así su verdadera esencia, representando mayoritariamente la soledad, el dolor y la tristeza. Por otro lado, el uso del color es algo que está muy presente en mi obra pictórica, predominando los colores fríos sobre los cálidos, buscando una paleta cromática cruda que contenga ese dolor, soledad o tristeza. Otra temática de interés es la conexión de la naturaleza con el ser humano, considerando este último un factor esencial para el transcurso continuo de lo natural, siendo representado en varias composiciones florales o como ornamento para el cuerpo desnudo.

P.Guiba

Intento reconstruir los lugares que creamos cuando desconectamos, apropiándome en algunas ocasiones de los sueños de otras personas y siempre recordando los míos, estos aparecen repetitivamente entre una realidad y otra. Las personalidades, las personas que somos, seremos y dejamos de ser cogen gran importancia en mi obra. El mundo que no existe, pero que de alguna manera tocamos, es lo que intento representar a través de mis obras. Al principio esto ocurría sin pensar, a medida que ocurría y se repetía alcancé a darle un "título". Los soportes que utilizo para esto son variados, sobre todo me ayudo del grabado, el arte digital y el acrílico. No tengo una técnica fija ni unos materiales concretos. Tampoco represento siempre la idea anterior, considero que en este momento es cuando más estoy aprendiendo y cambiando como creadora por lo cual no me gustaría cerrarme a nada. Un recurso nuevo que estoy adquiriendo es la performance y tampoco lo descarto para obras futuras. Al igual que toca el mundo más "subjetivo", la galería de mi móvil está llena de los momentos más simples del día a día. Considero que es importante nombrar esto porque al fin y al cabo es un ancla con la realidad.

Vínculo · Comunidad · Exterior

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°21'35.2"N 1°10'48.6"W

Ventanas para una vivencia habla de la conexión y unión de los diferentes barrios pedáneos de Teruel utilizando el elemento de la ventana para dicha función y como punto de reunión San Blas. Empleamos este elemento como vínculo con la comunidad. Por otro lado, adquiere una doble lectura: la de ver, la de ser vistas, la de mostrar y la de ocultar, cada ventana tiene una esencia diferente, desde ser pequeñas o grandes, de hierro o de madera. En el ámbito más personal lo percibimos como algo que separa y une lo interior de lo exterior y viceversa, esto lo relacionamos con nuestra línea discursiva, ya que por un lado Isabel trabaja con el exterior, la primera visión, mientras que P.Guiba trabaja con el interior, lo que no se ve a menos que no se quiera mostrar. Las ventanas utilizadas para esta instalación pertenecen cada una a un barrio de los 10 Barrios Rurales de Teruel, siendo estas diferentes y a su manera representando dicho barrio. Para el montaje de la obra fuimos en busca tanto de ventanas abandonadas como de ventanas que tenían dueño, consiguiendo así 9 ventanas, la número 10 se encontraría en la pared de la plaza del Ayuntamiento de San Blas terminando de completar la lectura de la obra.

Tras el montaje de Ventanas para una vivencia, nos dimos cuenta de que cada ventana que trasladamos tiene una vida de abandono o propiedad, sin embargo esa diferencia confluyó en el vínculo y comunidad que provocamos.

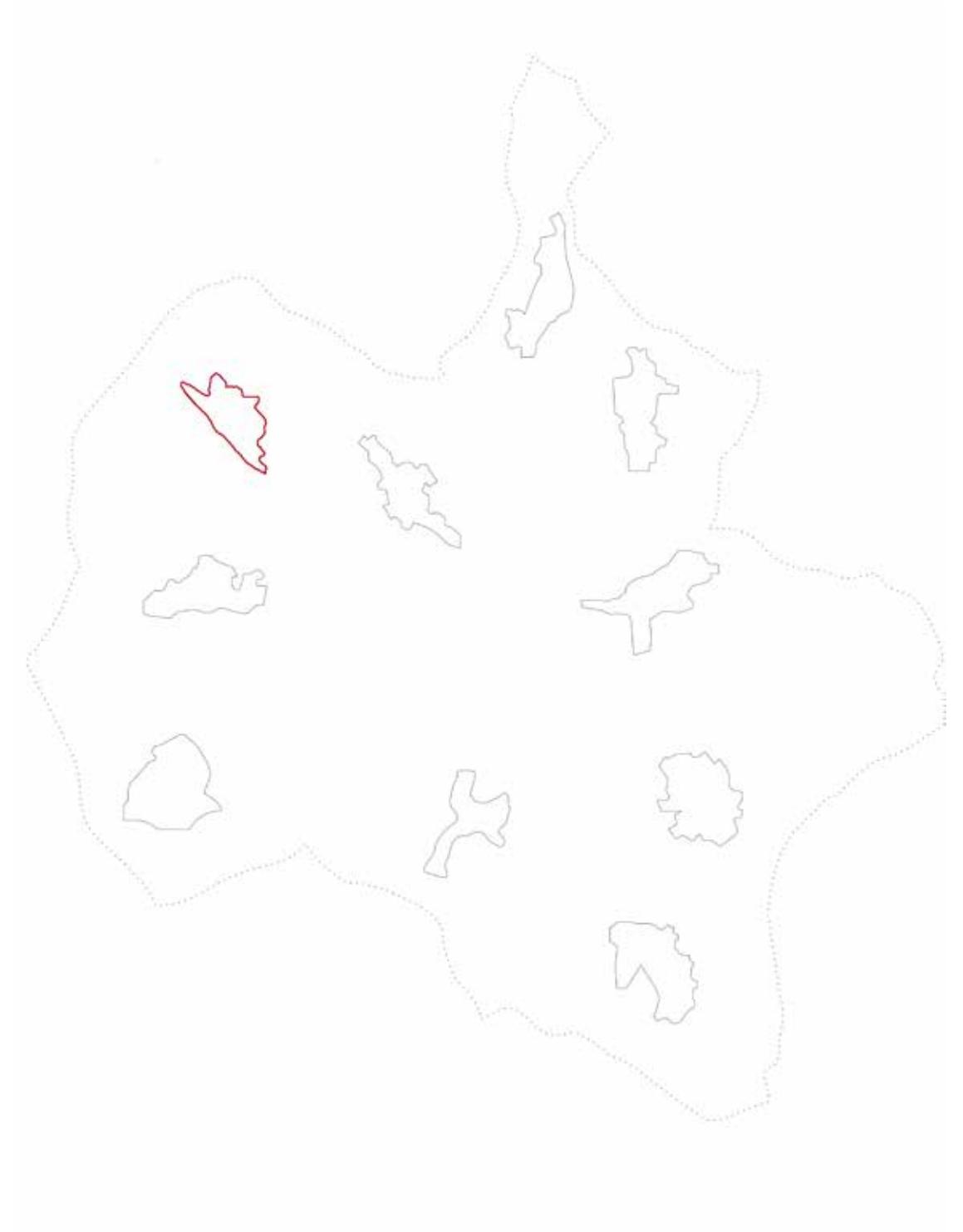

Caudé

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

Escribir Caudé, construir Caudé

E. M. Patón

Escribir Caudé, construir Caudé

E. M. Patón

Entorno urbano

Entorno natural

40°24'46.8"N 1°11'24.5"W

La deconstrucción del yo y su reconstrucción forman la base de mi trabajo. Repienso el yo y sus conformaciones y estructuras analizándolas, desechándolas o rescatándolas a través de la arquitectura habitada y compartida, entendiendo el sujeto y la casa como un único elemento ocupado y ocupante en la ciudad. Traslado estas prácticas a mis espacios, a mi entorno y la colectividad, descubriendo el espacio común y las diferentes redes de conceptos que se generan en el proceso, ampliando y generando propuestas artísticas que evolucionan a su vez el propio proceso.

Mediante técnicas multidisciplinares que combinan la instalación, la escultura, la performance, el videoarte, el dibujo, la fotografía o el texto, busco retratar lo que nos crea y conforma llegando a propuestas que nos acerquen y distancien de la realidad que habitamos para conocerla y pensarla. Encuentro en este proceso la necesidad de alterar estos hallazgos ofreciendo una metamorfosis de los mismos a través de la práctica artística.

Construir · Arquitectura · Mapa

Escribir la arquitectura de Caudé haciendo visibles las vivencias, conocimientos y localizaciones de su entorno pretende transformar la visión del territorio y, por lo tanto, a él mismo.

A través de la realización de un mapa situado en un espacio público, abierto y accesible, se facilita un paisaje de lugares de la localidad de Caudé, Barrio Rural de la ciudad de Teruel.

Por medio del encuentro y la comunicación con sus habitantes se comparte el saber del entorno y los puntos más destacados que incluir en el paisaje que será realizado en una fachada convirtiéndose en un mural. Se emplea el dibujo y la incisión como acción de escritura que genera conocimiento y ofrece permanencia del saber que contenga en su soporte. Se utiliza el cemento como material de construcción del mural integrándose en la arquitectura del paisaje urbano y transformando el entorno. La puesta en común del saber local, la comunicación de las habitantes y su expresión han sido objetivos fundamentales para concluir en la oportunidad de dar espacio a aquello que se desea manifestar, conservar y permanecer desde la vivencia de la comunidad.

Concud

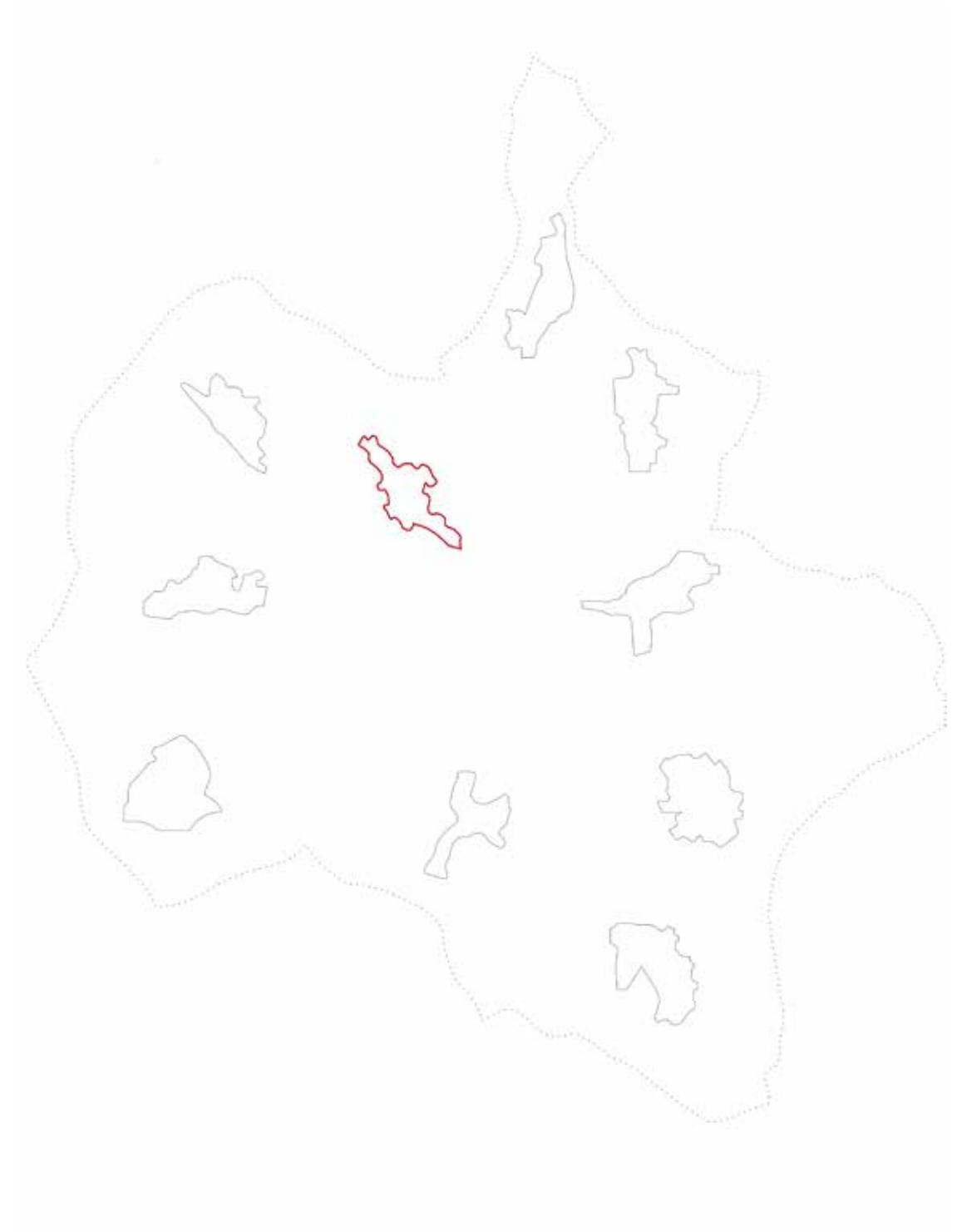
El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

Significar el cannábum

Ignacio Aparicio

CelebrarNOS

Melisa Vezhdieva Abtarmanova

Significar el cáñamo

Ignacio Aparicio

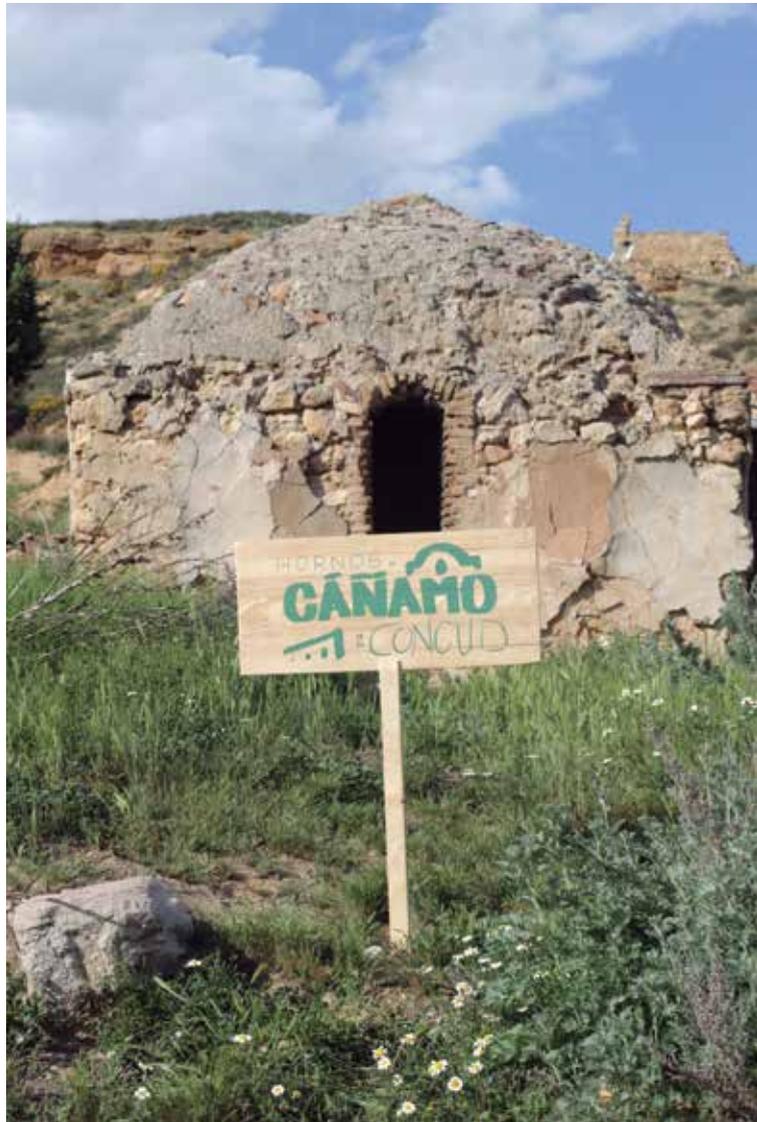
Entorno urbano

Entorno natural

40°22'52.6"N 1°08'57.2"W

Cada disciplina diferente deja cierta marca sobre tus procesos creativos. En mi caso, el cine con su carácter autoexplicativo es algo fundamental. El momento de recepción es clave y, a no ser que sea la intención concreta, mi trabajo suele ser claro y directo. La curiosidad, lo político, la (auto)conciencia son temas que subyacen en mis piezas, así como la naturaleza o la crítica capitalista.

Variando desde cortometrajes y fotografías hasta piezas tridimensionales, pasando por un amplio rango de medios de reproducción bidimensional, mi producción pretende ser intermedia, abierta y universal, en cuanto a que apela a situaciones comunes a nuestras sociedades.

Señal

Memoria

Camino

Los hornos de cáñamo de Concu, a pesar de ser un enclave que ha sido declarado Patrimonio histórico representativo de la industria del cáñamo en Aragón, se proyectó su restauración en el año 2009, lamentablemente sin llegar a ejecutarse. Estos hornos son difíciles de localizar y reconocer si no se tiene una información previa de su aspecto y dónde están ubicados, podrían confundirse con cualquier otro vestigio histórico o incluso como una simple ruina. La industria del cáñamo se paralizó en los años sesenta del s. XX con la prohibición del cannabis y todo lo que se consideraron sus derivados; así también con el alza del plástico que sustituyó al cáñamo en muchos ámbitos. Hoy apenas quedan algunos miembros de las familias que trabajaron en este conjunto, en su tiempo compuesto por dos balsas, tres hornos y una agramadera.

Al tratarse de un espacio declarado Patrimonio histórico es imposible intervenir en el mismo. Fue en los paseos realizados por la pedanía como me di cuenta de que no hay ningún tipo de señalización que remita a este complejo o a su valor histórico. De ahí que mi intervención proponga solucionar este olvido a través del emplazamiento de cuatro paneles y un cartel. Esta propuesta busca, a través del emplazamiento de esta señalética solucionar esta necesidad, así como ofrecer la posibilidad de formar parte y reconocer en ella a quienes hicieron la historia de los hornos.

CelebrarNOS

Melisa Vezhdieva Abtarmanova

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°22'52.6"N 1°08'48.0"W

Creo a partir de lo que vivo. Veo arte en lo cotidiano de mi día a día, todo está conectado y es lo que le da sentido a mi vida. Materializar una idea para mí supone antes ser consciente de una realidad e intentar plasmarla de innumerables maneras, tantas variables son posibles que llega a ser abrumador. Mi proceso creativo es cambiante, así como lo es todo, sin embargo, siempre está la intención de trascender de alguna manera lo que yo fui en lo que seré mediante las ganas de experimentar y redescubrirme a mí misma y lo que para mí es conocido. Partiendo de esa base más cotidiana y vivencial, mis intereses se centran en las relaciones humanas, en las luchas y la evolución personal como una manera de abrir debates en torno a temas actuales, como la desigualdad de género, con el objetivo de reflexionar sobre aquellos aspectos que nos moldean como personas y que nos hacen ser quienes somos. Me gusta no ponerme límites y descubrir nuevas formas de trabajar diversos materiales, los cuales también tienen relación con la idea que quiero tratar o el concepto que quiero plasmar. Actualmente estoy descubriendo lo que es la instalación, en relación con el espacio, como el site-specific y el trabajo en torno a los objetos que tienen memoria y nos remiten a recuerdos. Me gustaría seguir por este camino, ver a dónde me lleva y en lo que finalmente desembarcará.

Ceremonia · Memoria · Territorio

Un entierro es el acto ceremonial de acompañar, transportar y dar sepultura, así como lo es este. Sin embargo, CelebrarNOS también es un ejercicio de re-uniión y de compartir un momento colectivo con los habitantes de Conclud, localidad donde se lleva a cabo la acción de poner bajo tierra objetos pertenecientes a la comunidad, como un acto simbólico de marcar su paso por este territorio y regresar a la tierra, regresar a la naturaleza.

Esta intervención a modo de ceremonia tiene como objetivo guardar el registro de ese preciso momento, respondiendo a las preguntas:

¿Quiénes son Conclud?, y ¿qué es Conclud?

Tortajada

El Campillo San Blas Caudé Concul Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

Enraizada

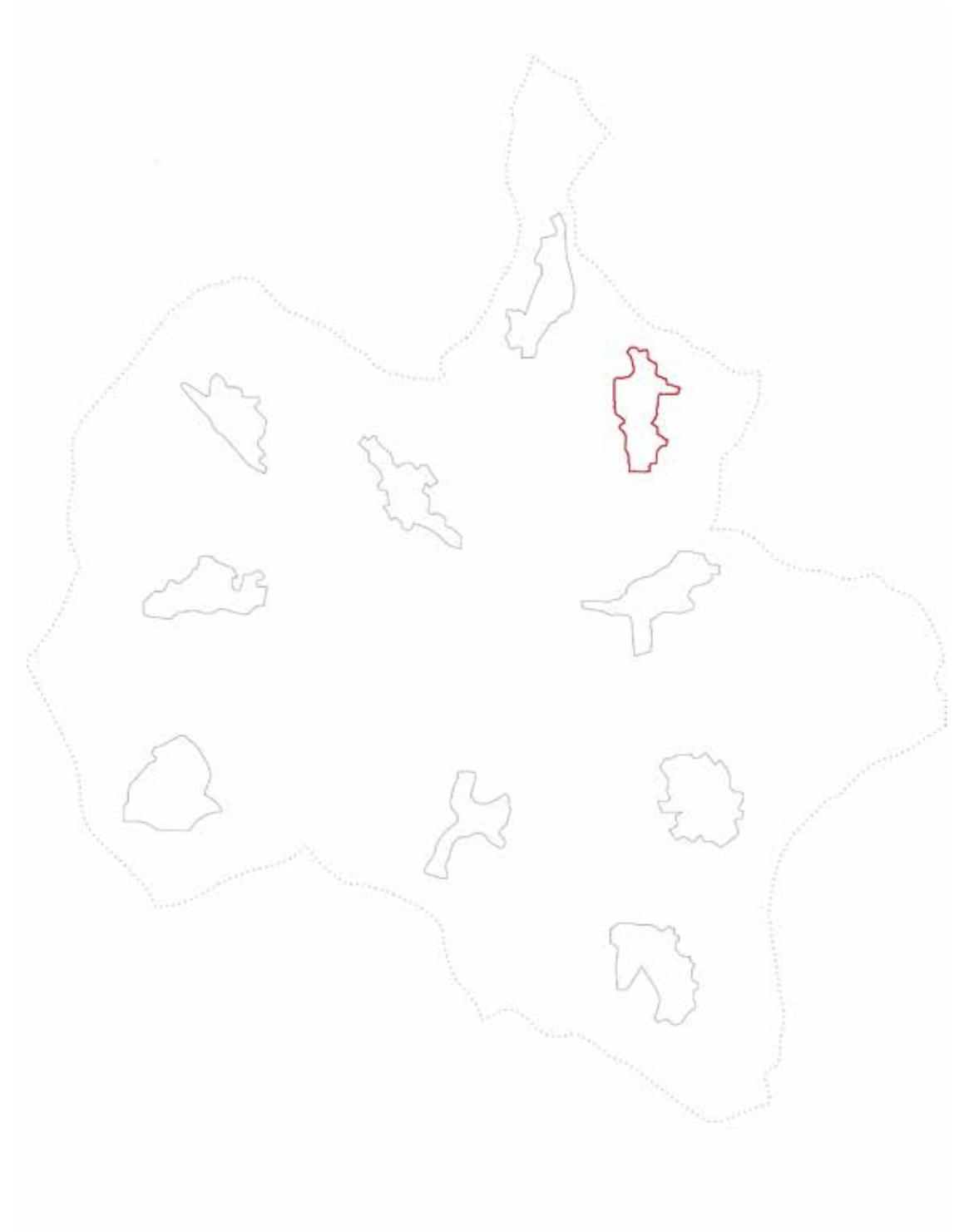
Marta Burriel

Humo de hogar no empaña el cielo

IRA

No me olvides

Marta Burriel e IRA

Humo de hogar no empaña el cielo

IRA

A lo largo de la práctica artística que he realizado he sido guiada completa y totalmente por las emociones que iba sintiendo conforme creaba cada una de las piezas, tratando de comprender exactamente aquello que me encontraba experimentando en ese momento concreto. A partir del verano de 2021 comencé a tratar el duelo a partir de la práctica artística de manera interdisciplinar, buscando comprender las bases desde las que se formula el término hogar como todo lo que engloba. Trato de buscar todas las maneras y formas en las que este término se puede materializar, teniendo en cuenta los distintos significados que puede traer consigo, para de esta manera poder comprender así mi propio hogar, que tan disperso se encuentra. Me interesa el concepto de "casa", unido de manera metafórica con el propio cuerpo humano, enlazándose las vigas con las vértebras y las paredes con la misma piel.

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°22'52.6"N 1°08'48.0"W

Hogar · Vínculo · Cobijo

La conexión con nuestro lugar de origen, aquel que nos ha arropado y abrazado mientras nos veía crecer. El techo que nos hacía sentir seguros y tranquilos. Lo que habitaba y habita ese cobijo. Puerta. Ventana. Pared. Techo. Suelo. Casa. Nosotros. Nuestro hogar.

A lo largo de ese último año, he estado trabajando acerca del propio concepto de "hogar", buscándolo, entendiéndolo y abrazándolo. He podido observar que en los lugares menos poblados, el hogar que generalmente se reduce a una casa, se amplía a todo el territorio ocupado. Es por ello que decidí trasladar mi propia relación con mi hogar, el cual se ha visto afectado este último año, a este barrio.

Mi proyecto consiste en la unión de mi hogar con los hogares que se encuentran en el barrio de Tortajada, buscando generar un vecindario, un lazo entre nosotros. Para ello, decidí unir físicamente nuestros cobijos por medio de una serie de cartas, entregadas en los buzones de esta localidad, en las cuales ofrecía una pequeña intimidad de mi hogar, recogida en forma de caligrama. La acción se dividió en dos partes: por un lado, la entrega de las cartas a los diferentes hogares de la localidad, la cual quedaría grabada en vídeo. Por otro, durante el II Ciclo de intervenciones artísticas, habría una nueva entrega de cartas, en este caso únicamente 4, se realizaría posteriormente a la lectura del contenido de las mismas.

Mi hogar se encuentra
deligenti. Vite.

Mi hogar se encuentra cubierto de
una metrópolis
urbana asciende por
mi médula arrembolando a su
paso aquel hogar que reside en el
recuerdo. Las vertebras como las paredes, se
ensartaban entre el vecindario.

Las ventanas se
agóspan en mi pecho
queriéndome ofrecer
aquella luz eclipsada
por un edificio.

Carrizo
Cobijo
Vita
Mamá
Orgullo

Un castillo en el aire
que goza de vistas a la
luna cristaliza el
exigero que sostienen
mis paredes.

Los cimientos enlazados en tus venas configuran una
carretera ascendente hacia un nuevo destino.

IRA

Enraizada

Marta Burriel

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°24'30.7"N 1°04'42.0"W

Enredarse es el núcleo de una investigación conformada por tres ejes fundamentales para comprender la experiencia del ser: la acción, el lugar y el tiempo. Una cuestión profundamente ligada al aspecto ontológico y la cosmovisión de nuestro entorno más íntimo del recuerdo. El enredo de nuestro cuerpo es el encargado de liberar la memoria a través de la performatividad del mismo. Con ello pretendo comprender cómo las relaciones con el lugar implican una acción inmersa en el tiempo.

El medio principal de mi obra es, por tanto, los cuerpos y sus acciones. De este modo se crean y exponen distintos diálogos temporales entre el pasado y el presente como una forma de experimentar y reflexionar sobre las memorias de individuos y colectivos. Estas memorias actúan en función de las huellas del recuerdo, es decir, podemos nombrar a estos espacios como lugares-recordados en los que mediante el proceso inconsciente de un trabajo ligado en el tiempo se convierte en consciente al retomarlos en el ahora.

Acción · Trenzado · Memoria

Enraizada explora la relación íntima del cuerpo con el espacio mediante la memoria colectiva del entorno rural de Tortajada, Teruel. La acción trata de aunar cuerpo y tierra en su forma más literal. La acción de enraizarse se vuelve real mediante el trenzado del cabello con la vegetación del entorno. Este trenzado se produce gracias a las mujeres que conforman los relatos de Tortajada volcando el recuerdo del arraigo. Además experimenta directamente con la superposición de narrativas de los sujetos en un mismo espacio-tiempo mediante la acción.

El proyecto se inicia desde la acción performática para entablar distintos diálogos entre el lugar y el cuerpo. Se soporta directamente en la investigación artística basada en las memorias. Especialmente con mujeres provenientes de diferentes entornos. Mediante la acción del trenzado se hace referencia al 'enredarse' con el lugar para explorar las dimensiones del arraigo y la raíz. Un concepto totalmente relacionado con la cultura y memoria de un espacio. A su vez, el trenzar o 'enredar de forma ordenada' entabla diálogo con las palabras 'tejer' o 'entrelazarse' ligadas a acciones de las artesanías o trabajos olvidados propios de otro tiempo.

El trenzado se ha elaborado desde la pluralidad narrativa. En la acción confluyen 4 relatos diferentes: el de mi cuerpo, el de Marian, de Rosa y Belén. Estos relatos al estar en un mismo espacio temporal exploran los límites del arraigo de un ser con el lugar en el que se enreda.

No me olvides

Marta Burriel e IRA

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°24'30.7"N 1°04'42.0"W

Marta e Inés decidieron unir sus líneas en el momento en el que observaron un nexo común en sus piezas: la pérdida. Convergiendo así el concepto de arraigo y raíz, trabajado por Marta, y el hogar y la memoria, por Inés. De esta forma nació una línea discursiva guiada por la pérdida que se encuentra en el medio rural y que nos evoca a un olvido del mismo.

Ambas buscan mostrar la importancia de nuestras raíces, nuestra memoria y el entorno rural, enalteciendo así con orgullo este entorno. La semilla de su trabajo conjunto nació tras el reconocimiento del hogar, tras recordar el tiempo pasado en el que la vida se desarrollaría prácticamente en el campo. Ese olvido nos genera una pérdida de este medio rural y que ambas reconocerán por medio de una acción conjunta en los alrededores de Tortajada, reivindicando que el entorno rural, en concreto Tortajada, no se olvida.

Comunidad · Cultivo · Memoria

En este proyecto se explora la capacidad de la memoria del ser, sobre todo las memorias que se crean en colectivo y dotan de identidad un lugar. Abarcamos con No me olvides dos líneas: la primera se encuentra en el interés para explorar nuestra propia intimidad por medio del enraizamiento en el espacio rural, como es Tortajada; así también, exponer nuestras necesidades conceptuales en la obra artística partiendo de cada una de nosotras y, de esta forma, exponer la pérdida desde dos puntos de vista distintos. La segunda línea tiene que ver con lo exterior, con lo del entorno y los del entorno. Trabaja desde lo colectivo una narrativa plural que conforma el imaginario de Tortajada, interviniendo especialmente en el paso del tiempo.

Se plantea el cultivo de las semillas de 'No me olvides' como un símbolo de la pérdida del arraigo, memoria y seres; de tal forma que la visión para establecerse no es la de recordar algo olvidado, sino no dejarlo olvidado, tenerlo siempre presente. El cultivo en sí mismo simboliza el enraizamiento con el lugar. Se trabaja en un parterre que ha luchado por permanecer, al igual que algunas de las costumbres de las mujeres. Estas costumbres o memorias se inscriben en este muro, y gracias a los niños y las niñas de Tortajada florecen en forma de 'No me olvides'. El proyecto además de transitar en el pasado, lo hace en el presente y en el futuro, pues el crecimiento de la planta indica una recurrencia en la índole tratada. El flujo del crecimiento de la planta recorre sus diferentes formas desde semilla hasta flor pasando por el desarrollo, una etapa fundamental para el rizoma. Estos rizomas son los que se ligan a las memorias individuales y que más tarde todas ellas se establecerán conjuntamente en un mismo espacio

Villalba Baja

El Campillo San Blas Caudé Concul Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

A los peirones de Villalba Baja

Patricia Menjón Bohanna

Luces del pasado

Andrea Tolosa-Cotoré

A los peirones de Villalba Baja

Patricia Menjón Bohanna

Romería · Comunidad · Memoria

La percepción de una misma constituye la premisa principal de mi trabajo. La identidad, el comportamiento, la influencia exterior y el diálogo interior son aspectos de suma importancia para mi línea de creación: los "yo" que forman un individuo en su integridad y aquello que sentimos hacia ellos. Me centro en el sentimiento de integridad con el alrededor, de consciencia de la existencia y el éxtasis, vértigo y violencia, expresados normalmente con colores muy saturados y formas marcadas. Sin olvidar el uso del imaginario católico tan presente en nuestro folklore utilizado en un contexto contemporáneo y como lenguaje y vehículo de comunicación artística. Mediante la pintura y la instalación pretendo explorar el egocentrismo y la obsesión con una misma, reflexionando sobre la idea de pérdida de identidad, los sentimientos que una despierta en una misma y la manera en la que son procesados.

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°25'25.9"N 1°04'37.4"W

40°25'24.4"N 1°04'33.6"W

40°25'23.9"N 1°04'36.5"W

40°25'29.0"N 1°04'37.4"W

40°25'15.8"N 1°04'42.5"W

Esta intervención hace memoria a los cinco peirones que había situados en la localidad de Villalba Baja, con su sombra e iconografía correspondientes, con la intención de revivir su recuerdo y evitar su olvido en generaciones futuras. Los peirones son pilares construidos en piedra o ladrillo que suelen señalar un camino o un cruce en una localidad, a la vez que servían como punto de adoración y oración a la figura que contenían. Son originarios de Aragón y se suelen encontrar sobretodo en pueblos de Teruel y Zaragoza. En la parte superior de esta estructura suele haber una hornacina que alberga la imagen de un santo, una virgen o alguna escena de la vida de Cristo. Mediante la tradición oral y escrita se han localizado los cinco peirones que había en Villalba Baja, dedicados a San Pascual Bailón, Santa Bárbara, San Miguel arcángel, San José y uno en homenaje a las almas.

El de San Pascual es de color marrón rojizo, contiene una custodia (por ser el patrón de la eucaristía) y una cuerda con tres nudos porque fue franciscano; también por esto es marrón. El peirón de Santa Bárbara contiene un rayo y una torre: el primer símbolo por la tradición de nombrarla cuando hay tormenta y, el segundo, porque se la representa junto a una torre; es morado para recordar a un cielo tormentoso. El de San Miguel contiene una espada y una balanza a causa de la naturaleza protectora del arcángel y por ser el encargado de pesar las almas antes de pasar a la otra vida; es amarillo para recordar al color dorado de la armadura con la que se suele representar a San Miguel. El peirón de las almas es de color azul por la asociación del alma con el aire, y contiene una silueta de la Virgen del Pilar y una persona en gesto de oración, con que normalmente se representa el alma como una persona en el arte católico. Por último, el peirón de San José es de color verde para evocar los árboles de los que el santo sacaría la leña para su oficio de carpintero; por lo mismo contiene una sierra y una vara florida, por ser el elemento con el que se le suele representar.

Luces del pasado

Andrea Tolosa-Cotoré

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°24'30.7"N 1°04'42.0"W

Mi práctica artística responde a un marcado interés por el campo de interacción que se produce entre sujetos conforme a sus dimensiones espacio-temporales. Estas denotan diversos significados que a su vez responden a un complejo sistema de restricciones sociales, relacionado con el sexo, la edad y su procedencia social y cultural. Dentro de la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, me atrae especialmente su intimidad personal, tanto cómo y con quién la utiliza, como cuánto tiempo es necesario para aproximarse al sujeto en cuestión.

Considero que -aunque me muevo dentro de múltiples disciplinas como el arte digital, el video, la performance, la instalación y la escultura- mi producción artística se enmarca dentro del arte relacional, donde la práctica y la teoría se confunden, se mezclan en un proceso constante de reflexión. Por tanto, entiendo esta teoría de la forma como una determinada "actitud" hacia el trabajo artístico que, a su vez, me permite indagar en la interacción cotidiana. En cuanto al estilo, se caracteriza por generar atmósferas envolventes, sensoriales y participativas, la mayoría de las veces llenas de color con una estudiada composición que incitan a la acción, buscando que el espectador abandone su papel pasivo.

Me seduce la dicotomía que existe entre los extremos de belleza absoluta y, más aún, la terrible corriente subterránea de tensión y significado que responde a las innumerables capas de lo cotidiano y como en ellas se juega el poder.

Territorio

Artes visuales

Tradicición oral

Luces del pasado busca dar visibilidad y reactivar el valioso patrimonio de Villalba Baja a partir de una intervención en sus cuevas de origen andalusí y que actuaron como refugio durante la guerra civil española.

Desde la lejanía, se divisa una instalación lumínica integrada por una hilera de focos de luces de color. Estos están dispuestos en la entrada de cada una de las cuevas seleccionadas, de modo que establece un camino a través de la oscuridad de la noche. Este emplazamiento supone, no solo un punto de atracción turístico, sino un llamamiento al encuentro.

Conforme los visitantes se aproximan desde el pueblo, se adentran en la fisionomía del territorio, transitando el interior de sus cuevas. Estas, interconectadas en su mayoría, permiten completar el trayecto en lo más profundo de sus cavidades descubriendo sus inscripciones, cada una perteneciente a diferentes épocas.

Una vez realizado este recóndito paseo interior se invita a juntarnos en la cueva más grande, aquella que durante un periodo de tiempo se destinó a la escuela. A continuación, se dispone a los visitantes en forma de círculo, como si de una hoguera se tratase, y se les reparte una serie de textos que toman origen de los testimonios de algunos de sus habitantes. En este momento se apaga el foco de luz que ilumina la cueva y con la ayuda de linternas y móviles se inicia su lectura por turnos. Así es como logramos obtener la atmósfera íntima, de comunidad y de pertenencia donde conectar y revelar algunos fragmentos de la tradición oral de Villalba Baja. Permanecer acompañados en su interior resulta ciertamente interesante, ya que no solo nos tocan las historias de sus habitantes, sino también las respuestas fisiológicas que percibimos por parte de factores como la humedad, la oscuridad y el silencio.

Gracias a esta intervención, se logra crear lazos e intercambiar conocimiento entre personas de diferentes edades y épocas, además de tener la experiencia de poder narrar relatos en sus cuevas, fomentando consigo estas manifestaciones y alentando la creación de nuevos contextos a fin de que la creatividad y el patrimonio encuentren nuevos medios para expresarse.

Valdecebro

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

Rastros del camino

Inés S. Escartín Sesé

Soledad compartida

Ana Vilchez

Rastros del camino

Inés S. Escartín Sesé

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°35'84.0"N 1°04'01.5"W

A lo largo de la historia, muchas personas se han preguntado qué es el arte. Hoy, en cambio, yo me pregunto ¿por qué arte? Podría responder de mil maneras distintas. Arte como forma de expresión. Arte como revolución, así como manera de conocer y reconocerse en la sociedad que habito. Arte como forma de aceptarme, de ver el mundo, de evolucionar. Arte como terapia, porque como decía Louise Bourgeois, "el arte es garantía de cordura". Pero, sobre todo, arte como forma de supervivencia, porque: "superviviente, sí, imaldita sea! Nunca me cansaré de celebrarlo" (Lágrimas de mármol (2017) de Joaquín Sabina). Mi práctica artística ha girado en torno a diversas temáticas, siempre mediante la introspección personal, ya que mi obra siempre ha estado marcada por tintes autobiográficos, indagando en la brecha existente entre la percepción y la realidad, todo ello desde una perspectiva feminista, racial e inclusiva.

La obra Rastros del camino surge del intervenir en lo urbano para llamar la atención del espectador hacia la sutileza del paso del tiempo, y de la tenue línea con la que este socava el entorno de manera constante.

Imperceptible en el ahora pero con significado, el cual se le atribuye según la frecuencia con la que este transcurso sucede.

Huellas · Caminar · Transcurso

Soledad compartida

Ana Vilchez

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°35'74.56" N 1°04'09.59"W

Mi mayor interés es utilizar el arte como un camino para llegar a la sociedad. Visibilizar y apoyar las tragedias y problemas tanto naturales como sociales. El privilegio de contar con esta ventana al mundo me hace ver que se pueden solucionar grandes injusticias y conflictos a través de ella, ya que me hace sentir que estoy conectada con todo aquello que me rodea y que todo se puede enlazar a mí mediante este medio. Porque el arte tiene esa capacidad. Mis trabajos siempre tienen esa característica que los identifica y es que, inevitablemente, defienden aquellos ideales por los que lucho. La sostenibilidad, el reciclaje, el maltrato animal, el feminismo, la discriminación,... se ven reflejados en mis obras por medio de materiales, técnicas, temáticas y objetivos de la misma. Utilizando todos los materiales que tengan que ver con el zero waste, el ahorro sostenible, las energías renovables, el ecologismo, la carta de la tierra... Mis proyectos reflejan lo que soy y defienden aquello en lo que creo pasando a formar parte de mí y que por su construcción, su forma o su contenido sean capaces de hablar solos.

Narración · Relaciones · Recuerdo

En Soledad compartida recojo las memorias y la esencia de Valdecebro. Me dejé llevar por la fascinación de reunir y guardar esencias, cosas salvadas a modo de recuerdos e historia. Rescatar de la desaparición a la que está destinada y que provoca el olvido y a la amnesia. El objetivo siempre fue tratar de cosificar y almacenar lo intangible de los sentimientos recibidos de un lugar tan pequeño. Darles y darme el alivio de saber que ayudamos a salvar su existencia.

A partir de experiencias, recuerdos, elementos significativos, fotografías... la narración comienza a formarse en series discontinuas, cuyo lenguaje examina los objetos, conversaciones con el mundo cotidiano, paisajes y situaciones que describen las relaciones entre ellos y el entorno donde viven, cuyo resultado es un archivo de la memoria cultural y personal. Una combinación entre las relaciones humanas y las relaciones con el entorno recogidas en un formato abierto a múltiples materiales y diferentes formas.

Aldehuela

El Campillo San Blas Caudé Concud Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela **Castralvo** Villaspesa

Origen de la materia

Clara Romeo

Tajo

Gelifracción

Origen de la materia

Clara Romeo

Mi obra nunca había tenido un discurso específico, me gustaba dibujar e ilustrar, narrar visualmente conceptos que en ocasiones otras personas no sabían solucionar de manera visual. Pero en algún momento me di cuenta de que en ocasiones lo escrito, lo escuchado y lo sentido no se pueden expresar sin lo corpóreo. Al dibujar no usamos solo la mano, la muñeca o el brazo, usamos la totalidad del cuerpo.

Una pintura mural, no vibra solo por el dibujo, vibra por el gesto y el movimiento realizado en el momento de hacerlo, es casi como un baile, un discurso vertical paralelo a la imagen, que dejamos de lado cuando está acabado. Es también por eso que me importan los procesos, los tiempos y sobre todo dejar constancia de ellos, que no caigan al "vacío" de la inexistencia, cuando eso ha sido lo que ha producido el "resultado final", que al parecer es a lo único a lo que se le pone valor. Grabo lo que hago para dejar constancia, para hablar del tiempo, del proceso, de la importancia del momento previo a. Para hablar de lo que está, cuando ya no está, del tiempo previo a, y lo hago desde mi persona, desde mi perspectiva y con mis medios. Porque al final todo sigue siendo constantemente un previo a.

Materia · Tiempo · Origen

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°16'08.9"N 1°03'26.5"W

Origen de materia nace con el propósito inicial de enseñar y compartir activamente con la población de la Aldehuela la riqueza matérica que posee el entorno del que se rodea. Es a través de diferentes recolecciones en el entorno natural de la pedanía como consigo una serie de materiales que se pueden procesar de manera casera con el fin de convertirlos en pigmentos, con un origen totalmente natural para el uso de cualquiera.

A lo largo del proyecto me doy cuenta de que la pieza se acerca a mí. Que la facilidad de, cuando somos niños, saber instintivamente qué piedra "podía" pintar y cuál no, se ha esfumado con el tiempo, y que nos hemos acostumbrado a comprar las pinturas ya hechas, pudiendo conseguirlas nosotros y conectar de alguna manera esos cabos. Así es como me reencontro conmigo misma y el hacer que me he encomendado.

Tras intervenir el muro que traspasaba lo natural de lo urbano a través de una ventana en la que observar de donde procede esa materia, que además propiamente ha sido intervenido con el tiempo, que es el mismo que hace posible que yo encuentre en la Aldehuela la materia natural con la que intervenir su espacio, me doy cuenta de que quiero hacer partícipes a todos los asistentes al II Ciclo de intervenciones artísticas de Geografía Poética de la experiencia de pintar el espacio con la propia naturaleza del entorno y que se acerquen, ya no solo al mural para observar la materia en sí, que se ha transformado en algo "nuevo", sino las posibilidades que nos da la naturaleza.

Tajo

Gelifracción

Entorno urbano

Entorno natural

40°16'06.2"N 1°03'30.1"W

Trabajo principalmente con fotografía e imagen digital, esta se adecúa a lo que quiero contar y me siento cómodo con ella, me gusta. Sin embargo, la pintura, la instalación y lo espacial tienen gran peso en mis piezas, incluso cuando estas no pertenecen a tales disciplinas.

Lo vinculado al sistema de producción y organización social en el que nos basamos, el diálogo con nuestro entorno y con nosotros, la otredad, la ecología o las relaciones interpersonales son algunos de los temas en los que me muevo actualmente. El enfoque desde el que abarco esto varía desde la mera observación hasta la crítica, pero es cierto que trato de cuestionarme dichos aspectos de la realidad con el objeto de diseccionarlos y buscar alternativas: soluciones.

Tradición · Progreso · Sostenibilidad

El ritmo de vida actual parece ir más rápido que nunca, la prisa se agolpa en las calles donde cada quien tiene tantas tareas que lo demás está de más; parece difícil en este punto y con una creciente falta de bienestar social cuestionar cuáles de nuestros hábitats tendrían que ser sustituidos por aquellos acordes al contexto de emergencia climática en el que nos encontramos.

Identificar qué prácticas positivas hemos dejado atrás y en qué otras hemos avanzado es clave.

El taller surge como un lugar en el que trabajar en comunidad y converger, un espacio donde todas estas ideas puedan asentarse y hacerse más tangibles. Es aquí donde nace el proyecto.

Entre tantas prácticas tradicionales escojo la elaboración del jabón; me interesa cómo vemos el aceite y las grasas sobrantes como un residuo, mientras que para muchas personas eran y son un recurso.

Asimismo, este proceso transforma algo potencialmente sucio y contaminante en un elemento útil, necesario y acorde al medio y al tiempo en el que vivimos por su biodegradabilidad.

Castralvo

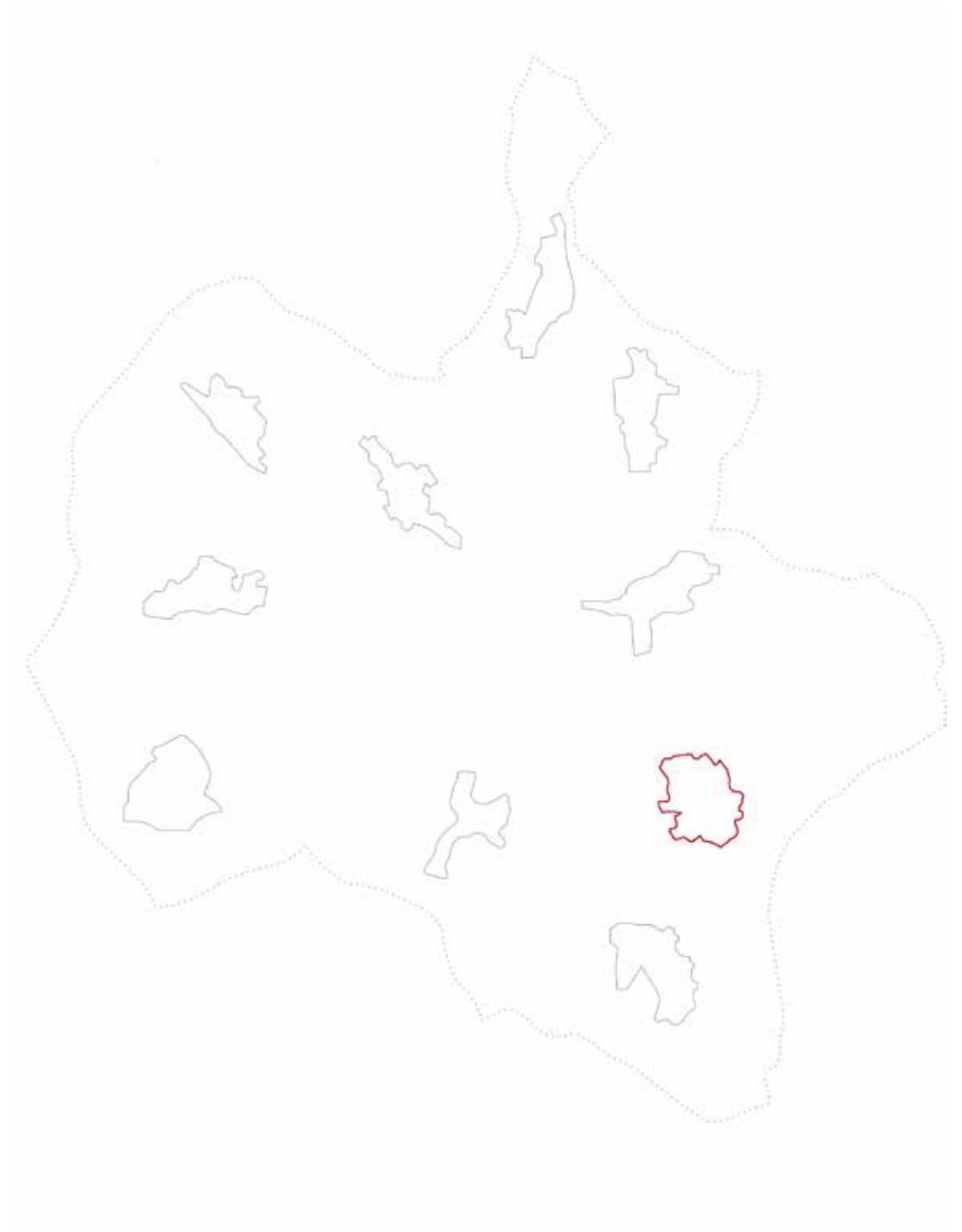
El Campillo San Blas Caudé Concul Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo **Villaspesa**

Origen de raíz

Javier Lupón Abadía

La distancia sensible

Holga Méndez

Origen de raíz

Javier Lupón Abadía

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°18'17.6"N 1°04'05.0"W

Actualmente vivimos en constante movimiento y con rutinas que nos hacen vivir con prisa. Al individuo solo le importa el presente, alargando los momentos y economizando los desplazamientos. El camino se vuelve irrelevante y el acto de pasear deja de existir.

Las experiencias personales han motivado echar la mirada al pasado queriendo investigar, recordar y caminar hacia atrás sobre los orígenes de la identidad. Unos orígenes que se remontan al territorio y todo lo que lo conforma. La obra es una manera de rescatar y registrar la capacidad de coordinar decisión, visión y orientación. El dibujo, la línea y el gesto de pasear son el medio de transmisión y archivo.

Camino · Bifurcación · Origen

El proyecto consiste en una intervención en el entorno rural de la pedanía de Castalvo, Teruel. La idea surge de la acción de trazar una línea, un recorrido por los caminos naturales del lugar. Al no conocer la zona y las rutas, se convirtió en una deriva que pudo no tener final, pero por motivos de tiempo el sendero se resumió en la toma de decisiones de manera orientativa y a la vez beneficiosa. Se ve claramente una metáfora refiriéndome al transcurso de la vida de una persona. La ruta tuvo un origen al igual que lo tiene el individuo, el trazo de la línea mediante la huella es la representación del transcurso de la vida y las bifurcaciones son como los momentos en los que se ha de tomar una decisión y escoger un camino.

En conclusión, la pieza ha sido creada a partir de materiales que proporciona la naturaleza como lo son las piedras.

Han sido montadas una a una por la mano humana.
El ir colocando piedras en una zona despejada daba libertad para dibujar las líneas de la vida.

Finalmente, la forma es la de una raíz haciendo alusión al origen y a la tierra.

La distancia sensible

Holga Méndez

Mi forma de vida no me facilita un asentamiento único: mi lugar de trabajo está en Teruel, pero he vivido hasta hace 6 meses en València, y ahora resido y trabajo entre Oporto y Pontevedra. Los desplazamientos entre las ciudades, los territorios, del oeste al este de la Península Ibérica y viceversa, del Mediterráneo al Atlántico, me plantean las distancias y los límites como espacios abiertos y elásticos. Solo en los mapas hay rayas, líneas que marcan fronteras. Mi experiencia y práctica artística trasluce estos desplazamientos, cambios de residencia, cambios de realidades. Viajes y movimientos celebran la distancia que visibiliza el 'entre', el 'en medio de', lo común y propio, lo que nos acerca y aleja en este territorio rodeado de agua. Esta Península como geografía sensible donde repensar y reactivar relaciones e intercambios con las especies que cohabitamos a la vez, todas juntas, aquí. Imaginar poéticamente este paisaje recrea el jardín, lugar donde la cultura y el cultivo confluyen, se abrazan ecológicamente, para inventar una cartografía viva interespecies.

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°18'31.1"N 1°04'29.2"W

Empatía · Límite · Palabra · Otredad · Territorio

¿Cómo se aproxima una a un pueblo? ¿A sus gentes, a sus vecinas? ¿Cómo me acerco a alguien que no conozco ni me conoce? Que nunca me ha visto. Soy una extraña, la de fuera, extranjera, la otra. ¿Quién se es de donde no se es? ¿Cómo cruzar la 'fortaleza blanca'? Castralvo en su etimología, del lat. castrum albu, conforma una imagen ya en primera instancia cerrada, amurallada, una fortaleza que debemos atravesar, pedir permiso para entrar, necesitamos un consentimiento. Es blanca, sus indicios son al menos halagüeños.

Así fue mi experiencia: durante 10 días visité varias veces al día, a distintas horas, Castralvo. Recorrí sus calles y rincones. Los coches salían y volvían. Impensadamente me crucé con muy pocas personas. La mayoría evitaba mi mirada, incluso mi saludo. Caminaba sola, con una grabadora de sonido en mano. Las golondrinas descaradas, ellas no necesitan carta de presentación ni invitación, vuelven todos los años. Día a día volvía para construir una figura familiar, que no diera sospecha, cordial y empática (también simpática). Ganarme la confianza de sus vecinos era mi meta y desafío. Afectar la distancia que nos separaba, que nos ponía a un lado y al otro, uno ante el otro. Es una palabra polarizada, dos lados, dos puntos: la distancia entre dos puntos, entre dos personas, entre dos ciudades; mas, susceptibles de ser atraídos.

La distancia sensible es esa distancia que se conmueve. Superficie, espacio o vacío que es susceptible de modificarse, mudar, cambiar. Ese lugar entre (nosotros). En el medio de (nosotros). Distancia que corre el peligro de transformarse, impresionarse como una superficie fotosensible. Implica un movimiento hacia. Un desplazarnos hacia el otro, hacer la cercanía. Acercarnos, estrecharnos, salvar la distancia. Juntarnos. Abrazarnos.

La experiencia del lugar no tiene lugar en un sitio puntual. Solo tendremos conocimiento y sabremos lo que es Castralvo si lo recorremos, transitamos sus calles, cruces, plazas y huertas... Caminando y escuchando se dibujó un paisaje sonoro, que al igual que un mapa, traza líneas y puntos sonoros reconocibles y, a la vez, propios de este lugar. Con los días fueron apareciendo nombres propios: Carmen y Tadeo, Yolanda, Amparo, María Jesús y Fernando, Rebeca, Erik y Sergio, Medina y Portas, la tía Asunción, Mónica, David e Isella, Leonardo, Fina, Pili, Joaquín, Félix, Antonio C y Antonio M... entre algunos más. Se dejaban tímidamente preguntar, introducir. Celebramos sus nombres cantándolos, profiriéndolos al aire, en corro. El último día, un enchufe, un cable y una bombilla fueron los elementos que dieron a ver cómo la distancia se acertó, desapareció y transformó en hospitalidad. Nos dieron luz.

Mas ¿toda distancia conlleva la posibilidad de ser alterada? En los ecofeminismos se habla de cultivar la solidaridad. La cultura y el cultivo conviven en el trabajo de los saberes, del conocimiento que nos hace seres hospitalarios y cohabitantes en una geografía que reúne ecosistemas diversos. Esta tarea nos pertenece a todes en un momento que debemos pensar y replantearnos con urgencia nuestro vivir y habitar en la Tierra.

Villaspesa

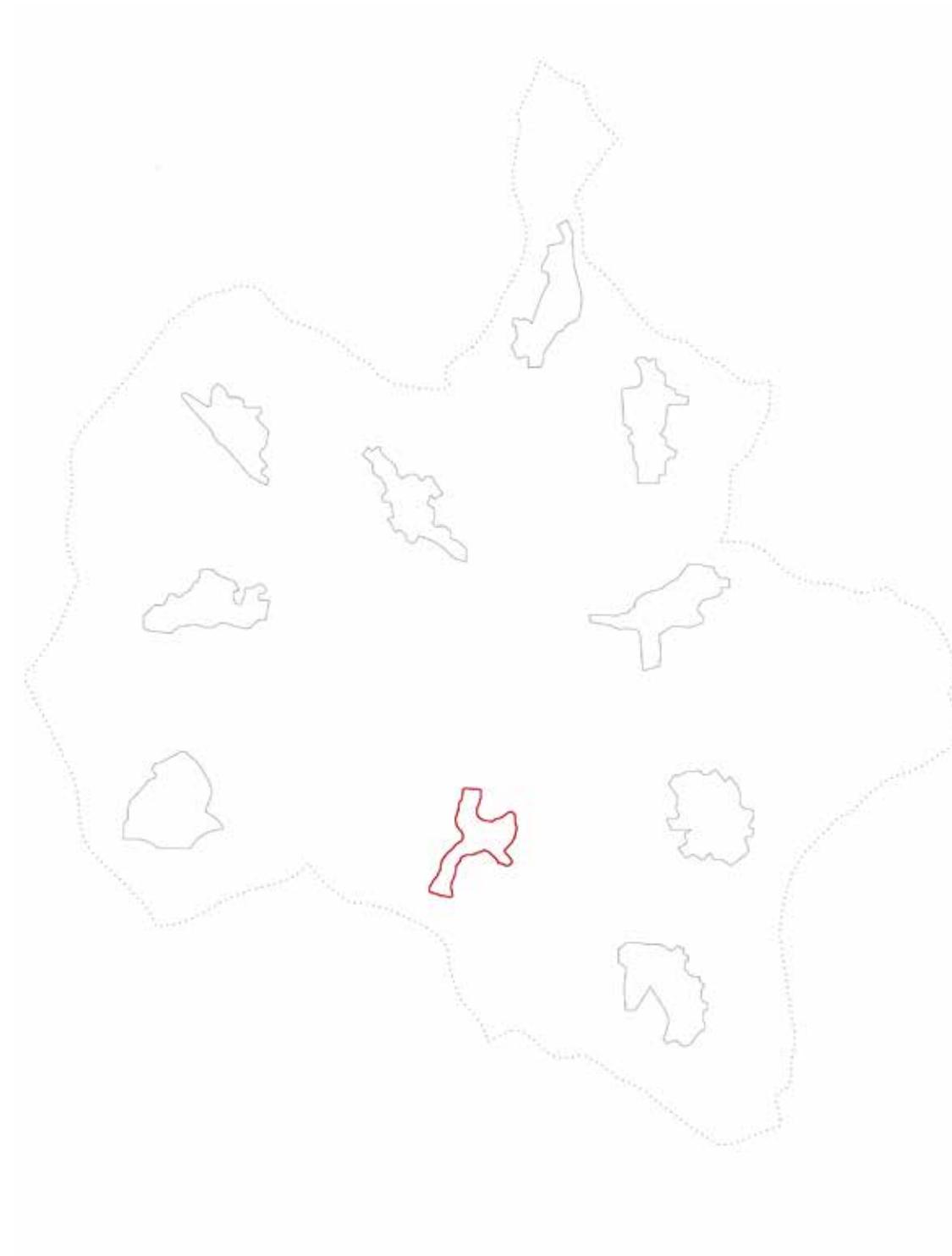
El Campillo San Blas Caudé Concul Tortajada Villalba Baja Valdecebro Aldehuela Castralvo Villaspesa

El escondite de los recuerdos

Ana Luque

Pasacalles de la Rambla

Ángel Celiméndiz Benedí

El escondite de los recuerdos

Ana Luque

[X] Entorno urbano

[] Entorno natural

40°17'54.2"N 1°07'12.0"W

En mi arte me centro en lo que no percibimos de las cosas, en los huecos vacíos. Todos perdemos cosas a lo largo de nuestra vida, perdemos personas, nuestro día a día cambia, las rutinas desaparecen, etc. La vida es una travesía sin freno que nos hace recordar momentos a los que ya no podemos volver, el tiempo no existe, las personas que somos hace dos segundos tampoco. Las personas cambian y se forman a partir de esos recuerdos de lo que vivimos. Momentos crueles que nos hacen sentir incompletos y momentos felices que añoramos, el pasado es una sensación agri dulce.

Mi obra se resume en la materialización de la percepción, la identidad y la memoria.

Recuerdo · Memoria · Personas

La obra está dividida en dos partes, un taller y un happening. Previamente se elaboraron 22 esculturas, una a una con pasta de modelar blanca. Ya en el taller los vecinos de Villaspesa pintaron dichas esculturas a partir del concepto sugerido "recuerdo", a la vez que les pedí que me señalaran lugares importantes para ellos en el barrio, para de este modo transfigurar las esculturas en recuerdos. El día de la exposición pasearíamos por el barrio en busca de estos seres pintados, en busca de esos recuerdos. El happening tuvo lugar a nuestra llegada a Villaespesa, compañeros e invitados de Geografía Poética, momento que los vecinos debían iniciar la búsqueda de su escultura y llevársela.

Tras Geografía Poética, los vecinos de Villaspesa conservarán un recuerdo de nuestro paso gracias a esas pequeñas esculturas, que ya les pertenecían. Del mismo modo que estas piezas colocadas en los rincones del barrio se volvieron presencia, recuerdos que habitan.

Pasacalles de la Rambla

Ángel Celiméndiz Benedí

[] Entorno urbano

[X] Entorno natural

40°24'30.7"N 1°04'42.0"W

Mi práctica artística se basa en la creación de historias (relatos que creamos y nos crean a nosotros), en cómo transmitirlos y en cómo nos afectan. Me considero un artista multidisciplinar que trabaja desde las artes plásticas hasta las escénicas, pasando por la escritura. Todo esto me ha llevado a ver mi trabajo como una forma de experimentar con la narrativa, transmitiendo al espectador ideas sobre el mundo que me rodea a modo de cuento, teatro o juego; haciéndolas más entendibles y dejando que el espectador pueda poner de sí mismo en la obra generando nuevas interpretaciones. Considero mi arte comprometido con el territorio, la naturaleza y la sociedad, mostrando la visión que tengo sobre estos temas en mayor o menor medida en mis obras

Juego · Unión · Fiesta

La acción fue un pasacalles o procesión a lo largo de la rambla que divide Villaspesa. Si bien en un inicio la acción iba a 'fluir' desde el principio de la rambla, cruzando el pueblo hasta el río; esta cambió para transcurrir remontando el río, dando inicio en el colegio CRA Turia para terminar en el lugar marcado como 'principio' de la rambla. La acción uniría al pueblo con ese vecino desconocido que los 'amenaza' pero que también es parte de él. Usando telas de colores, plásticos, títeres de peces de distintos tamaños y música producida con objetos del hogar, el pueblo y los artistas se unen para transitar a modo de deriva el entorno natural que se introduce en el pueblo, en forma de tierra y agua. Una fiesta que une lo natural (lejano y ajeno para algunos) al pueblo y los haga conscientes de sí mismos y su naturaleza, a modo de crítica ecológica.

Apéndice biográfico

Ignacio Aparicio

Natural de la ciudad aragonesa de Zaragoza, no recibe una educación artística en casa ni en la escuela, pero durante toda su vida acude asiduamente a los Pirineos, desarrollando una fuerte relación con la naturaleza, de gran influencia en su pensamiento. No será hasta los quince años que comience a desarrollar interés por el arte, acercándose a través de la música mediante la interpretación de diferentes instrumentos. Su primera formación artística académica se da en el IES Pedro de Luna en el barrio zaragozano de la Madalena. Posteriormente realiza un Grado Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos en el C.P.A. Salduie. Actualmente cursa el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza. Entre sus trabajos destacan: Director del cortometraje EFÍMERA (2018) nominado en el XXIII Festival de Cine de Zaragoza (FCZ). Director y director de arte en formato videoclip, Xtragos Felizaide (2018), A.C. Naïf Pecata Minuta (2019), J. Cerezo Rastras de Sangre, An Extraordinary Quintet Nobody to love (2021). También participa de la organización, producción y regiduría de eventos en vivo como Soul in the Kitchen Live Session Vol. I (2018) o Espabila Fest! y Divines (2019), ambas celebradas en la ciudad de Zaragoza. Asimismo participa en las dos ediciones del fanzine colaborativo realizado por ilustradores zaragozanos Pinta y Colorea I (2021) y aragoneses, Pinta y colorea II (2022).

Zaragoza, 1999

Marta Burriel

Inicia en Teruel sus estudios universitarios en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza desarrollando un conjunto de obras características por la relación con el entorno. Su obra destaca por servirse de la multidisciplinariedad, resaltando el campo de la escultura expandida, además cuenta con piezas de carácter site-specific como Nidos de acogida (2021), proyecto que se enmarcó en el I Ciclo de intervenciones artísticas en contexto: Geografía Poética en los Barrios Rurales de Teruel (2021). Algunas de sus obras han formado parte de exposiciones colectivas en Barcelona, como la realizada por el grupo Andarte en el Spai30, Antes-durante y después (2021), o Travesías del ánimo (2021) en Teruel. Así mismo, participó en la creación del largometraje La soledad de los que no existen (2021) galardonado con numerosos premios internacionales como Mejor documental, Cult Critic Movie Awards (Calcuta, India) y Mejor película inspiradora, Los Ángeles Film Awards (Los Ángeles, EEUU). Su producción artística está marcada por lo ontológico estableciéndose como núcleo central de su obra. Fruto del proceso de investigación entre los ejes acción, tiempo y lugar para entablar distintos diálogos espaciotemporales que desembocan en la memoria.

Zaragoza, 2000

@mxrbu

Belén Díez Atienza

Doctora en Ciencia y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico por la Universitat Politècnica de València. Belén Díez es docente e investigadora en el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Teruel. Dirige su línea de trabajo hacia la puesta en valor del proceso artístico como parte de la obra junto al registro de información testimonial y la dinamización y coordinación de proyectos artísticos en el territorio. Es conservadora y restauradora en el Obispado de Teruel y Albarracín y técnico supervisor del Museo de Arte Sacro de Teruel. Como profesional en activo ha trabajado en numerosas responsabilidades de restauración de bienes culturales en proyectos de recuperación de bienes culturales. Mantiene una estrecha relación con la Universitat Politècnica de València a través de su Dpto. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales donde desarrolla su línea de investigación en el estudio técnico de la obra de arte. Concorre como miembro del Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works "Conservar es sostener".

Teruel, 1988

Ángel Celiméndiz Benedí
 Siresa, Huesca, 2000
 @zelaibendi

Se ha criado entre el Valle de Hecho (Siresa), en el Pirineo aragonés, y la Ribera Alta del Ebro, en la provincia de Zaragoza (Boquiñeni y Pedrola). Desde pequeño se siente atraído por los paisajes naturales, las historias y los personajes que aparecen en ellos. No fue hasta cursar el Grado en Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel que pudo generar su propio imaginario con el que crear sus propias historias. Ha participado en diversas exposiciones como: La España vaciada (2020), Reconstruyendo puntos vacíos (2021), ambas en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel; Territorio y Mito (2022) en la Casa de Cultura de Pedrola; y en la realización del premiado documental La soledad de los que no existen (2021).

angelcelimendiz.wordpress.com

Inés S. Escartín Sesé
 Yangxin, China, 2000
 @ines_escartin

Inés, hija de madre soltera, se establece en la localidad de Huesca, en Aragón. A los 4 años tuvo su primer contacto con el dibujo, y aunque posteriormente también mantuvo un breve contacto con el mundo de la música y las artes escénicas, siempre se inclinó hacia las bellas artes. Participó como Jurado Joven en la 45ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca (2018). Además, algunas de sus obras han formado parte de diversas exposiciones colectivas como: Los ojos de la rural (2021), en colaboración con el Diario de Teruel y la Asociación Agujama; Universos Liminales (2021); Nuestros (2021) y Coordinadas 9. En deriva (2021). Ha participado en el programa Erasmus (2021), ampliando su formación en la Maison des Arts de l'Université de Bordeaux Montaine, y actualmente está cursando el cuarto curso del Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza.

Gelifracción
 Zaragoza, 1999
 @gelifraccion

Comienza a interesarse por la fotografía mientras cursa el Bachillerato de Artes en la Escuela de Artes de Zaragoza (2015-2018). Trabaja principalmente el retrato con el que compone imágenes con una clara intención poética generando atmósferas y espacios para hablar sobre el yo interior. Es una etapa de toma de contacto con la creación artística y con el lugar que ocupa en su realidad. En 2018 ingresa en el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, donde sus recursos e intereses siguen diversificándose y comienza a moverse también entre disciplinas como: la escultura, la pintura, la instalación o el vídeo. En 2019 es seleccionado en el concurso de fotografía Contra todo pronóstico organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Fundación Universitaria "Antonio Gargallo", en la Sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Teruel. En 2020 gana el Primer Premio del concurso La España vaciada de la Universidad de Zaragoza y el Grupo Artz de Alicante.

<https://xgelifraccionx.wixsite.com/gelifraccion>

P.Guiba
 Burgos, 2001
 @pilar.guiba

Nacida en Burgos, pasa su infancia y estudios obligatorios en Medina de Pomar, un pueblo del norte de Burgos, donde se desarrolló en un ambiente natural. Allí emprendió su viaje en la pintura trabajando al óleo, técnica que sin embargo ya no utiliza. En 2017 cursó el Bachillerato Artístico en Logroño, donde se apasionó por el diseño. En 2019 ingresó en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza para desarrollarse a nivel artístico, tocar todos los campos posibles para encontrar dónde se siente más cómoda. Dentro de la universidad ha realizado sus primeras exposiciones. Actualmente continúa su formación académica.

Pedro Luis Hernando Sebastián
 Zaragoza, 1971

Es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Toda su trayectoria docente se ha desarrollado en el Campus de Teruel en la Licenciatura de Humanidades primero y posteriormente en el Grado de Bellas Artes. En los últimos años también imparte sus clases en el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte y el Máster de Gestión del Patrimonio en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Sus dos líneas de investigación principales son la gestión del patrimonio cultural, con especial atención a los entornos despoblados, y el estudio del arte bajomedieval hispano. Entre otras responsabilidades, ha sido Gerente del Parque Cultural de Albaracín, Director del Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turoleses, Director del Museo de Arte Sacro de Teruel y Delegado de Patrimonio de la Diócesis de Teruel y Albaracín. Forma parte de la asociación internacional Europae Thesauri, la Asociación Española de Museólogos, o la Asociación para el Estudio de las Techumbres Medievales Pintadas Europeas.

IRA
 Dublín, Irlanda, 2000
 @ink.ill / @ines_rubio

Inés Aisling Rubio Álvarez (IRA) comenzó a disfrutar y a fundirse en el arte desde muy temprana edad, pero no fue hasta que en 2018 comenzó el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza cuando pudo realizarse dentro del mismo. Ha formado parte de diversas exposiciones colectivas, entre ellas: Travesías del ánimo, Disociación y Thrash-art en 2019, Chupa y traga (2020) en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel; la exposición Agujama en el Castillo de Mora de Rubielos; la Exposición Concurso Salvador Victoria realizada en el Ayuntamiento de Albentosa (2021). La intervención Retales en el Viaducto de Fernando Hué, Teruel, y la exposición individual Vértigo en el Centro cívico de San José, Zaragoza (2022). En el año 2021 realizó las prácticas externas en el Museo Provincial de Zaragoza, realizando la portada para el Boletín del mismo Museo. Actualmente, ha finalizado el Grado en Bellas Artes y se encuentra trabajando en proyectos futuros.

Lucía Loren
 Madrid, 1973
 @lucialoren_arte

Licenciada Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Docente del Grado en Bellas Artes de la Universidad Nebrija. Su línea de investigación gira en torno a las prácticas de arte contemporáneo que integran una reflexión socio-ambiental de nuestra relación con el territorio, articulando praxis colaborativas, procesos de intervención social e integrando estas experiencias en contextos educativos inclusivos. Dentro de la actividad artística, bajo el binomio arte y ecología, ha realizado intervenciones específicas en numerosos entornos naturales de EEUU, España, Italia, Holanda, Portugal, Polonia, Suiza, Argentina o Sáhara Occidental. En todas estas intervenciones, le interesa visibilizar las interacciones ser humano/paisaje que han conseguido una relación respetuosa con el medio que habitan. En muchas ocasiones, el proceso de trabajo se convierte en un espacio abierto a la participación de la población. Ha presentado propuestas plásticas en Centros de Arte Contemporáneo como: CDAN, MUSAC, IVAM, CAB, ACVIC, Sala Tecla, Matadero, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Estampa, Museo Contemporáneo Esteban Vicente, La Panera, Centro Cultural Montehermoso, Galería Estampa, Palacio del Quintanar, AP Gallery, Instituto Cervantes de Cracovia, Oficina Cultural Embajada de España en Washington, CC de España en Perú, Costa Rica, El Salvador y Museo del Agua en Ecuador.

www.lucialoren.com

Javier Lupón Abadía
Castejón de Monegros, Huesca, 2000
@javiliart

Sus intereses por el arte surgen al comenzar sus estudios, realizando el Bachillerato de Artes Plásticas en Zaragoza, concretamente en el I.E.S Goya. Actualmente se encuentra finalizando el cuarto curso del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y, a su vez, ha comenzado el segundo curso del Grado en Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica de València. Sus orígenes se remontan a su entorno rural de Los Monegros. La infancia y el principio de su adolescencia los pasa rodeado de naturaleza, costumbres y tradiciones que para él siempre han sido cotidianas. Al llegar la Covid-19 acompañado del aislamiento en el hogar, todo su entorno natural y costumbrista tomó otra perspectiva. Un punto de vista más reivindicativo dando una mayor importancia al territorio del que proviene. Castejón de Monegros es una localidad monegrina con poca población, hecho que traslada a su trabajo al tratar temas como la naturaleza, la historia, el individuo y sus orígenes.

<https://jluponcdm.wixsite.com/website>

Ana Luque
Castellón, 2000
@analogica_luaan

Nace en Castellón de la Plana. Empieza a interesarse desde muy pequeña por el arte gracias a la influencia de su madre, pintora autodidacta, que le enseña desde muy joven a realizar retratos. Tras finalizar el Bachillerato de Artes en Castellón, inicia el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Durante estos años como estudiante ha participado en la exposición Travesías del Ánima (2021) y el premiado documental La soledad de los que no existen (2021).

TW: Ana_Luaan25

Isabel Llanos
Quevedo, Ecuador, 2001
@Isaalln

Nace en Quevedo (Ecuador), aunque poco después se traslada a Barañain (Navarra, España). Allí realiza el Bachillerato Humanístico, donde se interesa por la rama artística practicándola por su propia cuenta, en concreto el dibujo. En 2018 inicia su carrera universitaria en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza donde empieza a profundizar su gusto y conocimiento de la pintura y el dibujo. En 2021 tiene su primera exposición Espacios públicos. Sueños privados en la Sala de exposiciones del Vicerrectorado para el Campus de Teruel, a la vez que recibe una mención sobre dicha exposición en el Diario de Teruel. En 2022, expone de manera grupal Vestigium en la Sala de exposiciones de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Actualmente vive y estudia entre Teruel y Pamplona.

Holga Méndez Fernández
Pontevedra, 1971
@holgamendezfernandez

Es artista, Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Profesora del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Donde ha promovido y coordinado jornadas y seminarios de arte, como: Geografía Poética, Conversas y tránsitos, (los) Usos del arte, Laboratorio límite. Ha coordinado y colaborado en distintas publicaciones: Geografía Poética I, Estación Buñuel: origen y destino de la Fundación Universitaria "Antonio Gargallo"; los cuadernos de (los) Usos del Arte de la Universidad de Zaragoza; La misma vida como de la Universidad de Jaén; Arte: Diccionario ilustrado de la Universidad de Vigo, entre otras. Su investigación y formación artística ha sido apoyada por el Museo de Pontevedra, London Arts Foundation, la Fundación Caixa Galicia, American Centre Foundation de Nueva York o el Auditorio de Galicia. Entre sus exposiciones destacarían: la 29 Bienal Internacional OFF/FORA del Museo de Pontevedra; Aquí y ahora en la Sala Alcalá 31, Madrid; Trespuntoinfinito en CNACV de Valparaíso-Chile, 13 Mostra Internacional Gas Natural Fenosa en el MAC, A Coruña, Semente en

el Auditorio de Galicia, entre otras. Actualmente está realizando una estancia de investigación en el Instituto de Investigação em Arte Design e Sociedade (i2ADS) da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal) con el proyecto Península. Cartografías de la distancia, gracias a una Ayuda para la Recualificación del Profesorado Universitario de la Universidad de Zaragoza. www.holgamendez.com

Patricia Menjón Bohanna

Crece en un ambiente influenciado profundamente por la música, pues su hermano mayor se ha dedicado siempre profesionalmente al piano, y muy influenciada por el catolicismo por su educación en un colegio religioso. También aprende desde su niñez sobre arte sacro (concretamente católico), por el interés que varios miembros de su familia muestran hacia él. Toma clases de pintura desde temprana edad, y será el pintor británico Steve Gibson el que despierte por completo su interés por la pintura, concretamente el óleo. Cursa Bachillerato de Artes en la Escuela de Arte de Zaragoza entre los años 2016 y 2018. Se gradúa en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza en la promoción 2018-2022. En julio de 2019 realiza un curso de Morfología humana en la Escuela de Bellas Artes de París, que va a dirigir aún más su interés por la figura humana y la anatomía. Tuvo la oportunidad de cursar el año 2020-2021 en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos, gracias a una Beca Erasmus.

www.patriciamenjon.webcindario.com

E. M. Patón

Ha residido en su ciudad natal, en San Juan (Puerto Rico) y en Teruel, la localidad donde se desarrolla académica y artísticamente y donde ha realizado el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza. Algunos de los lugares de exposición donde se ha visto su trabajo han sido la Universidad de Zaragoza y la Gota de leche, la fotografía, la performance y la escultura toman presencia como su medio de expresión. Recientemente ha participado en Alabastro Intenere (2021), una muestra organizada por el Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro, así como en el comisariado de Volver a lo nuevo (2022), evento de artes vivas organizado desde el alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Teruel. Sus proyectos actuales giran en torno a la analogía directa entre el cuerpo humano y la casa, así como su pertenencia a la ciudad trabajando a través de la arquitectura, la instalación, la escultura, el dibujo, la fotografía y la performance. Sus lugares de creación y residencia son Teruel y Logroño, expandiéndose a otros espacios continuando su formación académica.

Marco Ranieri

Licenciado en Bellas Artes en Carrara, Italia, ha estudiado en Valencia el Máster en Producción Artística; Máster en Arqueología; Diploma de Especialización Universitaria en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental y PERMEA Programa Experimental de Mediación y Educación a través del Arte. Marco Ranieri es artista, activista e investigador independiente. Con proyectos vinculados a la relación arte-ecología, a las ruralidades y al diálogo con el territorio, sus materiales, habitantes, agentes y energías climáticas, telúricas y creadoras, ha participado en numerosos proyectos, encuentros, exposiciones y residencias artísticas en centros de arte, museos, instituciones y parainstituciones. Así como en procesos de mediación artística y proposición de soluciones participativas a problemáticas ambientales. Una parte importante de su trabajo consiste en crear contextos y espacios efímeros de socialización, para posibilitar y estrechar relaciones y vinculaciones empáticas a través de situaciones colaborativas y participativas. De la misma manera, desarrolla una labor de acompañamiento y mediación dentro de tejidos comunitarios locales,

creando dispositivos móviles de mediación artística e impulsando procesos artísticos comunitarios colaborativos y participativos que ayuden a identificar, enfatizar y visibilizar las problemáticas, inquietudes y necesidades relacionadas con el territorio. En Valencia coordina los proyectos Herbario urbano, Botàniques de l'avía, Cientos Volando y Aula de ecoarte.

<http://marcoranieri.org/>

Zaragoza, 1998

Clara Romeo

Es Zaragoza la ciudad donde comienza a descubrir el arte gracias a su entorno. Su tío trató de motivar e incentivar su pasión por el arte, pero se vería truncado por una serie de circunstancias familiares. Es en 2011 tras la muerte de este, cuando Clara comienza a dar mayor rienda a su vena artística y toma la decisión activa de formarse en el campo pictórico tras realizar la ESO en el IES Grande Covián de Zaragoza. Pero no será hasta 2015 cuando comience su formación artística en la Escuela de Arte de Zaragoza, donde se graduará en el Bachillerato Artístico en 2017 y una Formación de Grado Superior de Ilustración en 2019. Durante esos años participó de manera activa en el FAZ (Feria de Arte de Zaragoza) o en el Salón del Cómic de Zaragoza. También formará un grupo de pintura mural con varios compañeros de la FP, que realizaron varios murales en colegios de la comarca de Zaragoza. El mismo año que acaba su formación profesional decide seguir formándose artísticamente y comienza el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en Teruel. Es aquí donde abre las fronteras de su obra, que hasta el momento principalmente solo abordaba el campo del dibujo, el grabado y la ilustración, a la performance y a la instalación. Participando por primera vez con varias piezas en la exposición colectiva Coordinadas 9. En deriva (2021).

YT: Nueveink

@nueveink

Ayerbe, Huesca, 1997

Álvaro Salcedo Galbán

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza (2019) y Máster en Producción Artística en la especialidad de Arte Público por la Universitat Politècnica València (2021). Su infancia se desarrolla en entornos rurales y naturales, participando en prácticas de vida tradicionales tales como la horticultura, la recolección de materia silvestre, la matanza o la caza; y conociendo en primera instancia las relaciones con los seres y ecosistemas próximos y resilientes. Este conjunto de vivencias le han educado en una actitud sensible hacia la naturaleza y han sido determinantes en el desarrollo de su práctica artística que ahora construye desde un discurso ecoanimalista y activista, revisando las prácticas e ideas con las que había crecido y desarrollando estrategias estéticas y conceptuales para la transición eco-social. Paralelamente a su carrera académica, se inicia en los activismos formando parte del colectivo Estudiantes en Defensa de la Universidad, ampliando su conocimiento y experiencia en el Centro de Formación La NAVE, (Torrellas, Zaragoza). En 2018 crea EWOL colectivo ecoanimalista de la Universidad de Zaragoza en el que se desarrollan diversas actividades, ponencias y colaboraciones. Ha asistido a multitud de encuentros ecoanimalistas e interseccionales como la VeggieWorld (Barcelona), el AnimaFest (Zaragoza), Capital Animal (Alicante), la Feria Vegana (Valencia), Misión Abolición y Noviembre Antiespecista (Madrid). Actualmente es miembro de Amnistía Animal (Huesca). En sus últimos trabajos se muestra especialmente comprometido en democratizar las prácticas y estrategias estético-conceptuales como herramientas sociales para la reconciliación naturaleza-cultura a través de la creación de contenido para redes sociales y las intervenciones activistas en el espacio público.

@unhominido

Andrea Tolosa-Cotoré

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca (2022). Amplía su formación artística a nivel internacional de la mano de la Ménagerie Studio en Toulouse en 2013 y del estudio parisino Chic & Artistic en 2017. Durante su carrera ha realizado intercambios nacionales con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en 2021 y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (FCSH). Obtiene la residencia artística III Media Facade Academy de ETOPIA, Zaragoza, en 2018, donde crea la obra de videoarte New Medias, New Ways to make love. En el mismo año realiza Ez utzi inork zure burua menperatzea, una proyección site-specific, en esta ocasión para la Pantalla del Sol de la Alhóndiga de Bilbao en el Centro de Arte Contemporáneo Azkuna Zentroa. En el 2020, también ha colaborado en proyectos de diversas instituciones museísticas como: en el desarrollo del Taller para la Convivencia en Espacios de Arte en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca DA2 (Domus Artium 2002); en el proyecto de creación comunitaria online Pueblo Interior del Colectivo Chica-Trópico en La Casa Encendida, Madrid; en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Escafandra 1-RP acción performativa colectiva con Olga Diego, entre otras.

<https://www.behance.net/andreatolosacotore/>

YT: Andrea Tolosa Cotoré

Zaragoza, 1993

@andreatolosacotore

Melisa Vezhdieva Abtarmanova

Nace en una pequeña ciudad de Bulgaria, donde pasa la mayor parte de su infancia antes de emigrar y establecerse con sus padres en Pamplona, al norte de España. Allí cursa sus estudios obligatorios al margen de las artes, y no es hasta casi dos años después cuando por una serie de casualidades y decisiones improvisadas decide cursar el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en Teruel. Desde pequeña siente una devoción por el mundo artístico y esto es lo que la impulsa a tomar este camino tras varios años de incertidumbre sobre la gran pregunta de a qué se quiere dedicar. "Mamá, quiero ser artista". Ahora todo lo veo diferente, lo siento diferente. Nada es igual, nada será igual. Su interés por las problemáticas sociales actuales surge como una manera de conocerse a sí misma y entender el mundo que la rodea desde varias perspectivas, que le son de ayuda a la hora de crear y experimentar en su proceso creativo. Por ello, concibe el arte como una forma de expresión y de dar voz a temas que a ella le mueven desde sus propias vivencias y con el lema de "lo personal es político". Ha participado en la exposición colectiva Teruel, una visita por el casco histórico (2021), junto a sus compañeros y compañeras de clase. Por el momento, ha realizado una exposición individual de fotografía titulada ¿Dónde está el amor? Este es su segundo año participando en Geografía Poética, el cual le ha abierto las puertas a un nuevo mundo y por el cual se siente muy agradecida de formar parte de esta gran experiencia.

Shumen, Bulgaria, 1999

@iamel.va

Ana Vilchez

Ana Gamarro Vilchez nació al sur del país, en un pueblo de la provincia de Cádiz, Olvera. Rodeada de sierra y campo, creció en un entorno favorable y bastante honesto. Vivió con su madre y su hermana menor hasta que se formó en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanas para, posteriormente, acceder a la Universidad de Zaragoza y cursar el Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Allí ha pasado su tres últimos años, donde comenzó a interesarse por el mundo del arte y a trabajar conscientemente en distintos proyectos ecosociales. En un futuro le interesaría especializarse en diseño y/o en el campo expandido de la escultura.

Olvera, Cádiz, 2000

@ana.vilchezz

g
r
o
c
i
o
s

Territorio, Patrimonio, Comunidad y Arte intercambian afectos
y saberes en este proyecto de intervenciones artísticas en contexto
que abraza a los 10 Barrios rurales de Teruel

Aldehuela Castralvo Caudé Concul El Campillo San Blas Tortajada Valdecebro Villalba Baja Villaspesa

Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza

2022

