

ARTE
CONT
EMPO
RÁNE
O

Guía de Proyectos de Arte Contemporáneo
Provincia de Córdoba

CRÉDITOS

FUNDACIÓN VIANA

Patronato

Ángel María Cañadilla Moyano (Presidente)

Marisa Ruz García (Diputada de Cultura – Diputación de Córdoba)

Jacinto Mañas Rodríguez

Carmen María Gómez Navajas (Delegada de Turismo – Diputación de Córdoba)

Leopoldo Izquierdo Fernández

Manuel Delgado Santos (Secretario no Patrono)

Edita

Fundación Viana

Comisario / Textos

Francisco Javier Flores Castillero

Diseño y Maquetación

Bée Comunicación

Impresión y encuadernación

Imprenta Provincial, Diputación de Córdoba

Coordinación Técnica

Leopoldo Izquierdo Fernández

Jose Antonio Guisado Alinquer

© de las fotografías: sus autores y propietarios

ISBN: 978-84-7959-719-1

Depósito Legal:

Esta Guía de Arte Contemporáneo de la provincia de Córdoba ha sido realizada por la Fundación Viana, contando con fondos del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba – Diputación Provincial de Córdoba.

AGRADECIMIENTOS

Juan López López

Sebastián Zamora Machuca

María Rosario Cano García

Antonio Monterroso

Silvia Carrasco

Jerónimo López Mohedano

Pepe Valero

Viky Rodríguez

Antonio Luque Mesa

Sergio Rodríguez Arjona

Carmen del Campo Romagera

Rafael Sillero Fresno

Moisés Bedmar Estepa

Sergio Molina Vida

Sara Cabezas Prieto

Jesús Domínguez López

Antonio Ruano Ruano (Agripino Terrón)

Nazaret García Cuadrado (Protasia Cancho)

Carmen Romero Villa

Pablo Javier Rodríguez Muñoz

Paco Nevado

Noelia Centeno

José Pedraza

Paco Domínguez

Esther Casado

Javier Burón

Magda Sánchez

Miguel Coleto Vizuet

Rafael Blanco Expósito

Álvaro Pulido Serrano

Cristina Valdivia Biedma

José Rodríguez

María José Cosano

Francisco Ángel Sánchez Gaitán

Miguel A. Moreno Carretero

Juan Cantizanni

Demetrio Salces

Rafael Jiménez

Diego Ruiz Alcubillas

ARTE CONT EMPO RÁNE O

Guía de Proyectos de Arte Contemporáneo
Provincia de Córdoba

FUNDACIÓN **VIANA**

Diputación
de Córdoba

cajasur[®]

Uno de los objetivos principales de la Fundación Viana, integrada por la Excm. Diputación de Córdoba y CajaSur, es la difusión y el desarrollo de la cultura de nuestra provincia. En esta línea, se ha desarrollado la "Guía de los Proyectos de Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba", realizada por Javier Flores. Este documento recoge todos los proyectos artísticos activos en nuestra provincia durante el año 2017.

El deseo de generar y fomentar el arte fuera de las capitales ha producido en Córdoba, posiblemente, la mayor concentración de proyectos de cultura contemporánea surgido en entornos rurales de todo el país. La riqueza y amplitud de esta guía nos va a permitir disfrutar, por primera vez, del resultado que esta apuesta supone.

La creación contemporánea está abierta a profundas transformaciones como las que se han generado en este ecosistema del mundo rural, lo que ha producido una

nueva perspectiva en este tipo de arte. Y es posible que, tras la publicación de esta guía, el panorama artístico de Córdoba podamos considerarlo como uno de los referentes de esta actividad en todo el ámbito del territorio nacional. Sin duda, este trabajo pone de relieve que estas manifestaciones de arte contemporáneo han adquirido una consistencia y pluralidad admirables, siendo testimonio de un verdadero ecosistema cultural.

Desde la Fundación Viana, reiteramos nuestra más sincera felicitación a todos los comisarios e instituciones cordobesas implicados en estos proyectos, sin los cuales no se habría generado en nuestra provincia este insólito fenómeno cultural.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN VIANA
Ángel María Cañadilla Moyano

Ecosistema de proyectos artísticos contemporáneos

Sondear otras posibilidades, encontrar nuevos motivos de inspiración en horizontes alejados del mundanal ruido, donde surjan estímulos que aguijoneen el intelecto, sensaciones que provoquen un revulsivo, de modo que las prácticas resultantes, por diferentes en su génesis, no puedan sino aportar soluciones distintas de las habituales. En no pocas ocasiones, la creación gusta de cobijarse en lo recóndito, desplazarse hacia terrenos poco transitados, habitar en los márgenes y apartarse de ese modo de la centralidad comúnmente compartida.

En los últimos años, no han sido pocos los proyectos que han surgido en el mundo rural y entornos naturales dentro del Estado español, atendiendo quizá a un planteamiento de la Cultura como derecho y no como privilegio. Derecho de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que habitamos en los lugares más apartados, para acceder a las expresiones culturales de nuestro tiempo, y que estas no sean un privilegio solo al alcance de las personas que habitan las grandes urbes. Lo rural no debiera ser sinónimo de costumbrismo y tradición, no puede percibirse como un espacio vacío a la modernidad u hostil a lo contemporáneo; sino como un lugar lleno de oportunidades, donde lo complejo se hace posible, tierra fértil en ideas que conciba la Cultura como motor de desarrollo. A ello han contribuido factores como las mejoras viarias en el territorio, la proyección de lo rural como patrimonio natural, así como las redes, que de la mano de las nuevas tecnologías, facilitan la comunicación.

Es por todo ello que un puñado de proyectos han germinado en los retirados campos de la provincia de Córdoba, algunos llevan creciendo décadas como, *DMencia* en Doña Mencía, *Aptitudes* en La Rambla, *Sensxperiment* en Lucena, *Scarpia* en El Carpio, *El vuelo de Hypnos* en Almedinilla o el *Centro de Poesía Visual* en Peñarroya-Pueblonuevo; otros han brotado más recientemente como *Z* en Montalbán o *Art Sur* en la Victoria. Se diría que estos ocho proyectos (conocidos con la denominación común de *Periféricos*) conforman el núcleo de un bosque, cuyos árboles han adquirido tal porte y frondosidad que, gracias a la extensión de sus ramas y de sus raíces, han surgido otros muchos que en su conjunto forman un verdadero ecosistema cultural, en el que participan espacios priva-

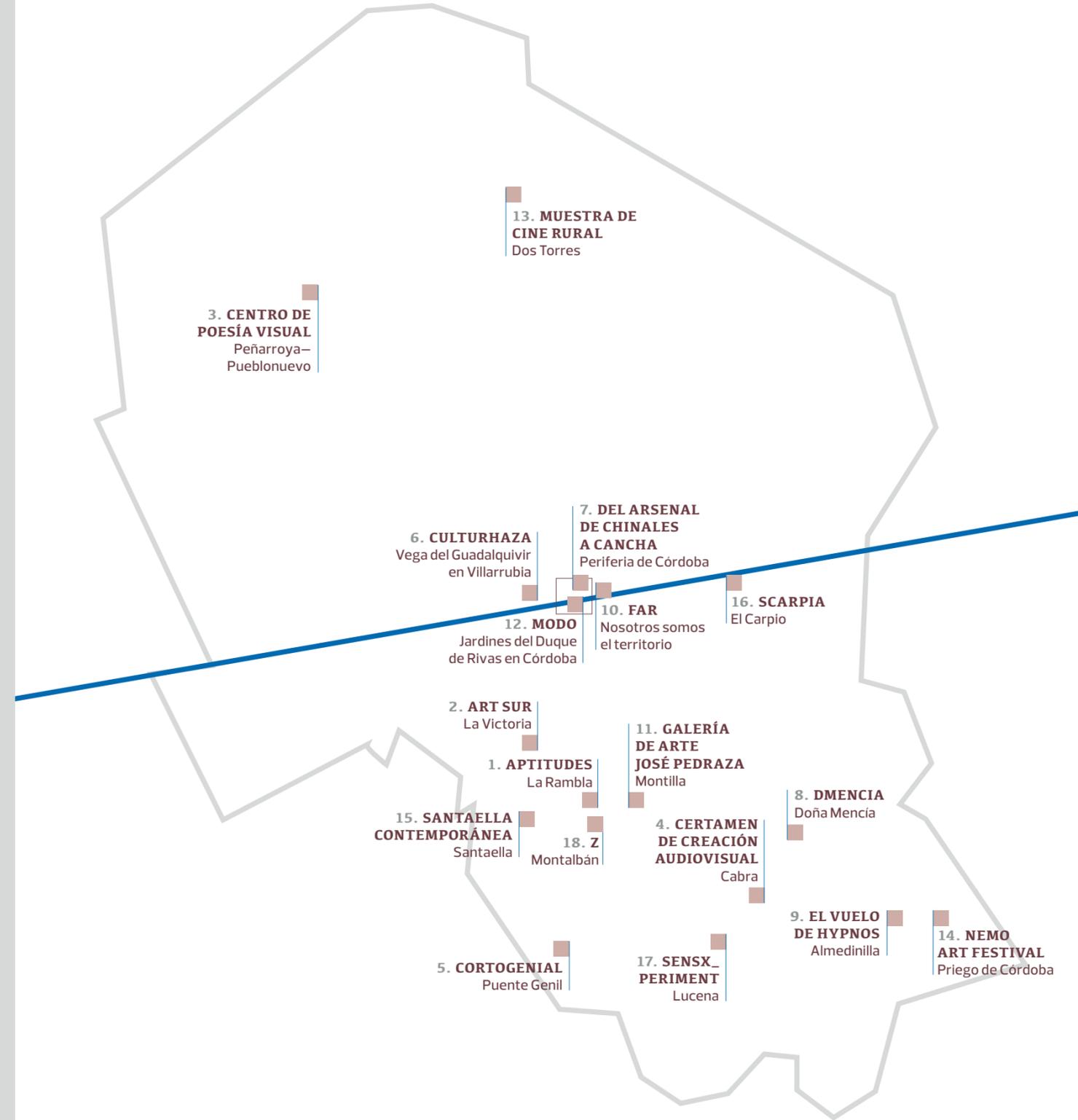
dos como la *Galería José Pedraza* en Montilla, o la residencia y centro de arte *Santaella Contemporánea*, en la localidad del mismo nombre, o el espacio agroecológico *Culturhaza* en la Vega del Guadalquivir. Los organismos que conforman este ecosistema muestran una diversidad de singularidades y planteamientos que va desde el arte sonoro al arte público, desde la intervención en el patrimonio histórico al *land-art*, pasando por el arte digital de *Nemo Art Festival* en Priego, o las interferencias multidisciplinares que parten desde las artes escénicas en el *Arsenal de Chinales*, ubicado en la periferia industrial de Córdoba; ciudad donde también encontramos el vivero de industrias creativo-culturales *MODDO*. En esta amplitud de miras, las artes plásticas y visuales han dado paso a las audiovisuales en *CortogeniAI* de Puente Genil, la *Muestra de Cine Rural* de Dos Torres o el *Certamen de Creación Audiovisual* de Cabra. Como fondo a este panorama, el *Foro de Arte Relacional FAR*, concibe que "nosotros" los creadores, somos el territorio.

Todo este panorama supone, en su conjunto, muy posiblemente la mayor concentración de proyectos de cultura contemporánea surgidos en entornos rurales o periféricos de todo el país, lo que da cuenta de un curioso fenómeno: el deseo de los ciudadanos por generar propuestas capaces de insertarnos en nuestro tiempo. La mayoría de estos proyectos son encabezados por artistas locales, que los han echado a andar en sus respectivos municipios y que han adoptado la gestión como opción creativa, reafirmando un carácter participativo y horizontal, como mediadores entre el colectivo artístico y la ciudadanía. Creadores que encuentran en estos pueblos no una arcadía deseable, ni un lugar idealmente desproblematicado, sino una fuente de inspiración, a veces de conflicto, siempre de libertad creativa.

Esta guía pretende ser un corte en los estratos de esa realidad, el visionado en el momento presente de toda esta fluctuante amalgama de inquietudes, afianzando un mayor conocimiento de este fenómeno en su colectividad. Vaya por delante mi agradecimiento a esta legión de gestores y creadores que verdaderamente escriben día tras día esta historia, por mi parte sencillamente me he limitado a recopilarla y redactarla.

Javier Flores

<p>01. <small>Página 15</small> APTITUDES La Rambla</p>	<p>02. <small>Página 31</small> ART SUR La Victoria</p>	<p>03. <small>Página 47</small> CENTRO DE POESÍA VISUAL Peñarroya- Pueblonuevo</p>
<p>04. <small>Página 63</small> CENTRO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL Cabra</p>	<p>05. <small>Página 79</small> CORTOGENIAL Puente Genil</p>	<p>06. <small>Página 95</small> CULTURHAZA Vega del Guadalquivir en Villarrubia</p>
<p>07. <small>Página 111</small> DEL ARSENAL DE CHINALES A CANCHA Periferia de Córdoba</p>	<p>08. <small>Página 125</small> DMENCIA Doña Mencía</p>	<p>09. <small>Página 141</small> EL VUELO DE HYPNOS Almedinilla</p>
<p>10. <small>Página 157</small> FAR Nosotros somos el territorio</p>	<p>11. <small>Página 173</small> GALERÍA DE ARTE JOSÉ PEDRAZA Montilla</p>	<p>12. <small>Página 189</small> MODO Jardines del Duque de Rivas en Córdoba</p>
<p>13. <small>Página 205</small> MUESTRA DE CINE RURAL Dos Torres</p>	<p>14. <small>Página 221</small> NEMO ART FESTIVAL Priego de Córdoba</p>	<p>15. <small>Página 237</small> SANTAELLA CONTEMPORÁNEA Santaella</p>
<p>16. <small>Página 253</small> SCARPIA El Carpio</p>	<p>17. <small>Página 269</small> SENS_XPERIMENT Lucena</p>	<p>18. <small>Página 285</small> Z Montalbán</p>

APTITUDES

A P T I
T U D E
S **1** L A
R A M B
L A -

ARTE
Contem-
poráneo

1

La Rambla

Tierra de alfareros

En la cima de un suave cerro, a 325 metros sobre el nivel del mar, en plena campiña, al suroeste de la provincia de Córdoba y a 41 kilómetros de la capital, se encuentra la localidad de La Rambla, con una población de unos siete mil quinientos habitantes en 2014.

Sus orígenes se remontan a un poblado prehistórico asentado en el lugar conocido como La Minilla, donde se han encontrado restos de más de cuatro mil años de antigüedad. Posteriormente se asentaría una ciudad romana que amurallaría la población, y sobre ésta, los árabes fundarían *Al-Ramla*, que significa "el arenal". En 1480 la tenencia de su castillo fue otorgada a Gonzalo Fernández de Córdoba "El Gran Capitán". Pero fue en 1521 cuando La Rambla vivió el acontecimiento más importante de su historia, al reunirse en ella las ciudades anticomuneras de Andalucía para ratificar al rey Carlos I. Siendo villa de realengo, perteneciente a la jurisdicción de Córdoba, en 1647 Felipe IV le permite nombrar alcalde mayor, pero cinco años más tarde es entregada al Conde Duque de Olivares, cuyo heredero, el marqués de El Cárpio, la vende a los marqueses de Almodóvar, más tarde señores de La Rambla.

En lo que se refiere a la industria, el municipio cuenta con una moderna fábrica de harina, otras de maquinaria agrícola, de envases de cartón y la cooperativa olivarera. Su principal fuente de riqueza sigue siendo la agricultura,

aunque destaca la próspera industria alfarera, que cuenta con medio centenar de fábricas que distribuyen sus productos por todo el territorio nacional, y de manera progresiva se va incorporando al mercado internacional.

La alfarería rambleña no tiene un origen determinado en el tiempo, aunque ya en la prehistoria, los antiguos pobladores de esta zona practicaban este oficio, como lo demuestran los vasos campaniformes de unos cuatro milenios de antigüedad encontrados en el yacimiento de La Minilla. La materia prima utilizada en los alfares ha sido el barro de la zona, una greda arcillosa de color amarillento que los alfareros extraían directamente de las canteras situadas a dos kilómetros de la localidad.

2

3

Este barro seguía un proceso manual hasta quedar preparado para dar forma a unas piezas, que en sus comienzos fueron solamente funcionales. Una vez terminadas, se ponían a secar a la sombra para introducirlas después en el tradicional horno moruno, de planta circular y estructura abovedada, produciendo jarras de cuatro picos, macetas, cántaros y el tradicional botijo rambleño. A partir de 1930, la cerámica rambleña experimenta una radical transformación con la introducción del vidriado, dando lugar a piezas más ornamentales e industrializando buena parte de los procesos.

El evento más importante en este sentido, que tiene lugar en La Rambla es la organización, por parte del Ayuntamiento y de la Asociación de Artesanos Ceramistas de la *Exposición de Alfarería y Cerámica de la Rambla*, rebautizada en 2017 con el nombre de *EnBarro*, y que ya ha celebrado su 87ª edición, siendo la muestra de este tipo más antigua del país, puesto que data de 1926. Declarada de interés turístico regional, durante una semana del mes de agosto se llevan a cabo una serie de concursos en las categorías tradicional, cerámica, decoración

y nuevas formas, así como la exposición y venta de los productos artesanos y de la maquinaria que interviene en el proceso de trabajo.

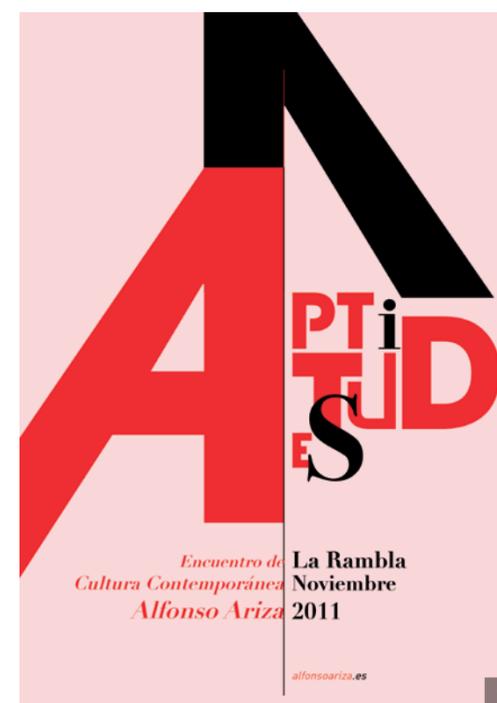
En lo que se refiere a la gastronomía rambleña, su especial situación en la campiña le hace aprovechar los tres ejes de la dieta mediterránea: cereales, vid y olivo. Y por lo tanto, están muy presentes las harinas producidas en la fábrica de la localidad, vinos con denominación de origen Montilla-Moriles y el aceite de la cooperativa olivarera.

Aptitudes

Encuentro de Cultura Contemporánea Alfonso Ariza

En la Rambla nació, vivió y murió (en 1989) Alfonso Ariza, pintor y escultor informalista que protagonizó una considerable renovación en el panorama estético andaluz. El proyecto *Aptitudes*, también denominado *Encuentro de Cultura Contemporánea Alfonso Ariza*, pretende mantener vivo el legado artístico y el espíritu innovador de este artista rambleño, y por otro lado generar hábitos culturales basados en los principios de contemporaneidad, innovación y calidad; de manera que la cultura sea "apta" y válida para todos los ciudadanos.

Llamamos *Aptitudes* a la segunda fase del proyecto de arte contemporáneo, que primero surge bajo el título *Beca de escultura en barro Alfonso Ariza*, comisariado por la escultora y profesora de Bellas Artes Carmen Osuna. Esta primera etapa abarcó diez años, de 1997 a 2006, y su planteamiento se basaba en una convocatoria abierta para el desarrollo de proyectos escultóricos en arcilla, siendo un jurado el encargado de seleccionar las propuestas artísticas provenientes de todo el mundo, a desarrollar durante tres semanas en el taller de la

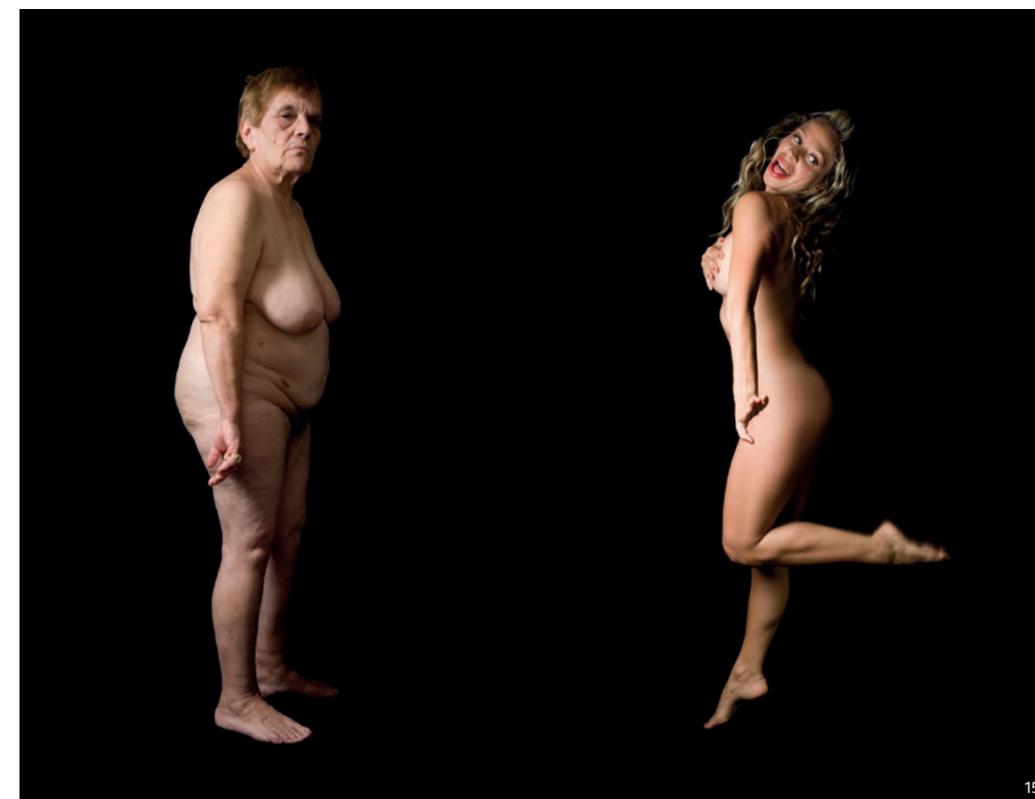
Casa-Museo Alfonso Ariza. Las jornadas de trabajo se compaginaban con conferencias y ponencias de otros artistas de primer orden (en su mayoría escultores), invitados a compartir sus conocimientos con los alumnos becados, y con visitas a los alfares y fábricas de cerámica de la localidad, intercambiando experiencias con los artesanos. Los proyectos finalizados eran presentados en una exposición colectiva que se cerraba con una noche de fiesta. Nos queda de esta etapa un testimonio excepcional: la revista internacional *Conbarro*, dirigida especialmente a los amantes de la cerámica y a especialistas de temas relacionados con el barro en todas sus vertientes, como artes plásticas, arquitectura, antropología, historia, pensamiento y literatura.

Tras la décima edición, en 2007, se produce un periodo de reflexión y con él, la necesidad de renovar el proyecto. Óscar Fernández, crítico y comisario independiente, acomete una nueva etapa denominada *Muestra de arte contemporáneo Alfonso Ariza*, en la que se desarrollan intervenciones artísticas, ponencias y proyecciones, lo que a la postre supone el prólogo y germen del actual *Aptitudes*. Proyecto ideado y dirigido por otro artista local, Juan López, que surge en 2009 (vigésimo

aniversario de la muerte de Alfonso Ariza) con la intención de evolucionar aquella primera beca hacia otras disciplinas no necesariamente en barro, buscando una diversidad de propuestas creativas con un importante papel del espacio urbano y el ocio como formas de entender el arte y la vida actual.

Según su comisario, entre los objetivos de *Aptitudes* destaca la necesidad de convertirse en catalizador de las principales estrategias culturales nacionales e internacionales para impulsar la participación ciudadana a partir del diálogo y la sensibilización hacia la creación contemporánea más innovadora, emergente y multi-

disciplinar. Romper también con la idea preconcebida de que en el ámbito de lo rural, en los pequeños pueblos de provincias, la actividad cultural es inexistente o permanece anclada en el pasado. Apostar, finalmente, por una cultura contemporánea de calidad, capacitada para seducir a todos los públicos, poniendo un especial énfasis en la formación de los jóvenes y futuros creadores". Con una duración de un mes aproximadamente, nos encon-

tramos con un proyecto de naturaleza interdisciplinar: pintura, *street-art*, música en directo, espectáculos en la calle, teatro, circo, poesía, talleres didácticos para jóvenes sobre arte digital, ilustración, videocreación, fotografía, emisiones radiofónicas y televisivas, e intervenciones artísticas. Se trata en general de mostrar cultura que interactúe con los habitantes de La Rambla, con la calle como escenario principal, prescindiendo en ocasiones de

los museos y de los espacios expositivos tradicionales; buscando la sorpresa en los ciudadanos y generando un debate en torno al espacio urbano como lugar de creación.

El proyecto en sí supone una renovación anual de su formato, de modo que la naturaleza de las actividades es siempre cambiante, apostando principalmente por el arte emergente y los jóvenes creadores. Uno de sus puntos fuertes son los talleres didácticos dirigidos a

jóvenes. Con ellos se intenta despertar una actitud crítica frente a los nuevos medios, generar una capacidad de acción y respuesta hacia los materiales y soportes digitales, a la par que se da a conocer el fondo vital y testimonial de Alfonso Ariza, como parte del legado artístico local, mediante nuevos canales.

Aptitudes forma parte del programa *Periféricos. Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba*.

16

17

19

21

18

20

22

El legado del artista Alfonso Ariza

Lugares para sorprender al ciudadano

23

Tanto el proyecto Aptitudes como la anterior Beca de escultura en barro, han tenido como objetivo principal la reflexión sobre la figura del artista ramblés Alfonso Ariza, quien donó a la localidad su taller, su vivienda y toda la obra que poseía en el momento de su muerte. En 1995, tras los trabajos de acondicionamiento de salas y catalogación de obras, abre sus puertas la Casa-Museo Alfonso Ariza, cuyas instalaciones serán incluidas en 2002 en la Red de Museos de Andalucía. Es en este espacio donde se desarrollaron el conjunto de actividades de la Beca de escultura en barro y, en la actualidad, buena parte del proyecto Aptitudes. Entre los objetivos primeros de este museo está la divulgación y acercamiento a la figura y obra de Alfonso Ariza, así como su aportación al escenario artístico del momento. Otras funciones que se potencian son la sensibilización de la población hacia el mundo del arte, convirtiéndose en un espacio abierto y participativo.

El museo se estructura en tres salas. En la primera se exponen una serie de cuadros ricos en texturas y materiales extrapictóricos (cristales, cáscaras de huevo o conchas de moluscos) y ensamblados (como tornillos o mallas de hierro). La segunda sala está dedicada a las esculturas de hierro en pequeño formato (las mayores se exponen en el patio exterior), así como la obra sobre papel con dibujos signícos (letras, números y garabatos que pierden su significado lingüístico para funcionar como imágenes plásticas) junto a bocetos de esculturas y cerámicas y otros dibujos de raigambre surrealista. La tercera y última sala muestra las pinturas sobre papel realizadas en técnicas mixtas, en las que el artista trabajó el expresionismo gestual, signíco, matérico, organicista, espacialista o tachista. También podemos contemplar sus esculturas en terracota, en las que busca desarrollos espaciales, llenos y vacíos, descomposiciones. Así como las cerámicas esmaltadas en las que experimenta con el color y la cocción.

Otros dos espacios, de gran valor patrimonial, que se han puesto de relieve a través de acciones de arte contemporáneo son el Torreón del Castillo, el Museo de la Cerámica y las Naves de la Cerámica. El Torreón del

24

Castillo es una torre del homenaje que formaba parte de la fortaleza árabe que hubo en el pueblo, construida con fuertes muros de argamasa, planta cuadrada y una altura de 18 metros. Desde su interior se pueden adivinar sus dos plantas hundidas y hoy rehabilitadas, su robustez y enorme altura. En este espacio polivalente se realizó en 2007, la performance *La Casa del Ser* de Javier Flores, ante el público congregado; en 2010, uno de sus laterales, sirvió de soporte de presentación de un gran lienzo creado por el pintor Manuel León, además de convertirse en sala de conciertos para el dúo de música electrónica Cello+Laptop; en 2012, la artista multidisciplinar Verónica Ruth Frias presentó los resultados de su taller *La semilla blanca* a modo de instalación artística; y en 2013, fue uno de los escenarios teatrales para Corto Circuito.

25

El Museo de la Cerámica es un edificio de nueva construcción inserto en la Ruta del Vino Montilla-Moriles. Los contenidos expositivos integrados en el museo muestran la identidad de la alfarería moderna y tradicional de La Rambla y la importancia de la cerámica a lo largo de la historia y en la actualidad. Tanto en el interior como en el exterior de este moderno edificio, se han desarrollado actividades del proyecto *Aptitudes*, como el ecléctico *show* musical del gallego Javier Álvarez. Sus grandes cristaleras han sido soporte de intervenciones artísticas de creadores como Cyro García, Sonia Navarro o Noelia García Bandera, además de espacio para presentación de eventos digitales como el de los asturianos Juanjo Palacios, Rodo Lillo y María Fernández clausurando, el II Congreso Nacional de la Cerámica. Las diferentes salas del interior del museo han albergado creaciones audiovisuales (documentales, resultados de talleres infantiles), así como el análisis de las obras expuestas de Antonia Carballo (artista y esposa de Alfonso Ariza) por parte de niños y niñas, para después realizar trabajos plásticos.

Otros espacios de interés arquitectónico son las Naves de la Cerámica, donde se lleva a cabo anualmente la exposición de alfarería e industria cerámica de La Rambla, la más antigua que se celebra en el país. Durante el resto del año los espacios quedan libres, y han sido frecuente empleados en actividades de arte contemporáneo de diversos tipos: instalaciones audiovisuales (como

la de Juan López, también en 2007) y talleres (como el desarrollado con niños por el artista Manolo Garcés, en 2009; o los realizados en 2010 por los pintores Alejandro Botubol Bolaños y Manuel León Moreno).

Pero *Aptitudes* ha redescubierto otros lugares de La Rambla con los que sorprender al ciudadano. Algunos espacios monumentales y patrimoniales se han utilizado para albergar actividades que poco o nada tienen que ver con su uso habitual, como la portada plateresca de la Iglesia de la Asunción (de Hernán Ruiz) y el Paseo de los Trinitarios, con los restos de su convento como espacio

30

31

32

de juego y aprendizaje para los más pequeños. Así como la pequeña Ermita de la Concepción, que hizo las veces de sala conciertos para el dúo de música experimental LCC, que acompañados de un cuarteto de voces de niños y niñas, cautivaron con su apuesta musical envolvente y emotiva. Los Jardines de Andalucía, un vergel urbano en el centro del pueblo, también ha sido marco perfecto para espectáculos musicales como *Voces del extremo* de Niño de Elche. Y los antiguos juzgados de la localidad, ahora en uso por un colectivo local, que se reabrieron en 2011 como espacio escénico temporal. Cualquier rincón, calle, plaza o espacio público de La Rambla es y será susceptible de utilización en *Aptitudes*.

FOTOGRAFÍAS APTITUDES_LA RAMBLA

| 1 | Vista panorámica de la localidad. Foto de Martín Alcaide Ruiz | 2 | Trabajo de alfarería en el torno | 3 | Antigua fotografía con el Ayuntamiento al fondo | 4 | Botijo rambleño junto al torno de un alfarero | 5 | Cuerpos de botijos en secado | 6 | Vista parcial de la Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla | 7 | Cartel anunciador de *Aptitudes* en 2011 | 8 | Cartel anunciador del concierto multimedia de Juanjo Palacios y LxLxL en 2012 | 9 | *Con mi dedo cerca de mi cabeza*, obra de Carmen Osuna (1998-2000) | 10 | Obra realizada durante la Beca de escultura en barro Alfonso Ariza de 2005 | 11 | Número 1 de la revista *Con Barro* publicada en verano de 1998 | 12 | Cartel anunciador del *Encuentro Alfonso Ariza. Muestra de arte contemporáneo* en 2007 en el que se aprecia una anamorfosis realizada con paneles portátiles | 13 | Valla publicitaria intervenida con una fotografía de Juan del Junco en 2009 | 14 | *Evolution*, obra de Manuel Bautista instalada como valla publicitaria en 2009 | 15 | *SComer estopa...*, obra de Noelia García Bandera instalada en las cristaleras del Museo de la Cerámica en *Aptitudes* 2010 | 16 | Intervención de Marlon de Azambuja en 2010 | 17 | *La casa del ser*. Performance de Javier Flores realizada en 2007 en el Torreón del Castillo | 18 | Concierto de *Chello+Laptop* en el Torreón del Castillo en 2010 | 19 | Imagen promocional de grupo musical Flow | 20 | Obras resultantes del taller *ConSumoCuidado* realizado en 2009 | 21 | Manuel León ante una obra realizada en la actividad *Estudio abierto en 2010* | 22 | Obra conjunta entre Apparatu y el alfarero local Jesús Luque "El Yiyo" en 2012 | 23 | Escultura en barro de Alfonso Ariza | 24 | Obra en papel de Alfonso Ariza | 25 | Vista exterior del Torreón del Castillo | 26 | *Ejercicios de Amor*. El Pont Flotant, 2011 | 27 | *Estado patriarcal*, acción urbana de Dos Jotas en contenedores en 2015 | 28 | *A gustar convidan*, un taller de gastropoesía de José María González Blanco y La Bella Varsovia para *Aptitudes* 2013 | 29 | *La Rambla a pie*. Una iniciativa ideada por Colaborativa en 2013 | 30 | Concierto de música experimental de LLC en la Ermita de la Concepción (siglo XVII) en 2014 | 31 | *Voces del extremo*. Concierto de El niño de Elche en los Jardines de Andalucía en 2015 | 32 | Intervención de Sonia Navarro en las cristaleras del Museo de la Cerámica en 2010.

Fotografías: archivo *Aptitudes*

Casa-Museo Alfonso Ariza

Abierto al público en 1995, este centro cultural se origina con la donación de la vivienda y el taller del artista rambleño que le da nombre, así como de las obras que estaban depositadas en el Ayuntamiento de la localidad. El museo se estructura en tres salas: la primera dedicada a obra pictórica textural y ensamblajes, la segunda alberga las esculturas en hierro y dibujos de pequeño formato, la tercera está dedicada al expresionismo gestual de gran formato, así como a la cerámica y escultura en terracota; además de un patio en el que se exhiben esculturas en hierro. A parte de la obra de este artista, que supuso una importante renovación en el panorama artístico de los años 70 y 80, el centro ha acogido actividades que lo dotan de contenido y vida, teniendo siempre como referencia al artista, como fueron la Beca de escultura en barro Alfonso Ariza, el taller de cerámica histórica, las jornadas de arte abstracto y el proyecto *Aptitudes*. Desde 2002 está incluido dentro de la Red de Museos de Andalucía.

Museo de la Cerámica

De moderna construcción, este museo acoge principalmente las piezas que han resultado ganadoras de los diferentes concursos (en las categorías tradicional, cerámica, decoración y nuevas formas) tenidos lugar en las exposiciones de Alfarería y Cerámica que se han ido celebrando a lo largo de su dilatada historia. Declarada de interés turístico, dicha exposición se viene realizando desde 1926, siendo la más antigua del país. La actividad ceramista en la localidad tiene sus orígenes en los vasos campaniformes que cuentan con cuatro milenios de antigüedad, constatándose la presencia del oficio de "cantarero" a lo largo de toda la historia, hasta la industrialización que se produce en el siglo XX. Se trata de un museo que crece anualmente, incorporando nuevas piezas, e incluye aspectos didácticos, audiovisuales e interactivos para mostrar la creatividad que rodea a esta industria.

Alfares de la localidad

El Ayuntamiento de La Rambla y la Oficina de Turismo facilitan a los turistas que llegan a La Rambla la visita guiada a algunos de los alfares más significativos de la localidad, pudiendo comprobar de primera mano, y en diálogo directo con los alfareros, los procesos de fabricación artesanal, además de otras técnicas de pintura, vidriado y horneado características de la región. Igualmente, la mayoría de estas fábricas disponen de espacios de exposición y venta de sus productos.

Contactos

Ayuntamiento de La Rambla

Plaza de la Constitución, 9
957 682 700
ayuntamiento@larambla.es
www.larambla.es

Casa-Museo Alfonso Ariza

C. Santaella, 2
957 682 755
museoariza@larambla.es

Museo de la Cerámica

C. Arco de la Villa, 4
957 682 712

Sitio web del proyecto

www.alfonsoariza.es

ART SUR

A R T -
S U R 2
L A V I
C T O R
I A -

ARTE
Contem-
poráneo

La Victoria

Un pueblo joven para un joven proyecto artístico

El doble impacto de lo nuevo confluye en un solo lugar: Art Sur es uno de los proyectos más jóvenes de los que han surgido recientemente, y se encuentra ubicado precisamente en una de las poblaciones más jóvenes de la provincia de Córdoba. Y es que el municipio de La Victoria se emancipó del pueblo de La Rambla hace menos de doscientos años, con la puesta en vigor de las indicaciones provenientes de la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como "La Pepa".

Hasta ese momento, la zona era un extenso olivar salteado de algunas chozas, con techumbre de paja o ramas, habitadas por labriegos que en ocasiones practicaban el trueque con los frailes. Algunos nombres de calles, como la de "Huevos" dan cuenta de esta actividad; o el barrio del "Tejar", donde se trabajaba el barro al igual que los vecinos de La Rambla. La fundación del lugar, sin embargo, se remonta a los comienzos del siglo XVI, cuando se establecen los frailes Mínimos, de la orden de San Francisco de Paula, en una heredad que según rezan los manuscritos de la época, contaba con "casas, bodega, lagar, pilas e tinajas, viñas e árboles". Tras ser comprada la hacienda a una familia de curtidores, es donada al convento de Nuestra Señora de La Victoria de Córdoba, apareciendo de este modo la denominación de la localidad. Dicha casa de labor, junto a

la contigua capilla, es conocida en la actualidad como "La Victoria Vieja", constituyendo el centro patrimonial de la localidad. Son dignos de mención otros edificios como la decimonónica Iglesia de San Pedro de Alcántara y el Ayuntamiento, edificado en 1926, ambos sugieren trazas de cierto barroquismo popular. Mención especial merece la torre árabe de Don Lucas, atalaya posiblemente construida en tiempos de *Alhaquen I*, a base de cal, arena y cantos rodados, que ha llegado a nuestros días en muy buen estado de conservación.

Junto a estos monumentos, destacan dos piezas arqueológicas muy singulares; primero tenemos la Piedra del Trueno, que posiblemente fuera un menhir colocado junto al camino que transitaban las gentes que iban a dar sepultura a sus difuntos en el paraje de Riaza, donde aparece una segunda pieza, una escultura con forma de toro propia del arte ibero. Tallado en fina piedra blanca, el toro de Riaza, que se custodia en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, presenta más de un metro de longitud, con sus patas dobladas y la cola redondeada sobre el lomo, además de unos orificios donde debió insertarse una cornamenta metálica, hoy desaparecida.

La población de La Victoria se encuentra muy próxima a la capital cordobesa, distando apenas treinta kilómetros.

4

Está muy bien comunicada por carretera, ya que pasa por sus inmediaciones la autovía de Andalucía E-5, que une Madrid con Sevilla, bifurcándose en dirección a Málaga también en las proximidades. También se comunica con las localidades de La Carlota (a través de la N-IV), con San Sebastián de los Ballesteros y La Rambla (a través de la comarcal CO-3300) y finalmente con Santaella (mediante la A-386). Debemos mencionar que estos dos últimos pueblos cuentan asimismo con sendos proyectos de arte contemporáneo; respectivamente, *Aptitudes* y la residencia para artistas conocida como *Santaella Contemporánea*.

Esta proximidad a la capital y las excelentes comunicaciones viarias han dado lugar a que se hayan establecido en el pueblo personas provenientes de Córdoba, lo que en última instancia ha provocado un crecimiento de la población, que en 2014 era de 2385 habitantes.

En lo referente a patrimonio natural, surcan el término municipal tres rutas de gran valor ecológico. Una es la ruta "Vida Sana", que une San Sebastián de los Ballesteros con La Carlota, pasando por La Victoria, puesta en valor a través del proyecto RELAS (Red Local de Acción en Salud); de 17

5

kilómetros de recorrido, pretende aunar salud, deporte y medioambiente. Una segunda ruta es conocida como "El Sendero de la Torre", y se trata de un sendero circular de más de 8 kilómetros de longitud, uno de los itinerarios más interesantes y ricos de la campiña cordobesa, aglutinando valores como paisaje, historia y arqueología. Una tercera ruta, actualmente en proceso de construcción es "Art Sur Las Blancas", que parte de una vía principal: el Camino Real de Écija y la Vereda de Las Blancas o Veredón. Esta antigua vereda de trashumancia se bifurca en otros senderos secundarios a lo largo de unos 10 kilómetros de recorrido, intercalando esculturas entre los árboles.

El apellido Maestre está vinculado a la gastronomía local como una familia de tenderos que comercializaba con vinos, aguardientes y chacinas, aparte de comestibles. Destacan en este sentido, las singulares recetas que se comían en los cortijos, como las judías palomeras, el roscón de melón o las croquetas de patata; además de peculiares chacinas como los rosarios de chorizos. En la festividad de Todos los Santos, primero de noviembre, se realiza "la doblaita" que tiene su origen en que las campanas de la localidad doblaban por los difuntos; se trata de una torta de harina, aceite, azúcar y ajonjolí, a la que se suele dar forma de lagarto y que en algunas ocasiones se hace para ser compartida y degustada por los vecinos, alcanzando un tamaño de más de 8 metros y 100 kilos de peso.

6

7

Art Sur

Un festival sin fórmulas preconcebidas

Concebido como festival de arte contemporáneo, *Art Sur*, uno de los proyectos más jóvenes y contundentes de los surgidos en la provincia, se viene celebrando anualmente desde 2014. Durante algo más de un fin de semana, concretamente tres días, tras uno primero de recepción de los artistas, a comienzos del mes de junio, se condensa una enorme cantidad de actividades multidisciplinares, que literalmente invaden el pueblo de La Victoria.

El origen del proyecto hay que situarlo en el taller de escultura y cerámica del creador victoreño Sebastián Zamora Machuca, por el que a lo largo de los años han ido pasando más de cuatrocientas personas. Lejos de ser un lugar de ocio o entretenimiento, se trata de un espacio en el que, desde 2003, un amplio grupo humano ha ido sumando experiencias técnicas y artísticas, como también filosóficas y conceptuales, que finalmente han

engendrado este encuentro de inquietudes. La figura de este artista, a quien no gusta denominarse comisario, ha sido más bien el catalizador de este grupo, el ingrediente necesario para que solidifique una experiencia compartida en la que participa un amplio equipo de trabajo que distribuye funciones de organización, publicidad y comunicación, prensa, diseño gráfico, fotografía, video y *webmaster*. Todos tan necesarios como el propio "Sebas", quien tras formarse en la Universidad Politécnica de Valencia, tuvo la idea del festival mientras trabajaba en el equipo de montaje del *IKAS Art* en Baracaldo (Vizcaya). El suyo, es un caso parecido al de otros jóvenes que se han formado en otros lugares de la geografía española, y que vuelven a su pueblo para trasladar esa riqueza que han adquirido y compartirla con los lugareños, que no necesariamente han desarrollado una formación semejante.

14

15

16

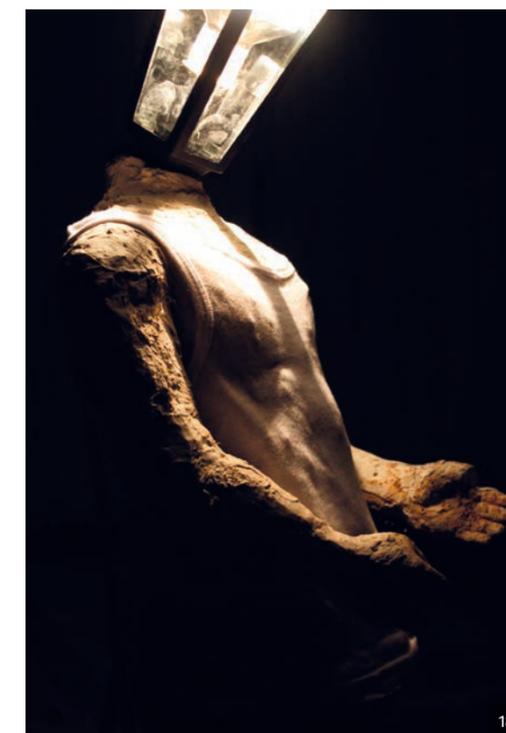
17

Es un objetivo prioritario para el equipo que trabaja cada año en *Art Sur*, la formación de una asociación cultural en la que recaiga la responsabilidad de la gestión del proyecto, de un modo compartido y plural. Por su lado, el Ayuntamiento de la localidad, al igual que ha ocurrido en otros pueblos, es muy consciente del movimiento cultural que el proyecto genera, y cada edición pone los medios materiales necesarios para llevarlo a cabo. Desde el año 2016, ha sido incorporado a la red de proyectos *Periféricos. Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba*. Un aspecto muy interesante en este sentido es que la organización de *Art Sur*, aun siendo conocedora de la existencia y de las actividades de los otros proyectos que se desarrollan en la provincia, ha querido mirarlos desde la lejanía, con el fin de no impregnarse en exceso, no adoptar fórmulas preconcebidas, y lograr así la máxima originalidad en sus planteamientos. Las propuestas que participan en cada edición son elegidas por el conjunto del equipo, tanto las provenientes de una convocatoria directa, como en las que se han invitado directamente a artistas.

Uno de los rasgos distintivos de *Art Sur* es la enorme cantidad de acciones que se realizan en apenas un fin de semana, en torno a medio centenar, entre las que tienen

una especial relevancia las *performances*, *happenings*, intervenciones e instalaciones en el paisaje natural, *graffiti* y pintura mural en paredes públicas y privadas, arquitectura, talleres didácticos; y muy singularmente las noches de música y artes escénicas. Todos esos medios confluyen en un determinado eje temático, que sirve de nexo conceptual a las diferentes propuestas; por ejemplo en 2017 fue "la basura y el *underground*", en 2016 se trató de "lo monocromo y los lugares no visibles", o en 2015 se usó "el juego y la memoria". Del mismo modo, se escoge cada edición un color protagonista, como amarillo en 2014, cian en 2015 y magenta en 2016; completando de este modo el círculo cromático primario.

Un segundo rasgo distintivo es la importancia otorgada al eje de relaciones culturales Córdoba-Valencia, que vincula nuestro territorio con el aire mediterráneo de las tierras levantinas; lo que se constata en la participación de instituciones como la Dirección de Cultura de la Universidad de Córdoba, junto a la Universidad Politécnica de Valencia; o las colaboraciones con la galería cordobesa de Carmen del Campo, junto con la Galería 9 en Valencia; o el espacio que funciona como hervidero de ideas ecológicas, creación artística y nuevas formas de economía conocido como *La Casa Vieja* de Albacete.

18

19

20

21

22

23

Participación ciudadana

El pueblo que adopta artistas

Uno de los eternos escollos del arte contemporáneo es la falta de comprensión por parte de la sociedad, la falta de participación activa del ciudadano, la presencia inexpugnable de una barrera tristemente levantada. Pocos, muy pocos, son los proyectos artísticos contemporáneos que consiguen vencer el divorcio existente entre arte y sociedad, porque realmente es muy difícil derribar las barreras de la incomprensión, romper con esas reticencias, con los prejuicios rancios e inamovibles. Para ello es imprescindible asumir la contemporaneidad, no como un mensaje vertical e intelectualizado, sino como una experiencia para entender el mundo horizontalmente, para atisbar la realidad de otra manera e incorporar el hecho artístico al campo de las experiencias cotidianas. Se puede decir que *Art Sur* pone el acento en la participación ciudadana,

defendiendo que la cultura contemporánea y de proximidad es patrimonio de todos, y que las actividades deben salpicar hasta los últimos rincones, no solo de las calles, sino los de las casas de La Victoria. Y que el papel del ciudadano no puede ser el de un mero consumidor de las actividades, sino en cierto modo, ser el productor de las mismas, dando pie a que se involucre activamente en el festival. Para ello se articulan una serie de medidas potenciadoras de la convivencia, que pasamos a detallar.

Durante los días previos al verano, en que se celebra el festival, el pueblo de La Victoria se ve invadido literalmente por los artistas, que en ocasiones alcanzan la cincuentena. Las pernoctaciones de los asistentes constituirían un serio problema para la organización, de no ser por la singular iniciativa denominada "plan adopta". Y es que son los propios vecinos los que adoptan a cada

24

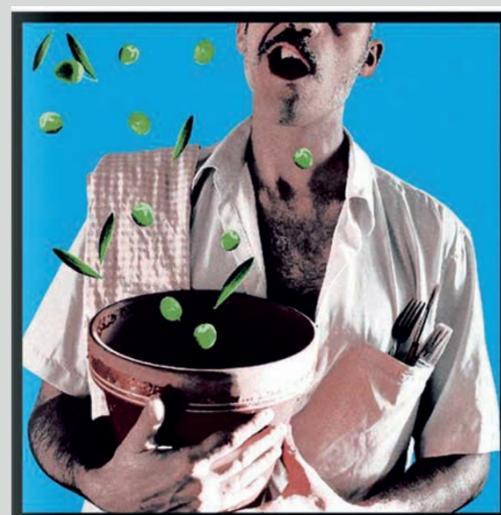

artista asistente en esos días, acogiéndolo en su casa, y compartiendo la experiencia más allá de lo artístico, hasta llegar al nivel de lo íntimamente humano; de compartir no solamente los eventos, sino también la cotidianidad, en un proyecto que trasciende el espacio público y llega a impregnar el ámbito de lo privado.

Por otro lado, en una localidad que no tiene ni museos ni teatros, la mayor parte de las actividades se llevan a cabo en los espacios y dependencias municipales, tales como la Casa de la Cultura, el antiguo colegio, el Centro Cívico, el Recinto Ferial, los parques y las propias calles. Pero lo realmente interesante es que son muchos los ciudadanos que ponen a disposición del proyecto otras dependencias privadas y patrimoniales como "La Victoria Vieja" o la fachada de la Iglesia de San Pedro de Alcántara; o muy singularmente las casas deshabitadas, completamente vacías, que adquieren de este modo una nueva vida; o los corrales comúnmente situados en la parte posterior de las viviendas, donde pacen tranquilamente ovejas, cabras y gallinas, que asistirán impertérritas a las *performances*. Espacios todos ellos en los que se consigue un brutal contraste entre la tradición rural y el arte de vanguardia, demostrando que se puede producir la convivencia de los extremos. En esta particular simbiosis, no es infrecuente que un vecino ceda su pared o incluso el techo de su negocio para la realización de un *graffiti*, percibiendo en ello un valor añadido que se va a incorporar a su propiedad. Mención aparte merecen los cortijos en las

inmediaciones de la localidad, como el de Santa Cruz de los Llanos, donde se han llevado a cabo, al frescor del crepúsculo coronado de estrellas, las noches de teatro. Y es que los victoreños y victoreñas se reconocen a sí mismos como gente muy creativa, muy dada a las actividades musicales, al cine y al teatro. Muestra de ello es que no se logró suprimir el carnaval durante la dictadura franquista, sino que siempre gustaron de fantasear y ataviarse con trajes antiguos, entroncando así con una dimensión simbólica, como es la búsqueda del otro yo en la persona.

Las actividades sobre medioambiente tienen como soporte y objeto de reflexión los espacios naturales de la localidad, especialmente los que circundan la ruta *Art Sur Las Blancas*, que pretende conformar en el tiempo un itinerario de arte y naturaleza, explorando el territorio desde prácticas artísticas conjuntas. Destacar por otro lado, la enorme afluencia del alumnado de los colegios de la zona a unas actividades didácticas verdaderamente masivas, en las que participan cientos de escolares, distribuidos en un número sustancioso de talleres atendidos por varias decenas de voluntarios. Finalmente, es necesario apuntar que en ese deseo de no cerrarse a ninguno de los flecos de la sociedad, de pretender integrar todos los activos dentro del escenario común del arte de nuestro tiempo, los organizadores pasan un cuestionario a los vecinos, para atender su posible deseo de colaborar con el festival, y otorga unos premios de mecenazgo a la empresa o entidad más participativa.

ARTSUR2015
II FESTIVAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE, LA VICTORIA, CÓRDOBA

Art Sur.
2016

La Victoria
Córdoba

III Festival de Arte Contemporáneo 3 / 5 Junio

Monocroma y lugares no visibles

Patrocinadores

Colaboradores

www.festivalartsur.com

30

Torre de Don Lucas

Se trata de una imponente torre rectangular, que se encuentra en las inmediaciones de La Victoria, visible desde la carretera tras acceder desde la autovía de Andalucía. Los estudiosos sitúan su construcción en época árabe, comprobando que ya existía en tiempos de Alhaquen I, en el siglo IX, gracias a un dirhem de plata, encontrado junto a los muros, que data de ese periodo. Al igual

que otras construcciones militares árabes, está hecha con cal, arena y cantos rodados; consta de tres plantas con techumbres abovedadas, que presentan unos orificios por los que ascendían los moradores con ayuda de escalas de cuerda. Una vez seguros en su interior, las escalas eran retiradas, de modo que se imposibilitaba el acceso del enemigo en el transcurso de un asedio, y por otro lado se exponían a ser asaeteados desde la planta superior. Su función debió ser defensiva de la calzada de Al-Rasif, actual Camino de la Plata, y la calzada Sacrana, antigua vía romana a Santaella, custodiando también un pozo cercano al reducto. La antigua barbacaña sirve hoy de camarín, donde se venera la imagen de una virgen. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1993.

Contactos

Ayuntamiento de La Victoria
Plaza de España, 7
957308257
www.lavictoria.es

Web del proyecto

www.festivalartsur.com

FOTOGRAFÍAS ART SUR_LA VICTORIA

| 1 | Vista aérea de la localidad. Foto: José A. Morales Durán | 2 | Torre de Don Lucas, entre campos de girasoles y olivos
| 3 | Toro de Riaza. Museo Arqueológico Provincial de Córdoba | 4 | Proyecto *Monte de colores. La Gestalt*. Sebastián Zamora Machuca. Arte y naturaleza. Arroyo de "La pasá Tocina". 2014 | 5 | Proyecto *Colores en infinito*. Sebastián Zamora Machuca. Arte y naturaleza. Pujares de Tocina. 2014 | 6 | Proyecto *Colores en infinito* (detalle). Sebastián Zamora Machuca. Arte y naturaleza. Pujares de Tocina. 2014 | 7 | Proyecto *Colores en infinito*. Sebastián Zamora Machuca. Arte y naturaleza. Pujares de Tocina. 2014 | 8 | *Plácido*. Kraser. Detalle de grafiti en Plaza de la Constitución. 2017 | 9 | *Volviendo a ser niño... volviendo a soñar*. José M. R. Trigueros (Mr. Chapu). Pintura mural en la calle Los huevos. 2014 | 10 | *Sandwich mixto... automatismo pictórico*. Javier Navarro Romero. Pintura mural en el campo de fútbol. 2015 | 11 | *Tauromorfosis*. Lolo Fonico. Pintura mural en la calle Zurbarán. Casa de la cultura. 2014 | 12 | *Estera*. Rosario Machuca. Intervención en la calle El sol. 2017 | 13 | *Del pueblo y para el pueblo*. Marcos Gutiérrez Morquecho. Pintura mural en avenida Santaella. 2017 | 14 | *Susurros de la naturaleza*. Marcos Mengual. Escultura. Ruta arte y naturaleza Art Sur- Las blancas. 2017 | 15 | *Llenar espacios*. Rui Filipe Abibe Pereira. Escultura realizada en el barrio Aulagar junto al parque Tocina. 2015 | 16 | *Árbol tatuado*. Mayte Jiménez Aguilar, Yoko Nakatsuka y Antonio Jesús García López. Escultura en la Calle Séneca. 2016 | 17 | *Los colores no visibles de lo visible*. Cristina Pérez. Pintura en el corral de los Zamoras. 2016 | 18 y 19 | *Niños lámpara jugando a lo largo del tiempo*. Luis Alhama, Felip Barberá Cremades y Fátima Montero. Arte público en la calle Colón. 2015 | 20 | *Noboru*. Hisae Yanase. Instalación en el centro de exposiciones de La Victoria vieja. 2015 | 21 | *Trabajando en mármol* en el simposium de escultura. 2017 | 22 | *JINN*. José Botella. Escultura-ensamblaje. 2017 | 23 | *Play ground*. Antonio Hernán Zurita. Instalación en el centro de exposiciones de La Victoria Vieja. 2015 | 24 | *Hermanas Cano Aguilar* junto al performer Miguel Vicente, en la Plaza de España. 2015 | 25 | Promoción del festival entre los vecinos. Cartel anunciador de Art Sur 2014 | 26 | Público asistente a una acción de Art Sur 2015 con el ayuntamiento al fondo | 27 | *Prácticas de la mirada atenta*. Marina González Doval, Marco Ranieri y Rafel Vera. Intervención artística en el barrio El pardito. 2014 | 28 | Cartel anunciador de Art Sur 2014 | 29 | Cartel anunciador de Art Sur 2015.

Fotografías: archivo Art Sur

CENTRO DE POESÍA VISUAL

P O E S
Í A V. 3
P E Ñ A
R R O Y
A - P. ARTE
Contem-
poráneo

Peñarroya-
Pueblonuevo

Peñarroya y Pueblonuevo del Terrible

Más allá de la certeza de los hechos históricos que vamos a relatar, todo gran acontecimiento en una sociedad precisa de su leyenda, que no es otra cosa sino la explicación que un pueblo hace de su origen mítico, para poder argumentar ante sí mismo y ante los demás, las singularidades de un lugar que hunde sus raíces entre el sueño de una época y las entrañas de la tierra. Se cuenta que en la primera mitad del siglo XIX, se hallaba un perro mastín escarbando en el suelo, cuando encontró una veta de negro carbón en los alrededores de la aldea de Peñarroya, entonces perteneciente a Belmez, que contaba con parroquia desde 1810. Y tal era la envergadura y la bravura de este animal, que fue apodado "El Terrible", quedando como nombre de la nueva localidad que nacería el de Pueblonuevo del Terrible.

Más adelante, hacia 1927, ambos núcleos segregados de Belmez en 1894, se funden en uno solo; por un lado la antigua Peñarroya, en cuyas proximidades se han encontrado vestigios del Neolítico y pinturas rupestres; y por otro lado Pueblonuevo del Terrible, que creció al calor de la industria del carbón; fusión que dará lugar a la actual ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo, que pronto contará con un siglo de existencia. La población dista 79 kilómetros de la capital al noroeste, con la que se comunica a través de la N-432, que une Granada con Badajoz.

La riqueza de los yacimientos, unidos a la expansión del ferrocarril, provocó que distintas compañías mineras se interesaran rápidamente por la explotación del mineral, que *in situ* serviría de combustible para la fundición de metales como hierro y plomo, extraídos también de lugares cercanos como el Cerro del Hierro, en la provincia de Sevilla, o las minas extremeñas de Fuente del Arco y Azuaga, sin olvidar a la cercana Belmez. En 1881 se crea en París la *Société Minière et Métallurgique* de Peñarroya, que hiciera famosas las siglas SMMP, constituyéndose en eje vertebrador de toda una sociedad que dio cohesión a un territorio a través de la minería. En torno a las primeras explotaciones mineras fue creciendo un cerco

industrial que no tardó en disponer de una central térmica para proveerse de electricidad, aparte de las fundiciones de hierro, de plomo, de bronce, y más tarde de cinc; dando paso a otras industrias paralelas de abonos químicos, ácido sulfúrico; así como otro cerco posterior para las fábricas de papel y de sacos de yute. La primera Gran Guerra contribuyó decisivamente a su expansión, debido a la demanda de plomo, cinc y ácidos para la fabricación de armamento y munición.

La localidad fue creciendo alrededor de este cerco industrial, distinguiéndose varias partes: un Barrio Francés donde se alojaron los ingenieros y directivos; otra zona conocida como El Llano, donde los primeros burgueses fueron levantando sus casas; y el barrio obrero en el Cerro de San Miguel, que en parte eran hileras de chozos. Los comienzos del siglo XX fueron para el pueblo una época de cosmopolitismo sin parangón en nuestra provincia, asentándose una clase dirigente francesa que parcialmente se mezcló con la población, aunque estaban separados por un muro que limitaba el acceso a los lugareños. Los franceses trajeron retazos de su cultura, como las formas arquitectónicas de sus viviendas; o su modelo educativo importado, que se impartía a sus retoños en un colegio construido al efecto; o la moda parisina que lucían las señoras (que acudían los domingos al kiosko de la música en El Llano, la céntrica plaza de Santa Bárbara) y que era copiada y confeccionada por las modistas del pueblo, apostadas discretamente en las ventanas para dibujar los modelos que después venderían a la burguesía local española. Hay quien afirma que la primera mujer en bañador junto a una piscina o fumando, debió de ser avistada en este punto de nuestra geografía.

Los felices años 20 tuvieron su eco en una Peñarroya-Pueblonuevo donde eran frecuentes las competiciones ciclistas, las verbenas, las fiestas, y las actuaciones que se congregaban en los seis cines y teatros que llegó a tener la localidad (por los que desfilaron en los años 40

las principales figuras artísticas de la época como Lola Flores o Antonio Machín).

Al otro lado del muro estaban los trabajadores, provenientes de buena parte del territorio español, con especial permeabilidad hacia los extremeños; todos acudiendo al trabajo al alba, como un reguero de personas que fluían silenciosos, a pie o en bicicleta, confluyendo en el portalón del Cerco. Al atardecer, cuando tocaba la sirena, se producía el mismo movimiento en sentido contrario, una muchedumbre apaciguada por el trabajo, que discurre tranquila, dando lugar a una imagen muy parecida al cuadro de Giuseppe Pelliza popularizado en la película *Novecento* de Bertolucci. Trabajadores que se fueron cohesionando en torno a ideologías socialistas y anarquistas, y que no dispusieron de unas casas dignas, con agua corriente y alcantarillado, hasta la época del tardofranquismo y comienzos de la transición.

En 1940 Peñarroya–Pueblonuevo alcanzó la cima de los treinta mil habitantes (casi el triple que en la actualidad) y a partir de ese momento se inicia un lento declive, debido a variadas causas difícilmente ponderables. La importancia estratégica del enclave lo convierte en primera línea del frente durante la Guerra Civil, sufriendo frecuentes bombardeos durante toda la contienda. Más tarde, la autarquía franquista impedirá la renovación de la tecnología que se había de importar desde Francia, fomentando las inspecciones de trabajo; e incluso se especula con la hipótesis de que los metales preciosos, como la plata que también se obtenía, eran retenidos antes de atravesar la frontera. Hubo intentos de reconversión industrial, cerrando unas fundiciones no rentables y dejando abiertas otras, según las necesidades del mercado; pero no lograron mantener ni de lejos el nivel de producción. El Plan de Estabilización de finales de los años 50, da pie al repliegue, cierra muchas de las instalaciones y crea ENCASUR, empresa que ha mantenido la escasa actividad hasta hace poco. Buena parte de las familias trabajadoras emigraron a las zonas mineras de Asturias o al extranjero, mientras que con el cierre de

la fundición de plomo se desplazaron a Cartagena, en Murcia. En gran medida, los que se quedaron parecían esperar la renovación de un esplendor que ya no volvió, sin tampoco ser capaces de canalizar unas iniciativas empresariales para solventar la situación. Los mineros siempre fueron gente que ha tenido la conciencia de escapar de la muerte, durante la democracia disfrutaron de prejubilaciones y altos sueldos, que gastaban como si el dinero les quemara las manos, una vida al límite sin reparar en el futuro.

Un pueblo que ha sido testigo de los efectos del colonialismo y de la explotación de unos recursos mientras que son rentables, pero que al dejar de serlo, es abandonado a su suerte, con pocas alternativas para salir adelante. Los franceses eran vistos por los peñarriblenses desde una contradicción: por una lado con gratitud, al haber construido literalmente la población, y por otro con el recelo de saber que todo ello estaba limitado en el tiempo. La riqueza de un emporio que se fue hacia el país vecino en trenes cargados de metales, dejando un lugar esquilado, y una sociedad instalada en un pasado tan grandioso como irrecuperable. Los lugareños suelen prescindir de la nomenclatura francesa de la SMMP para llamarla simplemente *La Madre*, apelando al sentido de la protección, la fertilidad, la seguridad... Pero esta fue una madre que dejó desamparados a sus hijos.

5

Centro de Poesía Visual

Publicaciones y encuentros

legar a una definición de poesía visual siempre puede acarrear cierto recelo, ya que este arte es como es, y no queremos trastornarlo con nuestra búsqueda de definiciones, pudiendo correr el riesgo de encorsetarlo. Es precisamente en esa indefinición que la envuelve, en la amplitud de campos en que se posa, donde reside buena parte de su misterio y belleza. No obstante, sirvan estas notas como meras aproximaciones, para que el lector atisbe unas mínimas nociones sobre los modos de acercarse al fenómeno poético-visual.

De entrada, podemos decir que la poesía visual es el arte de ver poesía en las cosas y de saberlo expresar plásticamente, lo que lleva, como apuntaría Bartolomé Ferrando, al "conjunto de sugerencias, guiños e insinuaciones de sentido" que en gran medida contiene. La mayoría de los autores coinciden en la imposibilidad de que exista una poesía visual sin la complicidad del espectador, como si la carga potencial y emotiva que conlleva la obra solo pudiera explotar al entrar en contacto con el fuero interno del sujeto que percibe. Es por otro lado, una expresión visual que pretende ser universal, por encima de lenguajes y de razas, dado que se abastece más del lenguaje plástico que del escrito. Frecuentemente se la vincula con el minimalismo, ya que produce con formas mínimas un arte máximo, sintetizando una gran cantidad de elementos con un mínimo de recursos. Y en última instancia, desde una perspectiva global, la experiencia poética es algo que pertenece al hombre y no tanto a la técnica, ya sea esta literatura escrita o tradición oral, y siempre se ha movido a través de las artes que la humanidad ha practicado. Es este último aspecto el que ha posibilitado la inclusión de las actividades del Centro de Poesía Visual de Peñarroya–Pueblonuevo en el programa *Periféricos. Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba*.

Se trata del único espacio dedicado a esta forma de arte en España, de carácter enteramente público, dependiendo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

Se crea en el año 2005 como centro de documentación del experimentalismo poético contemporáneo, con la intención de documentar los avances en este lenguaje, clasificarlos y darlos a conocer al público, activando asimismo estudios sobre el estado actual de la poesía visual. Se pone en marcha de la mano de un histórico de este medio como Paco Aliseda, quien dejará la dirección hacia 2011, haciéndose cargo del mismo el entonces concejal Pepe Català, contando con la colaboración de Antonio Monterroso. Este último pasará a dirigirlo desde 2015, impulsando la divulgación en el exterior de la localidad con exposiciones itinerantes, participación en eventos como *Cosmopoética* y conferencias. En el trabajo administrativo se ha contado con la colaboración de Nuria Moya y Silvia Carrasco. El centro está ubicado en uno de los espacios diseñados por el gabinete de Eiffel, las Naves de la Yutera, donde trabajaban a comienzos del siglo XX, unas cuatrocientas mujeres fabricando sacos de yute, que se importaba de Pakistán. El espacio cuenta con dos salas: una dedicada a exposiciones temporales, mostrando poemas visuales y poemas objeto de proveniencia nacional e internacional; y otra donde se conservan objetos y documentaciones, además de ser el lugar para realizar las tareas administrativas. Se dispone de más de quinientas publicaciones sobre poesía visual, además de unas mil seiscientas obras reproducidas con los permisos de los autores, junto a bibliografía especializada y documentos originales, así como una amplia muestra de revistas ensambladas. Recientemente alberga, en cesión durante diez años, los fondos de *mail art* provenientes del Taller del Sol, dirigido por César Reglero.

La investigación sobre el lenguaje y su expresión icónica caracterizan la labor del poeta visual, y este hecho justifica la creación en 2007 de la revista ensamblada *Grisú* (haciendo mención al metano desprendido de las minas de hulla, que al mezclarse con el aire se hace inflamable y produce violentas explosiones), que con obras de diecisiete autores, muestra cada cuatrimestre

6

7

8

9

10

11

12

16

13

17

14

18

15

19

fórmulas y trabajos originales. Por otro lado, la revista *Veneno*, creada por Paco Aliseda en 1983, se vinculó a las actividades del Centro de Poesía Visual durante su etapa como director, recogiendo con carácter trimestral, un conjunto de obras de siete autores españoles en cada número. Tras la marcha de éste como director, sale a la luz en abril de 2012, otra publicación creada por Antonio Monterroso y titulada *L'Eiffel Terrible*, con forma de octavilla desplegable, en la que se publican igualmente siete poemas visuales de otros tantos poetas. Esta nueva revista, en 2016 se convierte en *L'Eiffel Terrible*³, un hexaedro automontable que contiene en cada una de sus caras, obras de autores de una autonomía diferente. La intensa actividad generada en los últimos años justifica la creación en 2009 de *C.P.V.* revista electrónica que en la Red presenta estudios desarrollados sobre poesía experimental, proyectos de autores, una antología internacional de poetas visuales y novedades.

En 2006 se pone en marcha el *I Encuentro de Poesía Visual*, que con carácter bienal analiza la situación de este medio, sus contradicciones y su posición en el ámbito de la cultura española, mediante la participación de estudiosos, autores e interesados. La segunda edición en 2008, se dedicó especialmente a las aportaciones

de los nuevos soportes empleados, que van desde la construcción de un libro experimental, pasando por un *graffiti* letrista, hasta un recital fonético. En la tercera edición en 2010, se debatieron con formato de talleres, aspectos como el uso de los procedimientos visuales en la enseñanza, la relación entre lenguaje y *graffiti* y el debate sobre revistas experimentales y revistas-objeto. En el cuarto encuentro en 2012, se abordó el estudio de la poesía experimental desde tres ámbitos tan diferenciados como lo académico, su praxis y su difusión. La quinta edición estuvo centrada en el libro de artista, consiguiendo una alta participación a través de actividades didácticas; hasta llegar en 2016 al sexto encuentro, dedicado a la poesía fonética, la *performance* y el centenario del dadaísmo. Todos los encuentros han sido publicados mediante sus correspondientes actas.

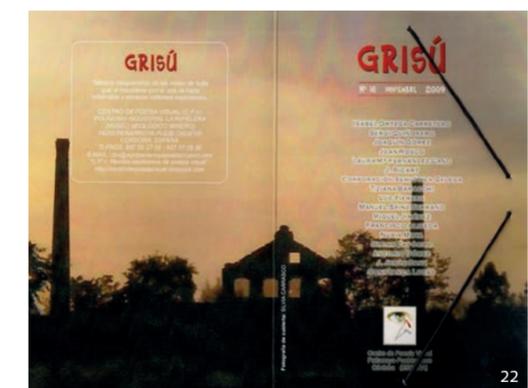
La poesía visual y experimental es en resumen, un lugar común en el que se aúnan la palabra, la imagen, la acción, el movimiento, el sonido, el color o la electrónica; una nueva forma de expresión artística, minoritaria y apasionante, de gran proyección social, que ha adoptado en la localidad de Peñarroya–Pueblonuevo un centro de referencia internacional, y el único de este tipo en todo el Estado.

Beltrán Lagu-20

21

22

Las ruinas de un emporio

Un soporte para la creación

La creación artística es en sí misma una actividad transformadora: en el modo de mirar el paisaje, en la manera de actuar sobre el patrimonio, en la indagación sobre las posibilidades reflexivas que el espacio ofrece. Extraer ese potencial emocional, sobre unos espacios llenos de significaciones, es una fuente inagotable de inspiración para los artistas. El patrimonio industrial de Peñarroya–Pueblonuevo es en sí mismo un paraíso para la creación, un soporte donde las intervenciones artísticas tienen un enorme campo de posibilidades, para suscitar las reflexiones sobre lo que fue una época de esplendor y los efectos devastadores del colonialismo. Un espacio público entendible como espacio de debate, de movimiento e intercambio, para llevar a cabo una relectura del lugar, donde las significaciones propias se suman a las aportaciones de los artistas, y todo ello confluye en los vínculos afectivos que la ciudadanía posee.

Introducirse en el Cerco Industrial, al sur del núcleo urbano de Peñarroya–Pueblonuevo, es penetrar por un agujero del tiempo, saltar la dimensión temporal en al menos un siglo, deambular por el interior de un espacio aislado por una membrana respecto al entorno, quedándonos anclados en un tiempo que ya no volverá. Se trata de un polo industrial que generaba una enorme riqueza, como centro de producción de la *Société Minière et Métallurgique* de Peñarroya. Tal era su actividad que en el Cerco confluían tres líneas de ferrocarril: la red de trabajo interior de la empresa que comunicaba las distintas naves y fábricas, el ferrocarril métrico que traía en vagones los minerales desde otros lugares y finalmente la red estatal de transporte de viajeros y

mercancías. En el Almacén Central, diseñado por el gabinete de Eiffel y construido hacia 1917, desembarcaba hasta el último tornillo de las máquinas y embarcaban los productos ya elaborados que se distribuirían por Europa. Este complejo industrial, puntero en su época, y de una envergadura inigualable en toda Andalucía, levantó en la localidad numerosas instalaciones industriales para el tratamiento de los minerales extraídos en la cuenca, además de otras cercanas. Procesos productivos que se realizaban en numerosos edificios de diseños tendentes al funcionalismo, pudiéndose encontrar en ellos claras contribuciones de la arquitectura industrial francesa y el eclecticismo historicista de finales del siglo XIX. Destacan construcciones como las fundiciones de plomo, de hierro y de bronce; la central térmica que alimentó de energía eléctrica el recinto entre 1918 y 1963; los hornos de cok, y otros tantos edificios destinados al tratamiento de productos químicos; la fábrica de productos refractarios y el cerco de talleres, donde destaca el edificio de planos.

Tras haber sido la segunda zona de producción carbonera de España, y la primera productora mundial de plomo, la decadencia de este complejo industrial comenzaría a mediados del siglo XX, cuando otros combustibles empezaban a copar el mercado y las fundiciones de metales se situaban en otros puntos del país. Tras tímidos intentos

de reconversión, una empresa chatarrera desmantelaría toda la maquinaria, dejando el cerco en el estado en que lo encontramos hoy. En 2009, el Ayuntamiento se hizo definitivamente con los terrenos y se inició un debate sobre cómo afrontar la incorporación de los seiscientos sesenta mil metros cuadrados al núcleo urbano. Urba-

nistas, arquitectos y artistas, junto a la ciudadanía, han aportado sus puntos de vista sobre cómo asumir las intervenciones necesarias para una puesta en valor de este patrimonio, labor ingente que tardaría décadas en materializarse, y de un coste hoy inasumible; y que debe comenzar por la descontaminación del suelo, posiblemente no extrayendo el material (lo que provocaría aún más polvo nocivo) sino plantando árboles para dejar que la naturaleza actúe por sí misma y lo regenere.

Desde muy diversos puntos del entorno se observa la estampa típica de las esbeltas chimeneas, que hoy día son la seña de identidad peñarriblense. Los lugareños recuerdan que de pequeños, cuando el viento cambiaba de dirección, el aire se impregnaba de un efluvio que se pegaba al velo del paladar, desprendiéndose un sabor ácido.

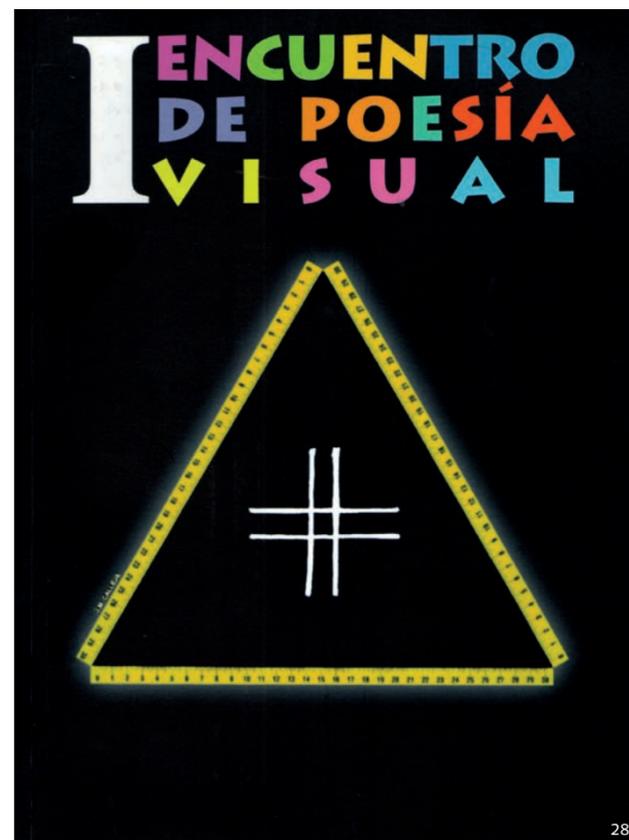
Esas mismas chimeneas, hoy inactivas, algunas semide-rruidas, asemejan a gigantes centinelas, testigos mudos de la decadencia de un emporio industrial que lentamente se ha ido reduciendo a ruinas. Como queriendo dar la vuelta a la historia, han sido revividas recientemente mediante intervenciones artísticas, expidiendo humos de diferentes colores o festivos globos que ascienden, dejando una increíble imagen del *skyline* del pueblo y su cerco. Asimismo, el Almacén Central y otros lugares han sido escenarios para *performances* e instalaciones efímeras, concibiendo este patrimonio como un fondo inigualable: negras tierras entre la escoria y los restos carboníferos, desvencijadas ventanas en maltrechos edificios de ladrillo con sus techumbres por los suelos, restando tan solo el esqueleto de hierro que las soportaban.

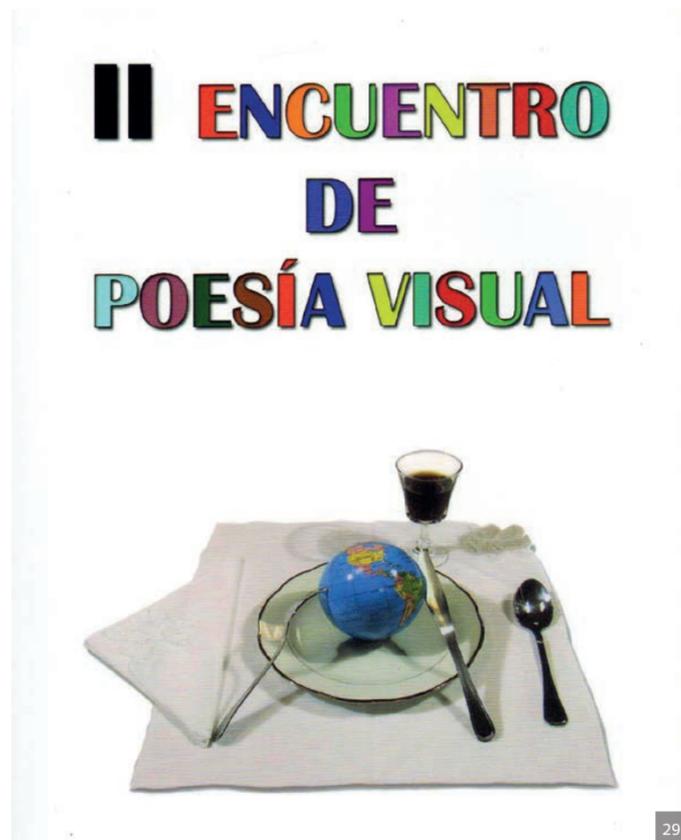
Fuera del Cerco, en el Barrio Francés se ubicaban las casas de los directivos de la SMMP, pudiéndose apreciar las claves arquitectónicas del país vecino. En todas ellas había un gran jardín delantero y una verja en madera que lo rodeaba. Las ventanas, también de madera, dejaban ver las amplias habitaciones con altos techos. Al fondo se encontraban grandes patios traseros. En estas viviendas siempre se diferenciaban las estancias del servicio de las de los dueños. Actualmente se conserva sólo la estructura exterior de algunas casas. Cerca de aquí encontramos la Biblioteca Municipal, donde se llevaron a cabo las conferencias, mesas redondas y algunas exposiciones de los *Encuentros de Poesía Visual*, ubicada en el antiguo centro de reunión social de directivos de la SMMP. El estilo francés del elegante edificio le hace destacar del entorno, elevándose sobre una plataforma cuadrada. Su fachada principal presenta un pórtico de madera rematado con motivos nórdicos, al que se accede por una escalinata que nos adentra en su luminoso interior, envuelto

por una decimonónica cristalera. Sus cubiertas a cuatro aguas, originariamente de pizarra, fueron recuperadas tras el incendio sufrido en 1999. El edificio se encuentra en el lugar de recreo conocido como Parque Carbonífera, en cuyas paredes se han realizado algunos de los *graffitis* en las diversas ediciones de los encuentros.

28

29

FOTOGRAFÍAS CENTRO DE POESÍA VISUAL PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

| 1 | Vista de las vías que conducen a El Cerco Industrial | 2 | Vista panorámica de la localidad desde El Peñón de Peñarroya | 3 | Construcción en el interior del Cerco Industrial. Fundición de plomo | 4 | Vista parcial de la antigua Peñarroya, con El Peñón al fondo. | 5 | Taller de libro de artista caligráfico a cargo de Pepe Lara durante el V Encuentro de Poesía Visual (17, 18 y 19 de Octubre de 2014) | 6 | AEIOP. Acción de J. M. Calleja con los alumnos del IES Florencio Pintado. Primer Encuentro de Poesía Visual (6, 7 y 8 de Octubre de 2006) | 7 | Visita a El Cerco Industrial de participantes en el II Encuentro de Poesía Visual (3, 4 y 5 de Octubre de 2008) | 8 | Conferencia durante la celebración del IV Encuentro de Poesía Visual (19, 20 y 21 de Octubre de 2012) | 9 | Fondos bibliográficos y revistas del CPV | 10 | *La huevera*. Revista objetual dirigida por Catalina Rivera de la Sierra. Fondo del CPV | 11 | Sala de exposiciones del Centro de Poesía visual | 12 | Fragmento de graffiti en ejecución de Luis Triviño en el Parque de Carbonífera. III Encuentro de Poesía Visual (1, 2 y 3 de Octubre de 2010) | 13 | SEX El niño de las pinturas trabajando en un graffiti. III Encuentro de Poesía Visual (1, 2 y 3 de Octubre de 2010) | 14 | Graffiti realizado en el acceso al Cerco Industrial | 15 | Fragmento del graffiti realizado por SEX El niño de las pinturas | 16 | Poema visual de Silvia Carrasco | 17 | Instalación de José García Obrero en El Cerco. IV Encuentro de Poesía Visual (19, 20 y 21 de Octubre de 2012) | 18 | Poema visual de Nuria Moya | 19 | Instalación-exposición junto a La Fundición de plomo en El Cerco | 20 | Publicación *L'Eiffel terrible*. Julio de 2012 | 21 | Revista objetual *L'Eiffel terrible*³. Número 1 | 22 | *Grisú*. Revista de poesía visual publicada el 10 de noviembre de 2019 | 23 | Vista de las ruinas de El Cerco Industrial a través de un hueco en el muro | 24 | Antigua fotografía de fábricas en El Cerco Industrial y central eléctrica | 25 | Humo de colores en las chimeneas poniendo de relieve el patrimonio minero-industrial | 26 | Antiguo centro recreativo de reunión de los directivos de la SMMP convertido en la actual Biblioteca Municipal | 27 | Vagoneta y entibación decorativas en el Parque de Carbonífera | 28 | Actas del I Encuentro de Poesía Visual celebrado los días 6,7 y 8 de octubre de 2006 | 29 | Actas del II Encuentro de Poesía Visual celebrado los días 3,4 y 5 de octubre de 2008.

Fotografías: archivo CPV

Museo Geológico Minero

Se encuentra muy cercano a las instalaciones del Centro de Poesía Visual, en el polígono industrial "La Papelera", dentro de la conocida como Nave Yutera, que también fuera diseñada en el gabinete de Eiffel. En él podemos encontrar los útiles básicos para la recogida de muestras, junto a los métodos de prospección, investigación y explotación. Posee una amplia muestra de poliedros para representar las formas cristalográficas, así como las colecciones de distintos tipos de rocas, paleontología animal y vegetal, así como de mineralogía industrial.

Litoteca

Ubicada también en el polígono "La Papelera", se trata de la más importante colección en España de testigos de prospección (barras cilíndricas de minerales) que representan todo el subsuelo del país. La colección depende del Instituto Geológico y Minero de España, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Educación. En la misma se pueden estudiar

las muestras, los cortes de testigos de sondeos, así como la geoquímica de rocas. Entre sus curiosidades guarda originales de la revista *Science*, entre los que figura un artículo de Albert Einstein de 1919 sobre lentes gravitacionales y un mapa desplegable de un metro cuadrado de las penínsulas de Groenlandia de 1885.

Vía Verde de la Maquinilla

Se trata de un itinerario a realizar a pie o en bicicleta, entre la mina de San Antonio, en el casco urbano de Belmez, y el Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo. Discurre por un recorrido de 8 kilómetros, atravesando el Valle del Alto Guadiato, junto a las inmediaciones de la zona especial de protección de aves y el Parque Natural de la Sierra de Albarrana. Ofrece unas excelentes vistas del Castillo de Belmez y del barrio ferroviario, así como de los castilletes mineros de los siglos XIX y XX.

Abrigo del Carmelo

Declarado Bien de Interés Cultural, se trata de un abrigo en la roca, bastante profundo, donde se encuentran unas

pinturas rupestres procedentes del periodo Calcolítico; pudiéndose establecer hasta seis grupos, el principal se encuentra en el techo, donde se pueden contemplar representaciones esquemáticas, animalísticas y antropomorfas. Protegido por un cerramiento, se ubica en la cara sureste del Peñón que corona la parte más antigua de la localidad.

Contactos

Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

Plaza de la Constitución, 5

957 560 204 / 957 560 142

www.penarroyapueblonuevo.es

Centro de Poesía Visual

Polígono Industrial La Papelera

Naves La Yutera

957570986

cpv@aytopenarroyapueblonuevo.com

Oficina de Información Turística

Plaza de la Constitución, 5

957 562 708

Museo Geológico Minero

Polígono Industrial La Papelera

Pabellón de exposiciones alto Guadiato
Carretera de la Estación, s.n.

957570986

museogeologicomineropya@hotmail.com

Litoteca

Polígono La Papelera

Carretera de la Estación s.n

957562511

litoteca@igme.es

Web del proyecto

www.centrodepoesiavisual.blogspot.com

CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

C. A U D
I O V I
S U A L
4 C A B
R A - ARTE
Contem-
poráneo

Cabra

Centro geográfico de Andalucía

La ciudad turdetana *Licabrum* era conocida en época romana como *Igabrum*, y más tarde se llamó *Egabro*, cuando los visigodos habitaban estas tierras, hasta llegar a su nombre árabe *Qabra*, fonéticamente idéntico al actual. Cabra ocupa un lugar estratégico como centro de Andalucía y, dicho sea de paso, como centro geográfico de buena parte de los proyectos de arte contemporáneo que en los últimos años han proliferado en nuestra provincia. La carretera nacional A-318 sitúa a la localidad entre Doña Mencía (donde se realiza la muestra de arte contemporáneo *DMencia*, surgida el mismo año que el *Certamen de Creación Audiovisual de Cabra*, en 1996) y Lucena (con *Sensxperiment*); y si seguimos un poco más adelante, llegaríamos hasta Puente Genil (con *CortogeniAI*, muestra hermana en la medida que también se dedica al mundo audiovisual). A la altura de Lucena se puede tomar la autovía A-45, que nos conduce hasta Montilla (donde encontramos la *Galería de Arte José Pedraza*, pionero de la gestión expositiva en los pueblos), y muy cerca están tres proyectos incluidos dentro del programa *Periféricos* como son *Z en Montalbán*, *Aptitudes* en La Rambla, y algo más lejos *ArtSur* en la Victoria; sin olvidar a *Santaella Contemporánea* en la localidad del mismo nombre. También parte de Cabra la carretera A-339, que en dirección este tropieza con *Nemo Art Festival* en Priego de Córdoba y, un poco más adelante, con *El vuelo de Hypnos* en Almedinilla. En su conjunto, son once los proyectos dedicados tanto a artes plásticas como audiovisuales, en unos cincuenta kilómetros a la redonda, lo que supone la mayor concentración de proyectos creativos en territorio rural de nuestro país.

La localidad de Cabra sobrepasa desde los años cuarenta los veinte mil habitantes, dedicados principalmente al sector agrario del aceite, la vid y la huerta; aunque también posee un nada despreciable sector de servicios, al que se dedica algo más de un tercio de la población.

Ha dado nombres en las letras tan insignes como *Muqaddan Ibn Muafá "Al-Qabri"*, también conocido con

Ben Mocádem, poeta del siglo IX creador de la moaxaja, composición poética culta hispanomusulmana; o el escritor decimonónico Juan Valera, autor de novelas como *Pepita Jiménez*, *Juanita la Larga* o *Genio y figura*, de cuidado estilo que se aparta del realismo, en su búsqueda de la belleza, discurriendo entre los conflictos de lo amoroso y lo religioso.

Ciudad con un extenso patrimonio arquitectónico, tanto de época medieval (con su muralla defensiva flanqueada por el castillo de los Condes de Cabra, acogiendo en su interior el barrio de la Villa) como de época barroca, estilo al que pertenece la iglesia de San Juan Bautista, en el castizo barrio del Cerro. Respecto al medioambiente, es puerta del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, donde se encuentra la cima conocida como El Picacho (de 1227 metros de altitud) desde el que se domina, en días despejados, las cumbres de Sierra Nevada. Incluye formaciones kársticas producidas por la disolución de rocas calizas, como el polje de la Nava, las dolinas de los Hoyones o el lapiaz de Los Lanchares; además de una impresionante sima, formando todo ello un conjunto geológico que ha merecido la protección como geoparque. Desde antiguo ha sido conocida la localidad por las canteras de las que se extraía su mármol rojo, presente en monumentos como la Cartuja de Granada, el Vaticano o la Mezquita de Córdoba; famoso por la cantidad de fósiles que lleva incrustados, lo que nos habla de los remotos tiempos en los que seres marinos poblaban la zona. El trazado del antiguo Tren del Aceite, que sacaba hacia los puertos de Algeciras y Málaga los productos agroalimentarios jienenses y cordobeses, ha sido reconvertido en una Vía Verde por la que discurrir, sin apenas desniveles, a pie o en bicicleta.

En definitiva, estamos ante un bello pueblo andaluz, en el que se puede disfrutar de una larga historia que ha dejado un extenso patrimonio, inserto en un enclave natural de innegable belleza.

CERTAMEN
AUDIOVISUAL
DE CABRA

13-21/septiembre 2014

www.certamenaudiovisualdecabra.com

Certamen de Creación Audiovisual

La aparición de la fotografía, como eje de la cultura basada en la imagen, así como la fascinación de la mirada producida por la imagen en movimiento del cine (ambos fenómenos gestados a lo largo del siglo XIX) provocan que la historia del siglo XX no se pueda concebir sin el uso de la imagen y el sonido como vehículos de transmisión de informaciones, emociones e ideas. Por su parte, el siglo XXI ha supuesto una nueva revolución social en las comunicaciones y las relaciones humanas de la mano de la era digital e internet. Estas transformaciones han sido objeto de reflexión desde los colectivos creadores, de manera que las artes audiovisuales han ido ocupando progresivamente el terreno de

las artes plásticas, estableciendo múltiples contagios, apropiaciones de lenguajes e hibridaciones. El ser humano tiene cinco canales primordiales de percepción de la información, y en ellos predominan los sentidos de lo visual y lo audible, en un porcentaje tal, en torno a un 95%, que apenas deja espacio para cualquier otro tipo de sensaciones. Es por ello necesario reconocer que las categorías disciplinares que separaban las artes plásticas de las audiovisuales carecen de sentido en la actualidad, dado que tienden continuamente a diluirse en un quehacer creativo, sin tópicos ni barreras.

El *Certamen de Creación Audiovisual* de Cabra es el más longevo de los proyectos sobre cultura audio-

7

8

9

visual que se gestionan en los pueblos de la provincia, puesto que surge en 1996, llevando por lo tanto más de dos décadas en escena. Según sus organizadores "ha conseguido instaurarse dentro del panorama nacional como una cita ineludible para todos aquellos directores y realizadores de cortometrajes que inician sus andaduras dentro del mundo de la creación audiovisual. En sus principios, etapa en la que se barajaban posibles nomenclaturas que definirían con precisión las pretensiones del certamen, se acuerda la denominación de audiovisual debido al interesante sentido que la palabra aportaba,

dando así cabida a cualquier manifestación artística y creativa que mezcle el audio y la imagen". Desde cortometrajes, que son el objeto principal a concurso, hasta el visionado de largometrajes; desde pequeñas reflexiones a grandes producciones, pero también instalaciones artísticas, exposiciones de fotografía, música en directo, conferencias, talleres, concursos, retrospectivas, espectáculos de todo tipo, *performances* que presentan en tiempo real una acción frente a un público con los poros de la piel abiertos y los cinco sentidos alerta...

10

11

12

13

La iniciativa surge de la mano de un grupo de jóvenes, provenientes de los estudios de Bellas Artes y Comunicación Audiovisual, que proponen al Ayuntamiento de Cabra esta actividad cuando aún no existía nada semejante en toda la provincia. Además de ser apoyada por la institución local, se suman rápidamente otras instituciones como la Filmoteca de Andalucía (con sede en Córdoba), la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba, la Radio Televisión Andaluza RTVA, y más recientemente la Sociedad General de Autores y Editores SGAE. La organización de la actividad ha tenido la presencia constante de José Pérez Valero, miembro fundador y codirector desde sus orígenes, que ha sido acompañado en estas tareas por Antonio Luque durante un largo tiempo y, más recientemente por Vicky Rodríguez, introduciendo el Certamen en los contextos de cultura digital. A ellos hay que sumar todo un equipo necesario para sacar adelante una gestión de este tipo, como son los responsables de las concejalías de Cultura, a lo largo de los años, más otros provenientes de la política, de la comunicación radiofónica, y del plano técnico, como es el caso de Antonio Espinar (proyeccionista y técnico de cine que, gracias a poseer los permisos específicos, ha posibilitado el manejo de delicados materiales filmicos). No se puede olvidar en este apartado a la veintena de voluntarios y voluntarias que garantizan un

futuro participativo del proyecto y colaboran día a día en sesiones didácticas, acompañando al medio centenar de invitados que acuden en cada edición, o captando imágenes en foto o video.

14

15

16

Nueve días de cine

Celebrado a mediados de septiembre, se puede decir que es el certamen que abre la temporada, aprovechando ese ambiente relajado y afable de unas fechas en las que el verano concluye y anticipa la bajada de temperaturas otoñales. Tiempo que en lo vivencial nos refiere a un cambio de ciclo, ese “veranillo” en que la suavidad del clima se da la mano con lo apacible del trabajo, fuera de los rigores del calor vacacional, pero aún no inmersos en la dureza del estudio; cuando los jóvenes disponen del tiempo suficiente para salir, ver y disfrutar; o los adultos para posar la mirada en algún aspecto diferente de la cotidianidad.

Varios millares de personas asisten a las actividades que se extienden por los nueve días que dura el certamen, arrancando siempre con un acto inaugural (recientemente en el nuevo espacio escénico *El Jardinito*, aunque la sede principal es el Cine Estudio Municipal), con el estreno de algún largometraje, acompañado de la entrega del premio de la Asociación de Festivales

Audiovisuales de Andalucía ASFAAN, a un actor, actriz, director o directora andaluzes. El núcleo del Certamen es el concurso de cortometrajes, provenientes de toda la geografía española, que reparte más de diez mil euros en premios, entre los que destaca el Premio del Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra; Premio Juan Muñoz, a la mejor producción *amateur*; Premio 5 minutos, a la mejor obra de duración inferior a ese tiempo; y el Premio al Mejor Cortometraje de Animación. A estos se suman por un lado, diversos galardones concedidos por empresas colaboradoras, y por otro, los premios de la RTVA a la Mejor Creación Audiovisual Andaluza, y Premio de la Asociación Andaluza de Mujeres y Medios Audiovisuales AAMMA, por la igualdad. Como seña de identidad, el Certamen se inclina hacia la creación audiovisual en un sentido abierto, dando cabida a vertientes como la animación, la experimentación visual y las videocreaciones, que no suelen tener acogida en otros festivales de estas características.

Complementan las sesiones durante toda la semana otras actividades como *Los orígenes del cine*, proyecciones de cine mudo acompañadas en directo por músicos; *La noche cordobesa*, donde compiten exclusivamente audiovisuales provenientes del territorio provincial; así como *Especial animación*, *Cine erótico*, *La noche más corta* o *Webseries*. Las sesiones infantiles constituyen una actividad didáctica que reúne a unos cinco mil escolares de primaria y secundaria. El broche de oro lo pone la gala de clausura que cierra el Certamen, guiada por un conocido presentador o presentadora (Bibiana Fernández, Quique San Francisco, Carlos Latre, Santiago Segura, por citar algunos), incluyendo música en directo, el homenaje a *Una vida de cine*, por una dilatada carrera profesional (que han recibido entre otros Paco Tous, Emilio Gutiérrez Caba, Amparo Baró, Paul Naschy, María Galiana o Juan Luis Gallardo), y recientemente también se concede el galardón *Un futuro de cine*, pensando en los jóvenes artistas revelación. La recaudación completa de las entradas de esta gala se destina a fines sociales.

La gestión de todo este volumen de actividades tiene su comienzo precisamente desde la conclusión de cada edición. A comienzos de enero suelen publicarse las bases, así como la cartelería, y se abre la plataforma de envío de los cortos, a la que acceden una media de seiscientos trabajos, que son visualizados por un jurado de selección. Hacia el mes de julio se publican los

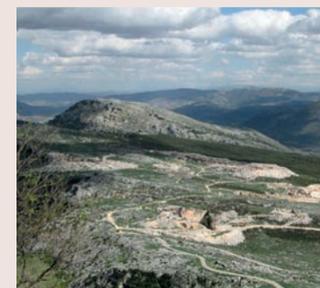
seleccionados, que rondan el medio centenar, debiendo ser visualizados por el jurado que otorga los premios, que equilibrando los distintos sectores profesionales, a lo largo del tiempo ha contado con figuras como Carlos Saura, Miguel Bardem o Rosario Pardo, entre otros. Este jurado dispone de los meses veraniegos para deliberar y extraer el palmarés, al tiempo que la organización del evento cierra el programa de actividades paralelas que se presenta en septiembre. Todo ello da cuenta de la compleja gestión para poner en escena un acontecimiento de estas características.

FOTOGRAFÍAS CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL_CABRA

| 1 | Vista desde el barrio de la Villa de la plaza Vieja | 2 | Muralla del barrio de la Villa | 3 | Interior del castillo de los Condes de Cabra | 4 | Foto antigua de la fuente de la plaza de San Agustín | 5 | Cartel anunciador del 19º certamen en 2012 | 6 | Sesión de banda sonora de películas en directo. Foto: Fran Lara | 7 | Actividades didácticas en el Cine Estudio Municipal. Foto: Jorge Molina | 8 | Actividades didácticas durante el 21º certamen en 2016. Foto: Jorge Molina | 9 | Entrada al Cine Estudio Municipal | 10 | Participantes en las actividades didácticas frente al Cine Estudio Municipal | 11 | Exposición de Vizcarra, "caricaturas y cine", durante el 11º Certamen | 12 | Organizadores y voluntarios durante el 2º Certamen | 13 | Gala de clausura del 21º Certamen. Foto: Jorge Molina | 14 | Cartel anunciador del 20º certamen en 2015 | 15 | Entrevista a los organizadores Pepe Valero y Viky Rodríguez. Foto Fran Lara | 16 | 17º Certamen | 17 | Carmen Calvo y Juan Muñoz | 18 | Bibiana Fernández | 19 | Quique San Francisco | 20 | Mago Migue y Santi Rodríguez | 21 | Pepe Viyuela y Alex O'Dogherty | 22 | María Galiana y Lluvia Rojo | 23 | Santiago Segura y Jesús Guzmán | 24 | Emilio Gutiérrez Caba | 25 | Fernando Tejero | 26 | Luis Piedrahita | 27 | "Joselito" y Juanito Navarro | 28 | Víctor Clavijo | 29 | Gala de Clausura del 21º certamen | 30 | Cartel anunciador del 21º certamen en 2016 | 31 | Mesa con los trofeos antes de su entrega | 32 | Momentos previos a la gala de clausura del 21º certamen. Foto: Jorge Molina | 33 | Cartel anunciador del 15º certamen en 2010 | 34 | Cartel anunciador del 22º certamen en 2017.

Sierra de Cabra

Se trata de una formación montañosa que ocupa el centro geográfico de Andalucía, formando parte del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Zona muy rica en piedras calizas, cuya disolución da lugar a relieves kársticos como el lapiaz de los Lanchares, el polje de la Nava o las dolinas de los Hoyones, así como numerosas cuevas, grutas e incluso una impresionante sima. Abundan los fósiles del periodo mesozoico, principalmente los ammonites, con su característica forma en espiral. El punto más alto de esta formación rocosa es El Picacho, desde el que se puede observar en días claros Sierra Nevada, y donde se asienta la ermita de la Virgen de la Sierra. La extracción del famoso mármol de Cabra, de color rojo intenso una vez pulido, ha producido grandes canteras a cielo abierto, que si bien han perjudicado la estética medioambiental, han situado esta bella piedra en monumentos tales como la Cartuja de Granada, la Mezquita de Córdoba o el Vaticano. Por sus proximidades discurre la Vía Verde de la Subbética, aprovechando el trazado del antiguo Tren del Aceite, que unía tierras jienenses y cordobesas con los puertos marítimos de Málaga y Algeciras.

Museo Arqueológico Municipal

Ubicado en la Casa de la Cultura, construida a comienzos del siglo pasado, se trata del museo local más antiguo de la provincia. Entre sus piezas destacan un Niño con liebre, la imagen de un Dionisos y la réplica del Mithra Tauroctonos, cuyo original se custodia en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. Posee una amplia muestra de industria lítica prehistórica, mosaicos romanos, cerámicas de diversas épocas y monedas; ocupando un lugar destacado la colección de vasijas tartésicas. Recoge en su conjunto, tanto los hallazgos de la comarca como los de su término municipal, expuestos de modo didáctico.

Barrio de la Villa

Se trata del barrio medieval, rodeado por una muralla de época árabe. En uno de los flancos se halla el Castillo de los Condes de Cabra, que destaca por su torre del homenaje. La Parroquia de la Asunción ocupa el centro de una plaza, construida por la Orden de Calatrava sobre una antigua mezquita, de la que se conserva su minarete, transformado hoy en campanario. En la cuesta que da acceso al lugar se puede ver "la Tizona", antigua espada que fue del Cid Campeador, según cuenta la leyenda.

Contactos

Ayuntamiento de Cabra

Plaza de España, 14
957520050
www.cabra.es

Casa de la Cultura

C. Martín Belda, 23
957520110

Teatro "El Jardinito"

Avenida Fernando Pallarés, 8
957520766

Oficina de Turismo

C. Mayor, 1
957523493
www.turismodecabra.es

Web del proyecto

certamenaudiovisualdecabra.com

Contactos del proyecto

info@certamenaudiovisualdecabra.com
audiovisualcabra@gmail.com

CORTOGENIAL

C O R T
O G E N
I A L 5
P U E N
T E G. ARTE
Contem-
poráneo

Puente Genil

Tendiendo puentes

La palabra pontífice, en latín "constructor de puentes", hace referencia a la importancia que tuvieron en la antigua Roma, las personas que levantaban una edificación capaz de salvar las arrolladoras aguas de un río, y así unir ambas orillas de una misma ribera. Con el tiempo, el término aludió a las autoridades religiosas romanas, y tras la llegada del cristianismo, la capacidad simbólica del *pontifex* no pasó desapercibida, para recaer en las jerarquías eclesiásticas. Pero, por encima de todo esto, nos quedamos con esta bella y significativa metáfora que es unir lo que está naturalmente separado, lograr comunicar los dos extremos de una realidad, cimentando en ambas partes una construcción que se elevará por el aire sobre las agitadas corrientes, permitiendo que las personas transiten, teniendo la posibilidad de comunicarse y de establecer vínculos. Entre el gusto por lo popular y los conceptos más avanzados, entre la juventud de espíritu y la madurez de planteamientos, *Cortogenial* es un proyecto de cultura audiovisual que erige puentes, en una tierra que debe su origen y su fundamento a esta construcción.

En este enclave del río Genil, uno de los principales afluentes de esa arteria fluvial de nuestra provincia que es el Guadalquivir, se ubicaban dos aldeas pertenecientes a distintas provincias: El Pontón de Don Gonzalo, en la margen derecha cordobesa; y Miragenil, a la izquierda en la parte sevillana. Sobre este lugar existía desde antiguo un pontón de madera, que sin dificultad era derribado con las crecidas, siendo el arquitecto Hernán Ruíz II quien, en el siglo XVI se encargue de sustituirlo por una edificación de piedra que tenazmente afrontará las embestidas del curso fluvial. De esta época solo queda el grueso pilar central, mientras que los arcos laterales fueron sus-

tituidos en diferentes momentos de la historia. En 1834 fue la regente María Cristina la que se encargue de unificar la población por decreto, pasando a formar parte de la provincia de Córdoba.

Un capítulo excepcional de su historia se produce en el siglo XIX, cuando la ciudad comienza un despertar industrial, apoyado por un lado en la red ferroviaria que permite el traslado de mercancías, y por otro en la vitalidad de un sector agroalimentario de transformación harinera, oleícola, vitivinícola y conservera. Será esta última la que dé fama a la localidad, mediante la elaboración del dulce conocido como carne de membrillo. Eclósion industrial que, al menos en parte, rompe con el determinismo agrícola que ha marcado el rumbo de la campiña cordobesa y que ha dejado momentos fascinantes, como ser la primera ciudad de Andalucía y la segunda de España (después nada menos que de Barcelona) en instalar una pequeña red eléctrica (de doscientas bujías distribuidas en un par de calles y algunas casas) aprovechando la fuerza motriz del río para poner en marcha una turbina. Este hecho que tuvo una gran repercusión en la prensa de la época, no hubiera sido posible sin el trabajo excepcional del ayudante de ingenieros Ricardo Moreno. Se daba en el pueblo la existencia de una burguesía ilustrada, librepensadora, que se despegó del tradicionalismo e impulsó la modernidad, poniendo a sus fábricas nombres tan sugerentes como *La Causalidad*, *La Alianza*, *La Aurora*, *La Nueva España*... O el complejo industrial de *El Carmen*, convertido hoy en hotel de lujo. Por desgracia, la mayor parte de estos edificios no han sido rehabilitados, o bien han desaparecido o pasado a manos privadas. Como contrapunto a una mirada excesivamente mitificadora sobre este despliegue indus-

2

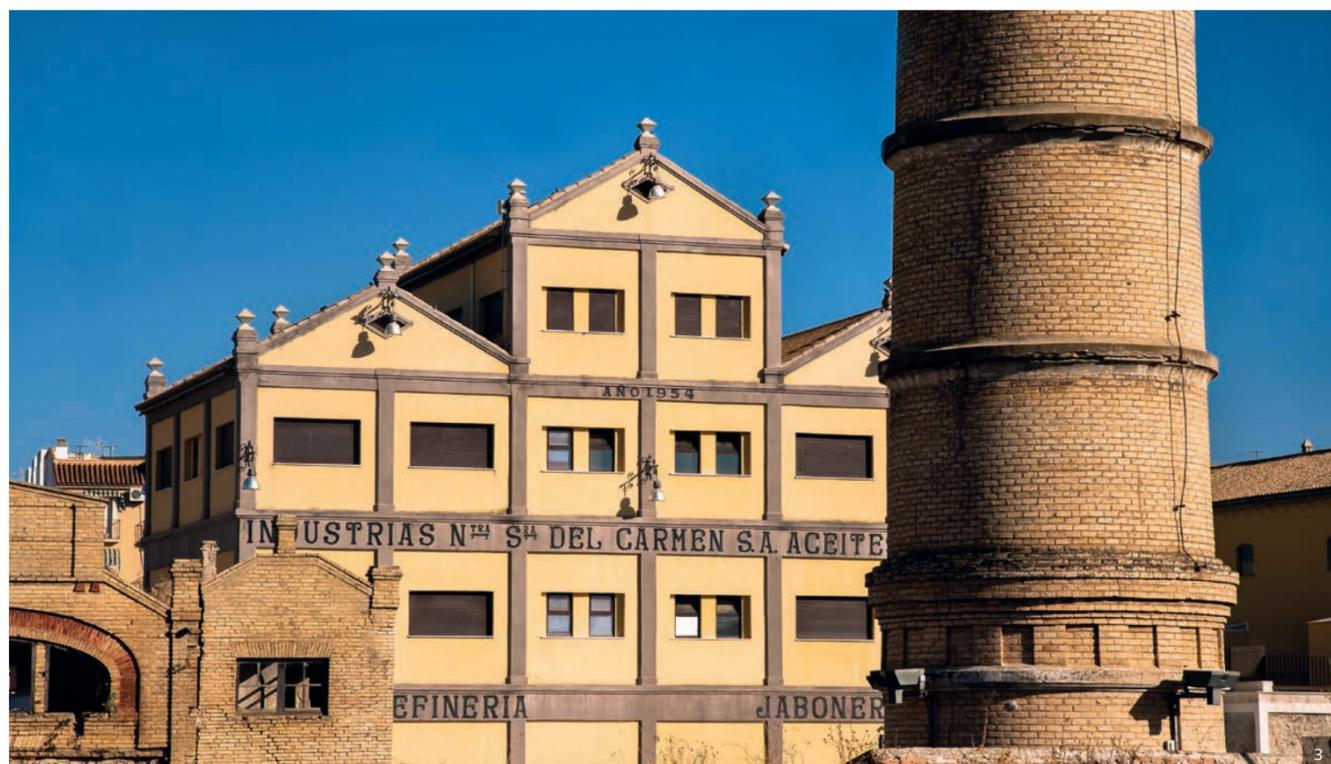
trial, hay que decir que este desarrollismo productivo y arquitectónico, no llevó aparejadas unas mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, ni a nivel laboral ni de habitabilidad.

No se pueden pasar por alto los grandes nombres que Puente Genil ha arrojado al mundo de la cultura, desde distintas vertientes. En el flamenco, con figuras tan relevantes como la de Antonio Fernández Díaz *Fosforito*, sin olvidar otros cantaores como Pedro Lavado o Jiménez Rejano. En las letras no puede dejar de citarse al poeta Manuel Reina, precursor directo del modernismo y uno de los grandes innovadores del lenguaje poético en el siglo XIX; y ya en el XX brillan dos nombres claves: Juan Rejano y Ricardo Molina. El primero, perteneciente a la generación del 27, desarrolló gran parte de su trabajo como periodista, editor y poeta, y promovió a un grupo de jóvenes que después sería una de las más brillantes generaciones de escritores mexicanos, dando a conocer la cultura española y andaluza al otro lado del océano Atlántico, en el exilio mexicano donde murió cuando ya preparaba el retorno a su pueblo natal; el segundo fue

miembro del grupo Cántico, vitalista, de sensual escritura y gran conocedor de los entresijos del flamenco.

Una localidad en suma, que ha llegado al siglo XXI, con poco más de treinta mil habitantes, gozando de una situación privilegiada en cuanto a la centralidad geográfica de Andalucía, bien comunicada por carretera a través de los dieciséis kilómetros que distan de Aguilar, enlazando con la autovía Madrid-Málaga, que a su vez enlaza con la A-92, que une Sevilla y Granada. Ello a la espera de una futura Autovía del Olivar, que pasará por su término municipal, cerca de la ya existente estación de AVE que intercepta la línea Córdoba-Sevilla, situando al pasajero en cualquier zona distante de la península en apenas unas horas.

Alta velocidad que conecta zonas apartadas de la geografía española, ferrocarril de hoy que hunde sus raíces en el ferrocarril de ayer, una revolución industrial que brilló con luz propia y llevó la electricidad ante la sorpresa de un país, puentes culturales entre ambos lados del Atlántico aunque hayan salido desde la desolación del exilio... Esos son los efectos de tender puentes.

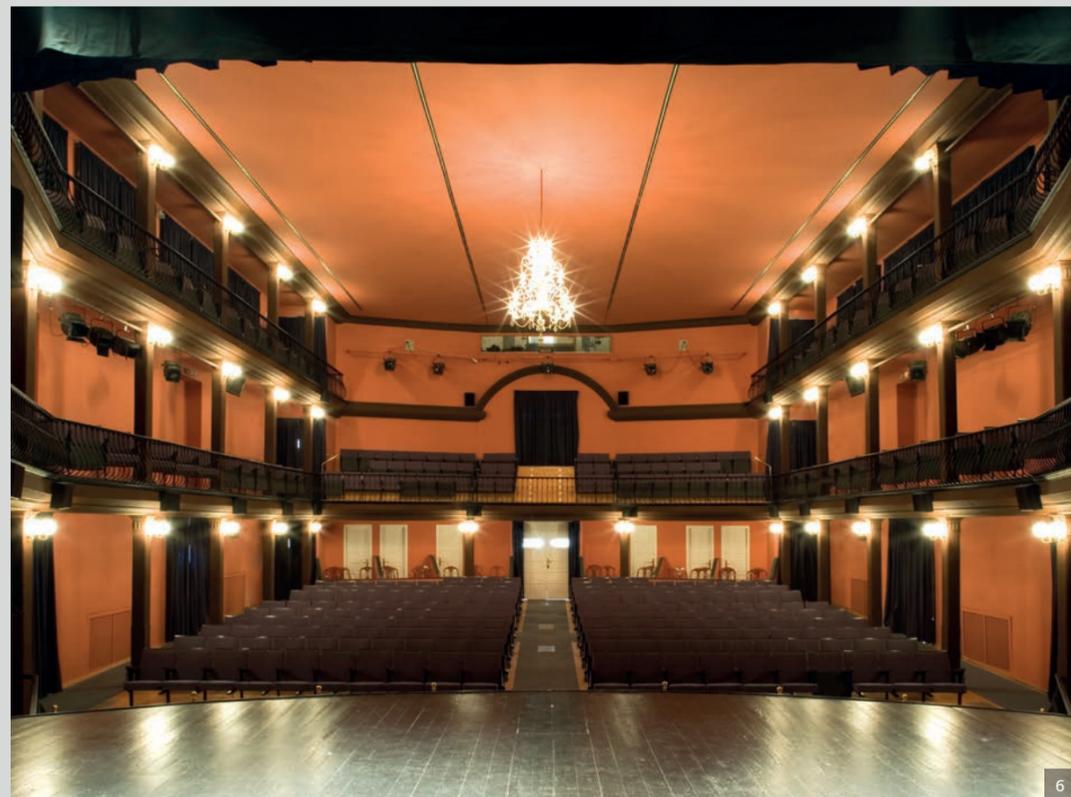
3

4

5

6

CortogeniAl

Festival de cortometrajes

Como no podía ser menos, una localidad tan cercana a la modernidad como fue Ponte Genil durante la historia reciente, dispuso de varias salas de teatro y cine, así como de varios cines de verano. Espacios que hacían las delicias del público, entreteniéndose e informándose a través de la gran pantalla, cuando la pequeña pantalla televisiva aún no había inundado el ámbito de lo doméstico. Ejemplo de ello fue el desaparecido cine Cabrera, que contaba con unas ochocientas butacas, permitiendo un aforo inexistente en la actualidad, en una ciudad donde se aprecia un cierto déficit de espacios escénicos, de exposición y culturales en general. Quedó eso sí, el Teatro Circo, aunque mucho más limitado, con sus 328 butacas, pero muy bello en cuanto a sus eclécticas formas, inspiradas en la corriente regionalista del modernismo. Es obra del arquitecto pontanés Rodrigo García, y fue inaugurado en 1902 y rehabilitado en 1995, después de varias décadas cerrado para subsanar los efectos de las inundaciones de 1963.

Este es el escenario donde se desarrolla *CortogeniAl*, que nace en 2010, según las palabras de sus organiza-

dores para "construir una identidad colectiva mutable y sensible al tiempo vivido (...) y prestar una pantalla grande a las geniales historias de pequeña duración, por encima de consideraciones de género, formato y temática". Iniciativa de los jóvenes de la Asociación *ContraCultura*, quienes al igual que en otros proyectos surgidos en la provincia, deciden "respirar de otra manera, no quejarse más de lo necesario y poner en marcha sus propias actividades, planteando unas alternativas a las concepciones localistas hegemónicas, tradicionalistas y costumbristas".

Celebrado habitualmente en el mes de noviembre de cada año, la estructura del certamen se ha mantenido fiel desde sus orígenes, donde el centro de la programación consiste en la proyección de una treintena larga de cortos finalistas a concurso (lo que constituye el eje vertebrador como sección oficial), visionados desde una dinámica que promueve la participación activa del público, la vivencia del festival como una experiencia donde se disfrute, se hable de cine y finalmente se valoren las obras. Paralelamente se suceden una serie de

7

actividades muy abiertas y diferenciadas, como exposiciones, coloquios, obras de teatro alternativo, conciertos, conferencias y estrenos que aproximan la cultura cinematográfica a la ciudadanía, a la manera de una semana cultural.

Contando con financiación pública desde diferentes administraciones, la organización del evento comienza cuando se diseñan y publican unas bases. Pasado el plazo de inscripción se procede al visionado de los cortometrajes a través de una plataforma en internet. En ocasiones los cortos han ascendido a un millar, provenientes de todas las latitudes. Proceso agotador pero necesario para hacer una criba hasta llegar a las treinta y seis obras que se exhiben

ante los espectadores. La libertad de géneros hace que confluyan comedias, ciencia de ficción, drama, aventuras o *thriller*; en la misma medida que el cine social o el documental (muy en boga actualmente). El predominio de unos géneros concretos en cada edición, muestra el papel como observatorio que *CortogeniAl* representa, tomando el pulso a las tendencias del momento. La mayor parte de los recursos repercuten directamente en los creadores, de manera que son tres los premios concedidos anualmente, el primero y segundo los otorga un jurado (lo más cercano posible, e integrado por actores, artistas visuales, gestores culturales, cinéfilos...) mientras que el tercer premio es concedido por el público.

Paralelamente se celebran actividades como el Concurso de Fotografía *Puente Genil Plano General*, donde los lugareños se caracterizan en relación a escenas de películas convirtiendo la ciudad en un gran plató cinematográfico, y construyendo sus propias historias, que después serán visionadas en la gran pantalla. Por otro lado, se programan conciertos en los que se interpretan bandas sonoras de películas, exposiciones de artes plásticas sobre temas afines, teatro alternativo, monólogos...

Este festival no se concibe como una mera pantalla en la que se proyecte unidireccionalmente hacia un público consumidor, sino que considera esencial su poder de decisión como elemento activo. Se trata de mostrar lo que la comercialidad no permite,

evitar esas películas que a fuerza de eliminar contenidos han quedado infantilizadas, y combinar nuevas fórmulas con el habitual gusto de la mayoría.

La gestión se realiza de modo colectivo y asambleario, desde un modelo de comisariado horizontal y altruista, dialogando con las instituciones para conseguir un bien común que supere a todos. Supone por otro lado una oportunidad para visualizar el trabajo de diseñadores o fotógrafos, que lo realizan de una manera profesional y retribuida. Todo un ejemplo de que se puede huir de los tópicos, comúnmente asumidos por los festivales de cine, y de que se puede imprimir, desde los comienzos, un sesgo contestatario y comprometido a la gestión cultural.

15

16

ContraCultura

Democratización de la cultura audiovisual

Cuando en 1968 Theodore Roszak publicó *El nacimiento de la contracultura*, puso nombre con este término a algo que en realidad es tan antiguo como la propia cultura, y por ende la historia de la humanidad. Y es que, en no pocas ocasiones, una determinada cultura presenta una contracultura; es decir, una variedad de mentalidades respecto a la cultura hegemónica y dominante. No se trata tanto de que determinados grupos hayan sido contrarios al concepto de cultura en sí misma, sino más bien al modo en que ésta se presenta, o la manera en que se implanta en el territorio. Capítulos destacados en ello fueron por ejemplo la generación *Beats*, o el movimiento *hippie*, o el movimiento estudiantil con epicentro en París de mayo del 68. No es de extrañar que, rodeado por ese clima, Roszak expusiera toda

una teoría sociológica sobre las aspiraciones de unos determinados grupos marginales, por establecer unas formas sociales y unos valores opuestos a los comúnmente aceptados. *Underground*, el movimiento *punk*, así como determinadas tendencias e incluso tribus urbanas, fueron desglosando este término para acercarse a otro concepto: la subcultura. Sin la influencia sobre las masas, ni el desarrollo temporal de la contracultura, las subculturas son más bien productos de la cultura dominante, y se suelen reflejar como agitaciones que buscan un cambio de tendencia en un territorio concreto, a través de valores de resistencia y diferenciación.

Quizá entre uno y otro concepto pudiera situarse *ContraCultura*, la asociación de jóvenes (o quizá ya no tanto) que organiza *CortogeniAl*, entre otras actividades.

17

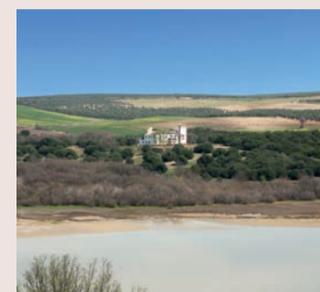
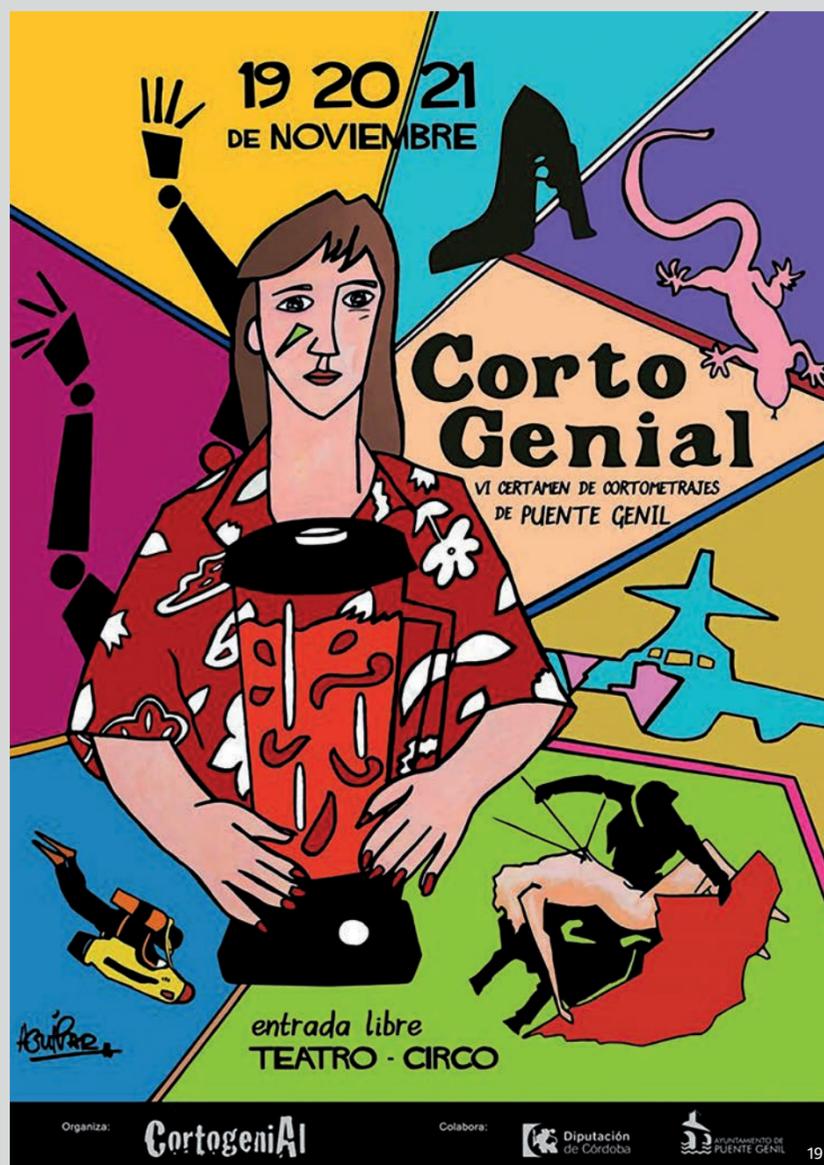
Concebida específicamente para la localidad, y centrada en el ámbito de la gestión de actividades, pretende canalizar las inquietudes de quienes escapan al conservadurismo mental y al folklore imperante. Música alternativa, proyección de películas y debates con sus directores, sesiones solidarias con fines recaudatorios o temáticas LGBTI son algunos ejemplos de las actividades de una asociación que recuerda con especial cariño que una de sus primeras acciones fue la organización de una acción de Leo Bassi.

Sin embargo, la principal acción de la asociación es la organización de *CortogeniA!*, atendiendo especialmente a sus implicaciones sociales. El mundo del cortometraje se pudiera pensar que es cuestión ocasional de aficionados o de chavales que están empezando, pero la realidad es que lo *amateur* ha dado paso a la profesionalización. De una prueba, un ensayo, o una escuela para realizadores, se ha pasado a que directores y directoras consolidados vuelvan al corto simplemente porque quieren

contar historias, evitando la costosa financiación de un largometraje, poniendo de relieve su libertad creadora. El cortometraje permite lo que el cine comercial dificulta, como abordar ciertas temáticas presentes en el cine alternativo y de autor, que por fortuna cada vez tienen más presencia en nuestro país. Excepto aquellos que requieren del estreno de la pieza, la mayoría de los festivales de cortos suponen la principal visualización que tiene este tipo de obra, nexo de contacto donde confluyen los creadores y el público, y la posibilidad de recuperar la inversión a través de los premios.

En pocos años hemos vivido la liberación del sector del cortometraje, que pasó de ser altamente especializado a que el ciudadano tenga a su alcance los medios necesarios para realizar una obra audiovisual completa, con Internet como gran sala de exhibición (transcurrido un *tour* por las salas físicas), lo que en su conjunto ha desembocado en una mayor democratización de la cultura audiovisual.

Laguna de Tíscar

Se trata de una reserva natural protegida desde 1984, formando parte, junto al cercano Embalse de la Cordobilla, del conjunto de zonas húmedas del sur de la provincia de Córdoba. Ocupa una extensión de 13 hectáreas, que se suelen desecar durante el verano, debido a la fuerte evaporación, dejando una fina capa de sal blanquecina. Es el espacio con mayor número de especies de aves acuáticas de toda la provincia. En invierno encontramos el pato cuchara, la garza real, la avoceta o la gaviota reidora entre otras; mientras que en verano vemos al ánade real, la focha común, la cigüeña blanca e incluso el flamenco rosa. En los terrenos que rodean la laguna, tradicionalmente cultivados de cereal, se han repoblado con especies autóctonas como encinas, lentisco, tarajes y álamos blancos.

Fuente Álamo

A tan solo tres kilómetros del casco urbano, en un lugar cruzado por un arroyo del mismo nombre, se encuentra este yacimiento que data del siglo III d.C. No obstante, es a finales del siglo IV y comienzos del V cuando adquiere su mayor esplendor como villa, estando posiblemente invocada al dios oriental Mitra. Rica en mosaicos, destaca especialmente uno protagonizado por el dios-río Nilo, rodeado por unas viñetas que representan la lucha de una familia de pigmeos que pretenden dar caza a unas grullas. Recientes excavaciones han puesto de manifiesto que a su vez fue construida sobre un balneario público que aprovechaba las aguas del arroyo con fines sanatorios. Por sus proximidades discurría la Vía Augusta hacia Antikaria, la actual Antequera.

Contactos

Ayuntamiento de Puente Genil

C. Don Gonzalo, 2
957605034

www.puentegenil.es

Casa Ciudadana

(Cultura, Festejos, Juventud, Cooperación, Fundación Juan Rejano)

C. Antonio Fernández Díaz Fosforito, s.n
957609161

Oficina de Turismo

C. Susana Benítez, 46
957600853

Sitio web del proyecto

www.cortogenial.org

Contacto del proyecto

info@cortogenial.org

FOTOGRAFÍAS CORTOGENIAL_PUENTE GENIL

| 1 | Puente sobre el río Genil a su paso por la localidad | 2 | Vista panorámica de la localidad | 3 | Chimenea Sodepo. Complejo Industrial El Carmen | 4 | Ruinas de la Jabonería. Complejo Industrial El Carmen | 5 | Vista desde el palco del interior del Teatro Circo | 6 | Vista desde el escenario del interior del Teatro Circo | 7 | Asociación *ContraCultura*, organizadores de *Cortogenial*, en 2013 | 8 | Fotograma de la película *The broken tower*. Versión de Sergio Delgado Montoro | 9 | Fotograma de la película *Thelma and Louise*. Versión de Mar Cejas Guerrero y Miriam Gálvez Haro | 10 | Fotograma de la película *El ladrón de bicicletas*. Versión de Carlos Aguilar Avilés | 11 | Fotograma de la película *Con la muerte en los talones*. Versión de Álvaro Posadas: *Con la muerte cerquita* | 12 | Fotograma de la película *Desayuno con diamantes*. Versión de Davean García Arroyo: *Desayuno con membrillos* | 13 | Exposición del concurso de fotografía "Puente Genil Plano General" | 14 | Exposición *El Apartamento*. Artífices Cultura Integral. La viña de Bruno | 15 | Integrantes de la Asociación *ContraCultura* | 16 | Gala de clausura de *Cortogenial* en 2015 | 17 | Público asistente en el Teatro Circo | 18 | Público asistente en el Teatro Circo | 19 | Cartel anunciador del VI Festival *Cortogenial* en 2015. Por Antonio Aguilar.

Fotografías: Archivo Cortogenial

CULTURHAZA

C U L T
U R H A
Z A 6 V
E G A -
G. - V. ARTE
Contem-
poráneo

La Vega del Guadalquivir

El paisaje como un libro abierto

Quienes pasamos nuestras vidas ligados a la experiencia artística, no podemos evitar con el tiempo una cierta sensación de irrealidad. Esa impresión de vivir continuamente en una ficción, que de tanto ansiarla termina por enquistarse en nuestros adentros. El artista ha sido demasiado tiempo un funambulista, con su vida pendiendo de una cuerda, con los pies quizá demasiado despegados de la tierra, a veces cansado de interpretar una vez más el número de la cabra de la vida. Es por ello que miramos con aprecio la tierra, quizá lo único verdadero, aquello que no engaña, la materia que te devuelve generosa, el amor y el trabajo que se le confía. El paisaje es un libro abierto que nos cuenta una historia que viene de tiempos inmemoriales, y la huella que nuestros ancestros han dejado sobre el terreno, con sus luces y sus muchas sombras. Páginas en las que ha quedado escrita, para bien o para mal, los anhelos de las personas, pero también los errores. Como los surcos en la tierra, se disponen los renglones; como las letras y las palabras en el texto, se yerguen árboles y plantas sobre el campo.

En la tierra a la que asistimos, la Vega del Guadalquivir, que dicho sea de paso es una de las más fecundas de nuestro país, se sitúa Villarrubia apenas a 12 Kilómetros de Córdoba. El río que en tiempos geológicos discurría cercano a las faldas de Sierra Morena, fue depositando capas y más capas de limos, conformando un manto de fertilidad difícilmente igualable. Ello no pasó inadvertido a las civilizaciones que se fueron asentando en sus már-

genes, primero los romanos que dejaron alguna que otra *villae* junto a la antigua vía que unía Córdoba con Sevilla, que muchos siglos después seguiría en su trazado la actual carretera a Palma del Río. La misma Vega del Guadalquivir, que junto a la campiña, abastecía de alimentos a la capital del mundo, que en el esplendor de Al-Ándalus fue Córdoba, y su ciudad palaciega de Medina Azahara, desde donde se podía gozar con una visión espléndida del paraje.

Ya en el siglo XV, se constata la existencia de la Cortijada de Villarrubia, que como señorío pasaría por diferentes manos, hasta llegar al siglo XIX, cuando se desmoronan los latifundios en particiones. Se cuenta que durante la postguerra, Villarrubia no era más que unas hileras de chozas de gente pobre, en torno a la Cañada Real Soriana; y que hubo un cura, que auspició el levantamiento de unas casas dignas para esas personas, además de la parroquia. Cuando gobernación quiso tomar cartas en el asunto y dijo que había que dismantelar las construcciones, el párroco respondió que para ello habría que comenzar por la iglesia, tan ilegal como el resto. En los comienzos de la democracia, se la dotó de las infraestructuras públicas, red eléctrica y alcantarillado. El potencial agrícola del lugar hizo que se situaran en la localidad empresas como la Azucarera San Rafael, símbolo de la agroindustria de la remolacha que con el tiempo dio en quiebra, como también ocurriera con la Pimentera de la Casa Carbonell, o la fábrica de levaduras. En la actualidad es una pedanía de Córdoba, que funciona en gran medida como barrio dormitorio.

Pero volvamos un poco atrás en el tiempo, a los albores del siglo XX, cuando las tierras dependientes de la Cortijada de Villarrubia se terminan de fragmentar, pasando a las manos de pequeños agricultores. Un hombre llamado Antonio Ruano, junto a su esposa Victoria Moya, provenientes de los fríos olivares jienenses, compraron siete hectáreas y media de tierra de labor, que apenas distan medio kilómetro del río. Con sus propias manos y la ayuda de bestias, moviendo grandes piedras (muchas de ellas sillares romanos) edificaron una casa que fue cambiando su fisonomía, como un organismo vivo que

se adapta al medio según sus necesidades: las cuadras que se incorporarán a la vivienda, cuando la tracción animal fue sustituida por la mecánica; o el *doblar* para colgar la matanza, que después se transformaría en vivienda para la familia de uno de los hijos, hasta llegar a la actualidad como proyecto de residencia para artistas.

La hija de los primeros dueños, Encarnación Ruano, junto a su esposo Vicente, pertenecían a esa irreplicable generación de postguerra, que curtió sus manos y su mente a base de trabajo, en aquella España de la autarquía franquista en la que un tercio de la población se

dedicaba a la agricultura. Una infancia donde los rigores de la Guerra Civil se mitigaron gracias a los recursos de la tierra: las verduras de la huerta, las vitaminas de los frutales, las proteínas de la matanza. Las palabras economía y ecología comparten la raíz griega *oikos* que significa casa, que no en vano constituía un sistema donde absolutamente todo se aprovechaba: recogida la cosecha por ejemplo, las pjaras de guarros y las ovejas comían el rastrojo, mientras que fertilizaban con sus excrementos... Eran de esas personas cuya prestancia servía de modelo, de modo que bajo la mirada de Vicente, se apretaban

las manos de quienes cerraban los tratos, haciendo innecesarios papeles y contratos. Sabedor de qué hay que hacerle al labrantío, el cómo y el cuándo imprescindibles para llevar a cabo la siembra, la escarda, la recolección, pues de ello depende literalmente la subsistencia; una observación de la tierra capaz de identificar una enfermedad, una carencia o un exceso, con sólo ver las plantas desde lejos.

Pues como hemos dicho, el paisaje es un libro abierto, eso sí para quienes tienen la cultura necesaria para saber leerlo.

Agripino y Protasia

Convergencia de culturas

Y así llegamos en el tiempo a una tercera generación de agricultores, cuando uno de los descendientes de esta progenie, Agripino Terrón se hace cargo de la tierra y la casa, junto a su compañera Protasia Cancho. Tras estos pseudónimos, que nos remiten a épocas en las que los nombres estaban preñados de significados, él homenajea a un bisabuelo (Agripino significa "tierra entre pinos") mientras que ella hace lo propio con su abuela (Protasia, que es "la que está delante"); junto a ellos, unos imaginarios apellidos que acompañan el ensueño, el uno con una porción de apelmazada tierra (Terrón); la otra con la roca madre que aflora (Cancho). Ambos crecieron con la transición a la democracia y estudiaron, historia contemporánea él, y veterinaria ella; como su padre, Juan, un somedano de Villaús que se enamoró en Extremadura y allí pasó sus últimos años cuidando vacas roxas, que olvidaron las brañas en la dehesa.

Una pareja en la que convergen dos de los significados del término cultura: por un lado, el conjunto de conocimientos necesarios para resolver las necesidades de

una sociedad, de entre los cuales, la agricultura, el trabajo de la tierra, tiene un papel de primera importancia. Y por otro, lo que con el tiempo pasaría a llamarse rebuscadamente "alta cultura", refiriéndose al mejoramiento que la formación produce en los seres humanos, y que a lo largo de la historia desembocaría en el gusto por las ciencias, las humanidades y el arte. En Protasia y Agripino confluyen, por un lado esa primera y fundamental cultura de lo imprescindible, la que consumimos todos, al menos tres veces al día en forma de alimentos, la que alberga los conocimientos necesarios para cuidar de la tierra y extraer sus recursos, la que surge en el Neolítico, cuando el ser humano pasa de ser cazador y recolector, a ganadero y agricultor. Conocimientos que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos, hasta la generación de nuestros padres, y que se perderían irremediablemente si no atendemos a la importancia que precisan. Y por otro lado la acepción más usual, la cultura que tiende a la excelencia, al rigor de lo científico y al refinamiento de lo artístico, al conocimiento que se fundamenta en la observación y en la intuición.

Ambas acepciones del término no son más que las dos caras de la misma moneda, ramas del mismo saber, y debieran ser complementarias, expresiones de una misma cultura que no debiera haberse desligado jamás. Las ciudades surgieron cuando unas personas se especializaron en la agricultura (en el mundo rural), mientras que otras podían dedicarse (en la urbe) al desarrollo de la tecnología, que conduciría a la industria, así como al comercio y a los servicios. Esta especialización, con el tiempo fue produciendo un distanciamiento, que concluiría con una escisión cultural. El urbanita no repara en el lugar de dónde provienen los alimentos, en su calidad, en la ética que subyace al modelo con que han sido producidos; por su lado, el agricultor se fue apartando de la cultura urbana por considerarla innecesaria para sus fines. El capital contribuyó a afianzar esta ruptura, tratando de producir cantidad y no calidad, concibiendo la tierra como explotación, como extracción de los recursos sin reparar en la capacidad de ésta para renovarse ni en el tiempo que ello precisa. El desconocimiento es la herramienta para perpetuar esta situación, no se puede apreciar, admirar y respetar aquello que se ignora.

Mundo rural y mundo urbano no debieran ser entendidos como una dicotomía, no se trata de una ruptura real, sino cultural. Tres cuartas partes de los alimentos que son consumidos en el planeta provienen de pequeñas propiedades. Para ello es necesario reivindicar la figura social del agricultor, desde una dignificación del trabajo y un reconocimiento de la importancia de un sector primario respetuoso con lo natural. Apartándose de estereotipos como las "arcadias deseables", esos mitos fomentados por los neo-rurales, como una vida rural desproblematizada y llena de placeres bucólicos, que no son más que ideas trasnochadas que nada tienen que ver con la realidad. Un cultivo de la tierra basado en el enriquecimiento del suelo, la biodiversidad y la fertilización orgánica, frente al empleo de productos químicos u organismos genéticamente modificados. Una resistencia a las "sinarquías", al dominio que de facto ejercen las corporaciones empresariales e industriales sobre los poderes políticos. Todo ello provocará un cambio de paradigma, donde los modelos de la agricultura ecológica sustituyan a la agroindustria.

15

16

Culturhaza

Un espacio para el agrolandart

Una haza, a veces también se dice "un haza", es una porción de tierra dedicada al cultivo. Es una palabra que se extiende en nuestra imaginación como la propia realidad que alude, al tiempo que se dice en masculino o en femenino, como si quisiera comenzar por darnos cabida a todos, tanto a hombres como a mujeres. Decir el nombre de este proyecto de arte contemporáneo *Culturhaza*, es casi una redundancia, una haza dedicada al cultivo en toda la amplitud de su campo semántico. Cultivo de la tierra en primer lugar, aludiendo a la primera y más indispensable de las culturas: la agricultura, la labranza, el laboreo... Pero también cultivo de la persona que se forma, quien se nutre de las ciencias y de las humanidades, se ilustra, se desarrolla en la aventura del saber y el placer de conocer.

Culturhaza es un espacio donde pensar, reflexionar y crear por partida doble; mientras que se siembra, se escardan las hierbas o se recolecta la cosecha. Una tierra fértil en el más rotundo sentido de la palabra, donde los árboles producen *haikus*, las semillas germinan en videopoemas o de las plantaciones brotan *performances*. Porque el espacio agrícola no es otra cosa que espacio

estético, cultural, de aprendizaje, donde el agricultor ha precisado una diversidad de conocimientos, desde la climatología a la mecánica, desde la artesanía a la memorística, desde la zoología a los nutrientes naturales. Todo ello alumbrado por el *fluxus*, entendido no solo como corriente artística, sino como el continuo fluir de los días y sus noches, de las estaciones, de los ciclos de la naturaleza... Un eterno retorno donde todo se extingue para después renacer, con la ecología como filosofía de vida.

La casa de Protasia y Agripino no es una residencia de artistas al uso, donde se vaya a realizar una pieza como si fuera un tesoro intocable, ejecutado por un genio que hubiera que reverenciar cada mañana. Se trata más bien de un lugar de encuentro, de discusión e incluso de confrontación, de trabajo con el soporte único que es la tierra... Una experiencia compartida teniendo por concepto lo que han bautizado como *agrolandart*. La agricultura como forma de arte, intervenciones que derivan del intercambio de unos conocimientos ancestrales, desde una empatía con el lugar y los lugareños, con una materialidad que se reintegra de manera orgánica con la tierra.

17

18

El terreno de *Culturhaza* se diversifica en varios proyectos, entendidos como piezas de continuidad. El primero de los cuales se ubica en la tradicional "Huerta Chica", destinado a la iniciación en la cultura hortelana y creativa, donde estudiantes de Bellas Artes aprenden a hacer planteras provenientes de almácigas, poniendo en práctica los principios de la agroecología. "Huerto-poema" es un espacio agrícola y ganadero para la creación multidisciplinar, donde los materiales tienen su propia semántica: rectángulo dividido en dos rectángulos áureos, una torre de trece metros desde la que poder tener una imagen de conjunto, un muro de adobe encalado para proyecciones, una era donde trillar; y una zona donde

retoza tranquilo un burro junto a las gallinas que vagan ensimismadas por el picoteo de piedrecillas, hierbas y bichillos. Por otro lado está la huerta grande que recibe el nombre de "Mucho Cucho", expresión en bable que significa "mucho estiércol", recordando el dicho "Dios y el cucho pueden mucho, pero mucho más el cucho". Finalmente otra pieza de continuidad es el "Cultivo de la Escanda"; se trata de una planta silvestre, posiblemente la primera que dio de comer habitualmente al ser humano en el Neolítico, que a lo largo de milenios se sustituiría por la espelta hasta llegar al trigo actual. De ahí su valor simbólico, además de estar en la actualidad casi extinguida, a excepción de algunas zonas en Asturias e India. Fue Juan, el padre de Protasia, el

19

asturiano adoptado extremeño, quien convenció a Agripino para sembrarla, lo que se lleva haciendo sin descanso desde hace una docena de años, en una extensión de tres hectáreas, provenientes de medio kilo de originarias semillas asturianas. Este proyecto se ha completado con la puesta en marcha de un pisón o molino original con el que quitar la cascarilla de la escanda, pues se trata de un trigo vestido, y así fabricar harina.

Culturhaza es una isla. En parte por la paz que se respira, lo que no impide el ajetreo y las premuras que toda labor agrícola conlleva. Pero también es una isla porque ocurre lo mismo que en los territorios insulares: las especies autóctonas, a base de relacionarse y reproducirse solo entre ellas, generan seres distintos al resto. Seres e ideas distintas, que hoy representan un cambio de paradigma y mañana serán el futuro; pequeños grupos humanos que cultivarán pequeñas extensiones, que darán de comer a la humanidad entera, al tiempo que sostendrán una cultura con los pies en la tierra, lo único verdadero.

20

21

Contactos

CULTURHAZA

Carretera Puesta en Riego, Km. 5'8
14710 Villarrubia

Sitio web del proyecto

culturhaza.blogspot.com.es

Contacto del proyecto

culturhaza@gmail.com

FOTOGRAFÍAS CULTURHAZA_VEGA DEL GUADALQUIVIR

| **1** | Vista de la casa desde el haza | **2** | Vista aérea de las piezas de agrolandart *Pan* y *Los templos del sol* (2006) | **3** | Vista aérea de *Memora la cibera*, poema visual (2009) | **4, 5, 6 y 7** | *A rapa dos pensantes*. Performance realizada con niños, jóvenes, maduros y mayores, en sintonía con las etapas del cultivo (2010) | **8** | *Baile*. Performance relacionada con la recuperación de semilla de soja (2012) | **9** | *La zanja*. Performance fotográfica. Fotografía: Floren Ruano | **10-11** | *Tránsitos*. Performances (2009) | **12** | *Pieza vegetal*. Ejecución de una obra sonora del Colectivo Zaj (2014) | **13** | *Aboamando*. Clase práctica para el Máster Universitario en Investigación en Artes, Música y Educación estética de la Universidad de Jaén (2014) | **14** | Preparando la tierra para la pieza *Txalaparta* (2011) | **15** | Siembra de campitos de habas del *Proyecto Diversifood* (2015) | **16** | *Melones de secano*. Siembra performática de una pieza de agrolandart de Lucía Loren (2014) | **17** | Espigas maduras de figa, escanda asturiana | **18** | Campitos de ensayos del *Proyecto Diversifood* (2016) | **19** | Construcción de la pared de adobe del *Huertopoema* (2015) | **20** | Proyección en la pared de adobe del *Huertopoema* (2015) | **21** | Intervención del dibujante Aarón Fernández en el antiguo Transformador (2015).

Fotografías: Archivo Culturhaza

DEL ARSENAL DE CHINALES A CANCHA

ARSENAL
PERIFERIA
A - C.

ARTE
Contem-
poráneo

EL ARSENAL
ESPACIO DE CREACIÓN MASIVA E INTERFERENCIAS ARTÍSTICAS

Periferia de Córdoba

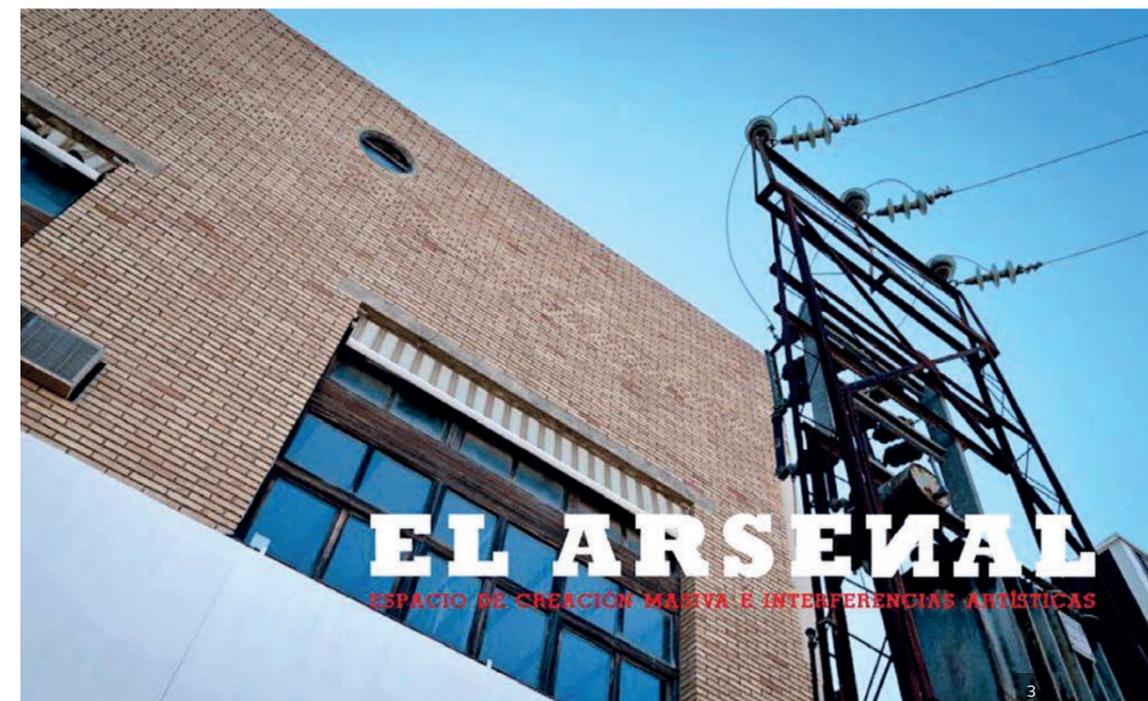

1

2

Periferia de Córdoba

3

Las ciudades que vivieron su esplendor a lo largo de la Edad Media, como es el caso de Córdoba, partían de una concepción del espacio radicalmente diferenciadora entre lo que quedaba a un lado y otro de la muralla. Membrana infranqueable que delimitaba por un lado el espacio interior de la ciudad, cerrado e inaccesible, donde los poderes político y religioso establecían sus estructuras palaciegas y eclesiásticas, dando cobijo a los ciudadanos; y por otro, el espacio que se extendía fuera de la muralla, extramuros, un paisaje natural transformado que produce los alimentos, productos agrícolas y ganaderos, y por donde eventualmente se podía presentar el enemigo invasor, en pugna por conquistar el tesoro de la ciudad. Pronto aparecen, fuera de las murallas, los arrabales, espacios extramuros destinados a la producción de alimentos, estando sumamente expuestos al invasor por ser los primeros que el enemigo va a encontrar a su paso; conjuntos de casas con habitantes que, en situaciones de peligro, se veían obligados a dejar sus posesiones y correr a refugiarse dentro de la muralla.

Esta primera periferia era pues, un terreno agrícola y ganadero, fértil y productivo; y sin embargo, sus habitantes eran considerados ciudadanos de segunda categoría, desprotegidos ante los peligros exteriores.

Tras un milenio de historia, son muchos los aspectos que no han cambiado, y que se dan la mano con la vida en las periferias de las actuales ciudades, las afueras, los suburbios, los aldeaños... Sitios que se oponen a un centro simbólico, neurálgico, donde se concentran los principales actores económicos, servicios e infraestructuras, así como el patrimonio con toda su carga simbólica. Una periferia por donde la ciudad se extiende de un modo orgánico, barriadas de los extrarradios donde suelen habitar los inmigrantes, o clases sociales desfavorecidas, invisibles, a veces marginadas y, donde surgen frecuentemente bolsas de segregación. Es en estos lugares, en realidad "no lugares", donde también se agrupa la industria en polígonos, calles y naves, accesibles fácilmente por carretera, donde toda estética fue anulada por la mera funcionalidad.

4

5

6

Un ejemplo de utilización de un espacio periférico para fines creativos fue *El Arsenal* en el polígono industrial de Chinales, que dista del centro urbano apenas dos kilómetros, al que queda unido a través del Vial Norte. Surgió condicionado por la propia trama urbana de la ciudad, los tipos de inmuebles y la ausencia de unos espacios amplios y plenamente diáfanos, donde poner en práctica artes escénicas como teatro y danza. Para montar una escenografía o para trabajar una coreografía, en la que participen diez o quince personas, es necesario disponer al menos de unos ciento cincuenta metros cuadrados de espacio exento, sin obstáculos, totalmente libre de columnas. Es triste contemplar como otros espacios anta-

ño industriales de la ciudad, como fueron las fábricas de madera en la calle Ollerías o las fundiciones que había en Ciudad Jardín, no han sido objeto de rehabilitaciones para acoger este tipo de propuestas culturales, que hubieran dotado al centro de una vida interna. A los "cordobeses de toda la vida", a los que ven en el Vial Norte una frontera infranqueable (aunque inexistente), les resulta difícil entender que en un polígono industrial como Chinales, se produzcan actividades diferentes a las fabriles. Por el contrario, las personas que vienen de fuera, acceden desde las circunvalaciones sin necesidad de pasar por el centro, evitando los problemas de tráfico y de difícil aparcamiento que ello conlleva.

"El espacio nos da ductilidad, capacidad de desarrollar trabajos de diferentes artistas, lo que engancha con la motivación esencial de generar en *El Arsenal* un colectivo de artistas en un espacio de creación y producción", nos cuenta Paco Nevado, cabeza visible del proyecto, además de bailarín y *performer*. Se trataba de una gran nave dedicada a artes escénicas, iluminada por un enorme ventanal, que ha facilitado labores de grabación de videos musicales, fotografía de moda y la convivencia de todo tipo de trabajos. La misma planta disponía de una zona más compartimentada, utilizable como aulas y despachos; y por encima de ésta, una buhardilla destinada a estudio de artistas plásticos. Equipamientos como focos,

equipo de música, micrófonos inalámbricos... estaban ahí para ser compartidos por quien los necesitaba. En el momento de redacción de esta guía, se ha producido el cierre de estas instalaciones, a la espera de abrir un nuevo espacio en el que dar continuidad al proyecto que pasará a denominarse *Cancha*.

En cualquier caso, tanto *Arsenal* como *Cancha*, dan cuenta de la puesta en valor del concepto de *coworking*, un espacio compartido por diferentes profesionales del sector creativo, de manera independiente si se quiere, pero fomentando proyectos conjuntos, lo que genera una vinculación de afectos, además del sentido de pertenencia a una comunidad y el ánimo de compartir ideas.

7

8

9

10

11

12

13

Del Arsenal de Chinales a Cancha

14

Un "arsenal" es un edificio destinado a la fabricación y el almacenamiento de armas. El proyecto *Arsenal de Chinales* es igualmente una factoría donde trabajan artistas de todo tipo. Como escribiera Gabriel Celaya, en aquel famoso poema *La poesía es un arma cargada de futuro*, "poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho". Por extensión de lo poético llegamos a lo artístico, e imaginamos a esos artistas visuales, plásticos y escénicos poniendo sobre la mesa sus armas, que son pinceles, lápices y rotuladores, las cámaras de fotos y videos, ordenadores cargados de programas informáticos, los instrumentos musicales, el bolígrafo sobre el papel, el propio cuerpo del *performer*... Armas que no son amables juguetes, ni están cargadas con munición de fogueo, ni rodeadas de "deportivos" trofeos de caza.

Son armas con las que mirar a la realidad a través de la mira telescópica del compromiso ideológico, apuntando certeramente con el punto de mira sobre el objetivo de la crítica, y disparando proyectiles de ideas, que pueden ser de muchos tipos, como muchos son los medios artísticos, para ser propulsados con la fuerza expansiva de las pasiones compartidas, e impactar sobre el objetivo de la conciencia social.

Según sus organizadores, "*El Arsenal* ha sido un espacio de creación y de difusión de cultura, arte y conocimiento, un proyecto basado en la colaboración mutua, un territorio en el que encontrarse con la firme convicción de que otra forma de hacer arte es posible, buscando la complicidad entre la ciudadanía y los creadores". Surge en 2012, como un equipo de personas, cuyo número ha fluctuado continuamente, según los derroteros de sus propias vidas. Se origina como un lugar de encuentro,

15

16

17

y como un centro de producción, con diferentes espacios en los que trabajar variados medios; y pronto va adquiriendo un valor añadido, el de la interferencia entre los distintos canales de comunicación, el enriquecedor contagio de los sitios donde las ideas fluyen. Carente de una estructura piramidal o de una gestión programada, apuesta por un modelo de organización, como moléculas independientes sencillamente coordinadas, pero sin definir nada de antemano. Aunque todos han participado en todo, destacamos a las personas que lo han promovido como Paco Nevado, quien además de coordinarlo, se ha dedicado especialmente a la danza, *performance* y teatro; junto a Antonio Blázquez diseñando la imagen del proyecto y organizando todas las exposiciones; así como Guadalupe Esquina enfocando la escritura creativa.

Y de este modo se han organizado acciones como *Nocturnos*, reflexión sobre el fenómeno de gestión del arte en nuestro territorio, así llamado por realizarse en su primera edición de noche, lo que tiene que ver con la invisibilidad de la que gran parte de estos proyectos adolecen. En el *Arsenal* se ha puesto especial atención a las artes escénicas, y muestra de ello fue *Teatros*, en colaboración con *Eutopia*; o *Cortocircuito. Microescena Itinerante*, asociando a los artistas con los comerciantes; o *mov. Arsenal*, centrado en artes del movimiento y nuevas dramaturgias escénicas, basándose en la relación directa entre profesionales y público. Un capítulo especial merece *La Cajita*, espacio expositivo donde se han realizado muestras como *Cadáver exquisito*, o *Estado crítico*, en la que participaron 101 artistas, a través de una convocatoria internacional, en pleno meollo de la crisis económica y de valores sociales, entroncando con los emocionales. Las letras han tenido su espacio indagando en nuevos soportes para la comunicación poética, como ocurrió con *La bolsa amarilla* (difusión de breves textos en forma

18

de contenedor de papel, que se pueden encontrar en distintos lugares de la ciudad); junto a lecturas colectivas de poemas, relatos, acciones pictóricas corporales, presentaciones de libros y la pervisión del *collage* en la recreación literaria.

Valgan estos ejemplos como muestra a la capacidad armamentística cargada de esperanzador futuro que ha albergado a lo largo del tiempo *Arsenal de Chinales*, y su continuidad a través del nuevo proyecto denominado *Cancha*.

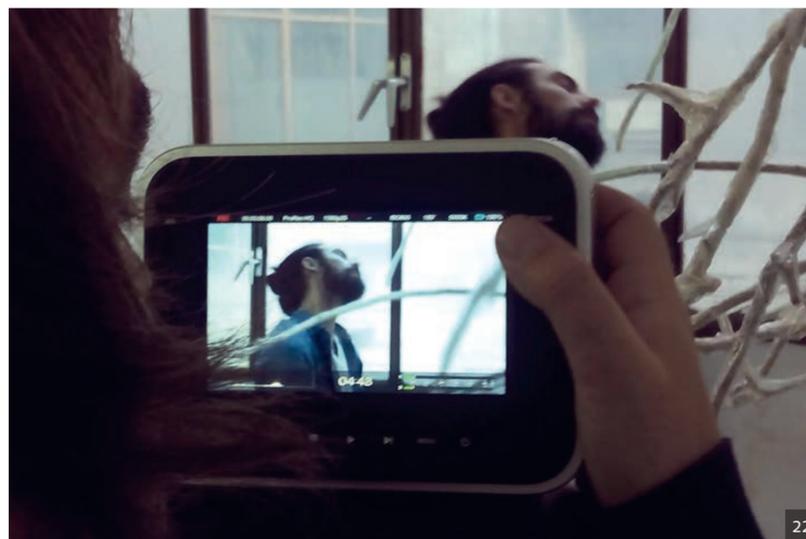
19

21

20

22

Contra el genio y otros mitos

A mpliamente tratado desde la Historia de la Filosofía, el "genio", término que proviene del latín *genitus*, está relacionado con la generación, la creación, el ingenio y la singularidad. Está referido a aquella persona que destaca de manera extraordinaria por sus talentos, frecuentemente asociados a logros sin precedentes y con una originalidad inusitada. Así nos lo describe Kant, como "un talento capaz de generar ideas inigualables", y este sería el punto de vista que tanto interesó, cómo no, a los románticos. En la misma línea, e incluso reparando en el tópico, se manifiesta Schopenhauer, cuando dice que en el genio predomina el intelecto sobre la propia voluntad, creando trabajos artísticos de pura y desinteresada contemplación, despreocupándose por lo mundano: "Cae al barro mientras contempla las estrellas". Para Nietzsche, es el contexto el que lleva a alguien a ser considerado un genio, "los grandes hombres, como las grandes épocas, son material explosivo en quienes una tremenda energía se ha acumulado".

Es sin embargo David Hume quien pareciera alejarse de esta línea ensalzadora de la genialidad, poniendo de relieve que el genio es alguien muy desconectado de la sociedad, ensimismado en un quehacer que lo aleja del resto del mundo, lo cual más allá de los tópicos, nos revela una problemática. E incluso nos dirá que la manera en la que la sociedad percibe al genio, es similar a cómo percibe al ignorante. Y cabe pensar que hay mucho de ignorancia en una sociedad que llama "genio" a esa especie de elegido de la creatividad, casi invariablemente hombre, frente a la mujer a la que se le ha asignado el papel de "musa".

En el panorama de los últimos años, se están planteando ciertos cambios en el modelo de artista, en relación a cierta crisis de identidad en el sector. El concepto

de artista fenomenal, genial, productor de éxito, entra en declive irremediablemente cuando se atisba que no hay cielo para tantas estrellas, que las ingentes cantidades de artistas que cada promoción salen de las universidades están abocadas a la frustración, cuando se dan cuenta de que, aunque se disponga de gran talento, no son muchas las posibilidades de encontrar un reconocimiento. Cada vez más, se va afianzando un modelo que prioriza la utilidad social del artista y la idea de que la creatividad se debe poner al servicio de los demás, de múltiples maneras. Y una de ellas es la gestión de proyectos de accesibilidad a la experiencia artística contemporánea, como bien se trata a lo largo de esta guía. La Sociología de hoy demanda una creatividad participativa, horizontal y de servicio a la comunidad.

Por su parte, el desarrollo de las inteligencias múltiples en las personas, pone de manifiesto que el cociente intelectual no puede ser la única vara de medir a la persona. Muy al contrario, las personas con disminución psíquica o sensorial pueden encontrar en el arte un estímulo para desarrollar otras competencias, otras capacidades. Madres y padres de estas personas demandan estos servicios de un modo proactivo, de manera que los artistas podemos encontrar otras salidas a nuestra creatividad, buscando en última instancia una cierta transformación social. Artes plásticas, visuales y escénicas son herramientas para generar una sociedad más crítica, más cohesionada, resolutive con sus propios conflictos. *El Arsenal* pondrá en marcha en breve un nuevo proyecto llamado *Cancha*, para literalmente "dar cancha", acoger, canalizar todos estos servicios que la sociedad demanda.

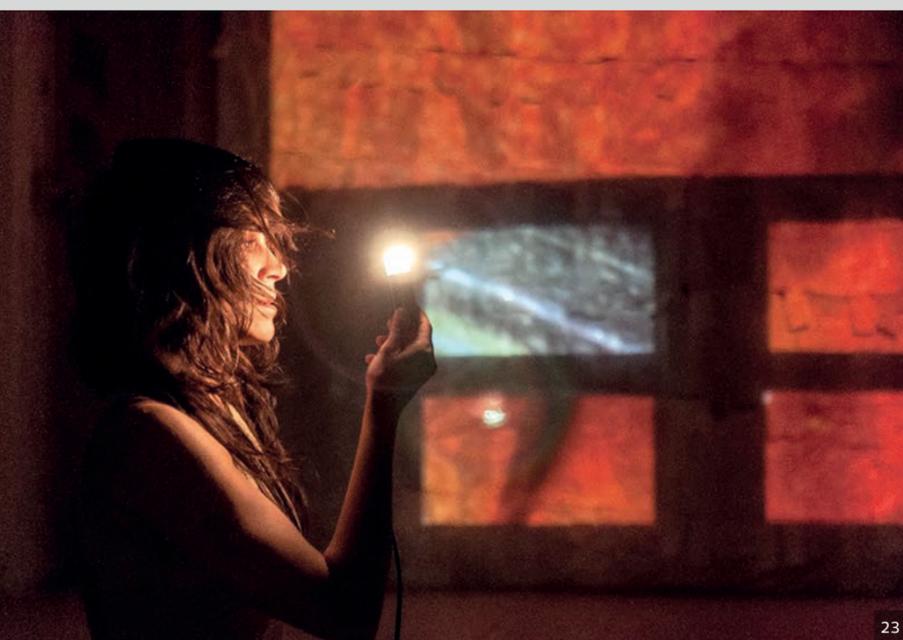
Ni genios, ni musas, simplemente artistas comprometidos con la sociedad.

Sitio web del proyecto

elarsenaldechinales.blogspot.com.es

Contacto del proyecto

elarsenaldechinales@gmail.com

23

27

24

25

26

FOTOGRAFÍAS DEL ARSENAL DE CHINALES A CANCHA _PERIFERIA DE CÓRDOBA

| **1** | *Hacia un ruido*. María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca. Performance | **2** | Curso de videomapping por Fran Pérez Rus | **3** | Vista parcial de la fachada del *El Arsenal* en el polígono de Chinales | **4, 5 y 6** | Sesión fotográfica con Inma Nevado | **7** | *Manifiesto en la frontera*. Natalia Jiménez | **8** | Ensayo ILLUC Cía La pública | **9 y 11** | *No cometerás actos impuros*. Alberto Cortés | **10** | Clases de danza contemporánea | **12** | *Taller de Inma Jiménez* | **13** | Espacio dispuesto para sesiones fotográficas | **14** | Actuación en Orive. Fotografía: Inma Nevado | **15** | Montaje del proyecto *Cadáver exquisito*. Sala de exposiciones *La cajita*. Comisarios: Beatriz Sánchez y Antonio Blázquez | **16** | Inauguración de la exposición *Estado crítico*. Sala de exposiciones *La Cajita*. Comisario: Antonio Blázquez | **17** | Resultado final del proyecto expositivo *Cadáver exquisito*. Sala de exposiciones Universidad de Granada | **18** | *La bolsa amarilla*. Acción literaria de Guadalupe Esquinas en colaboración con *Galería de cuentos* | **19 y 21** | Espacio de trabajo en la segunda planta del *El Arsenal* | **20, 22, 23 y 27** | Acción fotográfica de Arturo Comas. Exposición ¿Por qué?. Bienes de Fotografía | **22** | Video clip Señor Blanco – Javier López | **23** | Performance de Azahara Galiot | **24** | Raúl Cassasola durante la realización del mural | **25** | Mural en proceso de Raúl Cassasola en Córdoba | **26** | *Incipiens*. Mural de Raúl Cassasola en la plaza de Pontevedra en Córdoba.

Fotografías: Archivo Arsenal de Chinales – Cancha

DMENCIA

D M E N
C I A 8
D O Ñ A
M E N C
Í A - ARTE
Contem-
poráneo

DMEN
CIA

Doña Mencía

Doña Mencía

Nombre medieval y de mujer

No suele ser habitual encontrar por nuestra geografía una localidad con nombre medieval y de mujer, como ocurre a este pueblo del sur de la provincia que debe su nombre a Doña Mencía López de Haro, esposa del capitán Don Alvar Pérez de Castro. Se encuentra la localidad en las estribaciones del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, a una altitud sobre el nivel del mar de 590 metros. En el año 2014 presentaba una población de casi cinco mil habitantes, asentados en el término más pequeño de la provincia, que ocupa sólo unos 15 kilómetros cuadrados. Dista de la capital unos 77 kilómetros pudiendo accederse por la N-432 hasta Baena, y desde allí por la A-318 hasta Doña Mencía; o bien por la autovía Córdoba-Málaga, desviándose a la altura de la aldea egabrense de Huertas Bajas, y continuando por la misma A-318.

Sus orígenes emergen de un yacimiento arqueológico próximo, llamado El Laderón, donde fue encontrada una

tumba perteneciente a la cultura argárica. El emplazamiento actual hay que buscarlo a principios del siglo XV, siendo fundada por Don Diego Fernández de Córdoba, quien recibió en donación la vecina localidad de Baena, a cuyo término pertenecía este lugar. La independencia municipal fue conseguida en el año 1653.

En el núcleo del casco histórico encontramos un castillo levantado en el siglo XV. La fortaleza presenta torres cilíndricas en los ángulos y cuadradas en sus flancos, entre las que destaca la del homenaje, que está perfectamente integrada en la población, contribuyendo con su presencia a magnificar y dotar de atractivo medieval al entorno. Un total de cinco etapas de ocupación han prevalecido en la historia del castillo de Doña Mencía: la primera en la época tardorromana, entre los siglos IV y VI debida a un asentamiento dedicado a faenas agrícolas; una segunda en el siglo XIII, con las gentes de la Orden de Calatrava, que levantaron una atalaya; la

3

4

tercera se llevó a cabo a comienzos del siglo XV, construyendo el propio castillo con arquitectos mudéjares al servicio de la Casa de los Fernández de Córdoba, para albergar tropas mayores; la cuarta etapa, iniciada en el siglo XVI, se correspondería con la transformación del edificio para sus nuevas funciones de almacén, granero y molino, lo que se prolongaría hasta el siglo XIX; ocupado en el siglo XX por las religiosas de Cristo Rey, recientemente ha sido restaurado y puesto en valor (de modo que su antiguo pósito acoge intervenciones del proyecto *DMencia*).

En sus alrededores encontramos los restos de una parroquia conocida como la Iglesia Vieja, erigida entre 1737 y 1742 en estilo barroco, por la comunidad de dominicos. Ésta quedó destruida en un incendio acaecido en 1932, hasta que recientemente ha sido reconstruida una de sus portadas y habilitado el interior como auditorio al aire libre. En las inmediaciones encontramos también la calle más antigua de la localidad, la Calle Llana. Su origen se remonta a la creación del pueblo y en ella habitaron todos los alcaldes de la misma. En la misma calle se mantiene la casa de los Valera, que hicieron de Doña Mencía su hogar permanente. Aunque nació en Cabra, allí vivió uno de los más afamados escritores del siglo XIX, Juan Valera, cuyas novelas se caracterizan por la corrección, precisión, sencillez y armonía. Dejó constancia a través de sus escritos, de su relación y sentimientos por la localidad, lo que ha dado pie a establecer en la actualidad unas Rutas Valerianas, a través de sitios, rincones y callejas descritos por el autor, con especial simpatía y cariño en obras como *Las ilusiones del Dr. Faustino* o *Juanita la Larga*.

La proximidad al Parque Natural de las Sierras Subbéticas determina otra importante ruta que pasa muy próxima al casco urbano, siendo conocida como Via Verde de la Subbética. De alto valor ecológico, discurre por un total de 58 kilómetros por la antigua línea de ferrocarril, por donde transitaba el Tren del Aceite, uniendo los municipios de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena (estos tres últimos cuentan con sus respectivos proyectos de arte contemporáneo). La estación de Doña Mencía, hoy convertida en restaurante y zona de acampada, constituye una parada apropiada para visitar

la localidad, próxima al yacimiento del Laderón y al propio Parque Natural.

La economía local se centra en el sector oliverero, productor de aceite de oliva virgen extra perteneciente a la denominación de origen de Baena, cuyos caldos presentan tonos que van desde el amarillo verdoso al dorado, sabores intensos y almendrados, producidos por el clima templado y continental. Mención destacada merecen sus vinos, con denominación de origen Montilla-Moriles, a los que el escritor Azorín alabó comentando que "todos son insuperables, siendo admirables por su aroma, limpidez y sabor".

Los platos culinarios que enriquecen a Doña Mencía están constatados en la obra de Juan Valera, y de los que aún hoy perduran, podemos citar: tomates *guisados*, *apagañillo*, patatas en adobillo, gazpacho, salmorejo, *cocina de habas*... En el apartado de repostería, señalamos el famoso *cujajo* (un bizcocho de almendra regado, contenido en un molde de masa de pan) que se suele tomar acompañado de un licor de café, anís e hierbas aromáticas llamado *rosoli*.

5

6

8

9

DMencia

El decano de los proyectos de arte contemporáneo en la provincia

scribió el filósofo José Antonio Marina que "lo que sentimos por experiencia estética es un trozo de realidad que se ha convertido en signo de una existencia posible, deseable y lejana". Estos tres adjetivos bien pueden servirnos para condensar las múltiples vertientes de las muestras de arte contemporáneo que desde noviembre de 1996, se vienen llevando a cabo en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Doña Mencía, y más recientemente, las intervenciones en diversos lugares del casco urbano. Bajo el título *DMencia*, y de un modo no exento de ironía, se quiso poner de relieve la ambigüedad semántica de los términos Doña Mencía (localidad del sur de la provincia perteneciente a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Subbética) y demencia (como trastorno de la razón, locura).

El carácter "posible", la viabilidad del proyecto, queda expresada al haber nacido como fruto de un diálogo

entre el artista visual Javier Flores y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, entidad primera que acoge la gestión del mismo, otorgando el apoyo indispensable y poniendo a su disposición los medios necesarios para llevarlo a cabo. En esta filosofía de integración, los creadores han aportado sus imaginativos planteamientos, una visión crítica de la sociedad o la capacidad de irradiar ideas hacia el mundo. A su vez, el Ayuntamiento de Doña Mencía aporta los medios ineludibles para llevar a cabo las propuestas y ofrecerlas al conjunto de la sociedad. Es pues un ejemplo de colaboración en la vida cultural y de participación ciudadana en la gestión cultural.

Lo "deseable" desde *DMencia*, ha sido convertirse en ágora, laboratorio y observatorio de la creación contemporánea. Se trata de un ágora al procurar constituirse en lugar de encuentro, un foro para la reunión de individuos con inquietudes creativas: artistas y público en general,

10

11

12

13

14

15

16

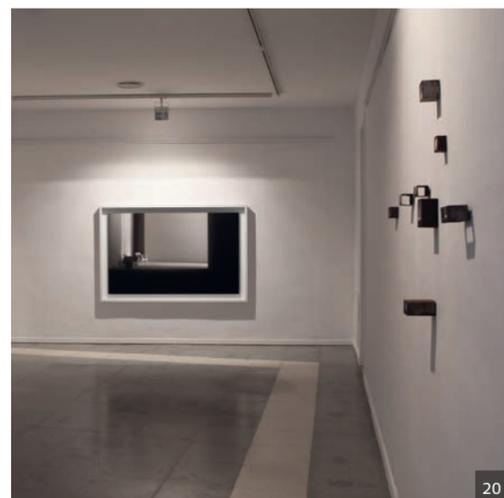
17

18

19

20

que acude a las inauguraciones; se trata aquí de no desarrollar un mero acto social, sino una jornada de convivencia con el artista, con quien poder dialogar sobre las obras. A la vez podemos considerarlo como un laboratorio o espacio destinado a la experimentación artística, ya que las muestras se llevan a cabo en la sala de exposiciones, donde los procesos de reflexión, indagación conceptual y búsqueda de soluciones, son tan importantes como el resultado final. En este sentido, se muestra especial énfasis en las posibilidades de montaje e intervención en el espacio, poniendo a disposición del artista los medios necesarios para ello. De igual modo podemos imaginarlo como un observatorio, una atalaya desde la que poder otear las tendencias, los movimientos dentro del arte emergente, así como el afloramiento de nuevos medios (como por ejemplo en los últimos, años ha sido la eclosión de la fotografía y el video).

El tercer aspecto, el de lo "lejano", pone de manifiesto lo importante que desde un principio ha sido para el pro-

yecto definirse como una muestra de arte en la periferia. Ello podemos entenderlo en un sentido geográfico, ya que la localidad se encuentra apartada obviamente de los centros neurálgicos culturales, y por otro lado, podemos también entenderlo en un sentido cualitativo, ya que se ha apostado por el arte emergente, joven y arriesgado, como aquel que se sitúa en las afueras del panorama.

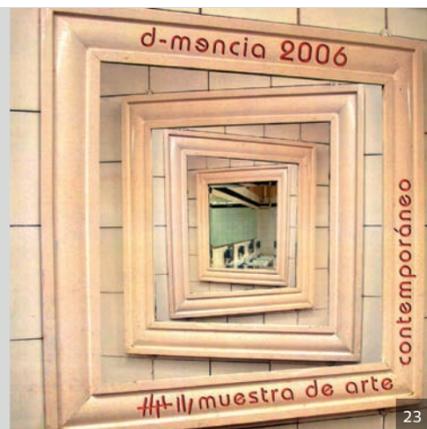
La programación de las exposiciones e intervenciones, se produce a través de una convocatoria que se hace pública mediante unas bases. Las propuestas son seleccionadas por un jurado exclusivamente técnico, compuesto por artistas, galeristas, gestores y críticos de arte, que conceden un trato ecuánime a las propuestas, ya sean provenientes de artistas consagrados o de la escena, teniendo la misma consideración que los emergentes. No se mira tanto el currículum o trayectoria, sino la calidad de lo presentado. De aquí se deriva un criterio de selección claro y específico en el que prima la contem-

21

22

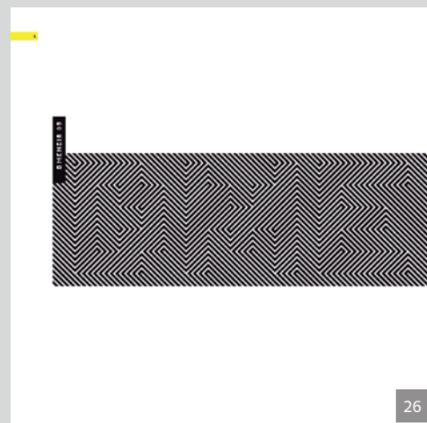
23

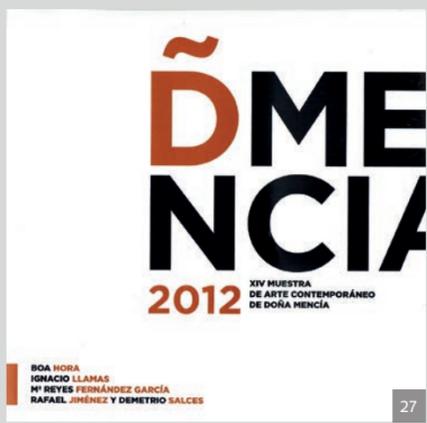
24

25

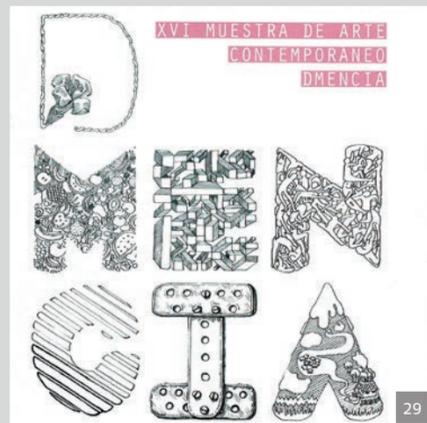
26

27

28

29

30

poraneidad frente al anacronismo, la experimentación frente a lo convencional, la originalidad y singularidad frente al mimetismo, la profesionalidad frente a un arte *amateur*, la multidisciplinaridad frente al sectarismo, y la multiculturalidad frente al localismo.

Uno de los elementos que diferencian a *DMencia* respecto a otros proyectos, es la adquisición de una obra a cada uno de los artistas, lo que ha generado una colección a lo largo de todos los años de andadura. Otro elemento a considerar en el plano de la didáctica, es el esfuerzo por acercar el proyecto a los más pequeños y a los más jóvenes, a través de actividades sencillas y amenas, realizando acercamientos y experiencias compartidas.

Desde el año 2014, ha tomado las riendas del proyecto la productora de eventos *Crótalo & Triángulo* (formada por Mamen Calvete y el artista menciano Pablo Rodríguez, quien a la postre lo gestiona en solitario desde 2016) inclinándose por la "agitación cultural, crear atmósferas y entornos en los que el arte y la cultura sean los protagonistas". Desde ese momento, a las exposiciones en la Casa de la Cultura y las intervenciones

31

en diversos lugares del pueblo, se suman una serie de actividades paralelas como presentaciones de libros, ponencias sobre tendencias y actualidad creativa, conciertos musicales, o rutas por la localidad, todas ellas aglutinadas en unas fechas más concretas, que lo acercan más a un concepto de festival.

DMencia es el más veterano de los proyectos que se vienen realizando en la provincia, y estando integrado dentro de la red *Periféricos. Arte contemporáneo en la Provincia de Córdoba*.

32

33

Vino, naturaleza y arqueología

En Doña Mencía, el binomio recursos naturales-recursos culturales constituye una fuente de desarrollo en la que se viene trabajando largamente. Se han articulado medidas dinamizadoras y participativas, dirigidas especialmente a los espacios que son recursos naturales, ambientales, históricos y culturales de interés. Dichas medidas han estado encaminadas a propiciar un desarrollo humano, social y económico como factores de valor estratégico. Se ha apostado por la visita a la localidad a través de un turismo cultural (que tiene por objeto *DMencia*) compaginado con el ecoturismo (que tiene por objeto la Vía Verde), como mejor manera de garantizar la conservación de estos recursos, a la vez que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes, basadas principalmente en el cultivo del olivar.

El pueblo se encuentra en las estribaciones del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, zona protegida de alto valor ecológico, tanto por su flora como por su fauna. La Vía Verde de la Subbética acaricia el casco urbano y da paso a senderos, paisajes y vistas de gran belleza. Con un trazado de 58 kilómetros, fruto del desmantela-

miento de la antigua vía de ferrocarril del Tren del Aceite, solo puede ser transitada a pie o en bicicleta, excluyéndose los vehículos a motor.

El paisaje de la zona presenta un verdadero mar de olivos que, hasta hace poco tiempo, contenía los trazos verdiazules de algunos viñedos. Aunque prácticamente desaparecidas hoy, se conserva en la localidad una cierta cantidad de bodegas vitivinícolas, de gran prestigio dentro de la denominación Montilla-Moriles. Productoras de vinos finos de calidad, cuentan con espacios de cata que satisfacen el turismo enológico.

A tan sólo unos metros de la Casa de la Cultura Juan Valera, donde se celebran las exposiciones del proyecto *DMencia*, nos encontramos con el castillo, que cobija en su interior restos neolíticos, romanos, medievales y modernos; el conjunto se encuentra excavado y visitable. En unos de sus flancos, se levanta un bello arco de piedra que lo conecta con los restos de una parroquia dominica, la Iglesia Vieja, hoy convertida en teatro-auditorio al aire libre.

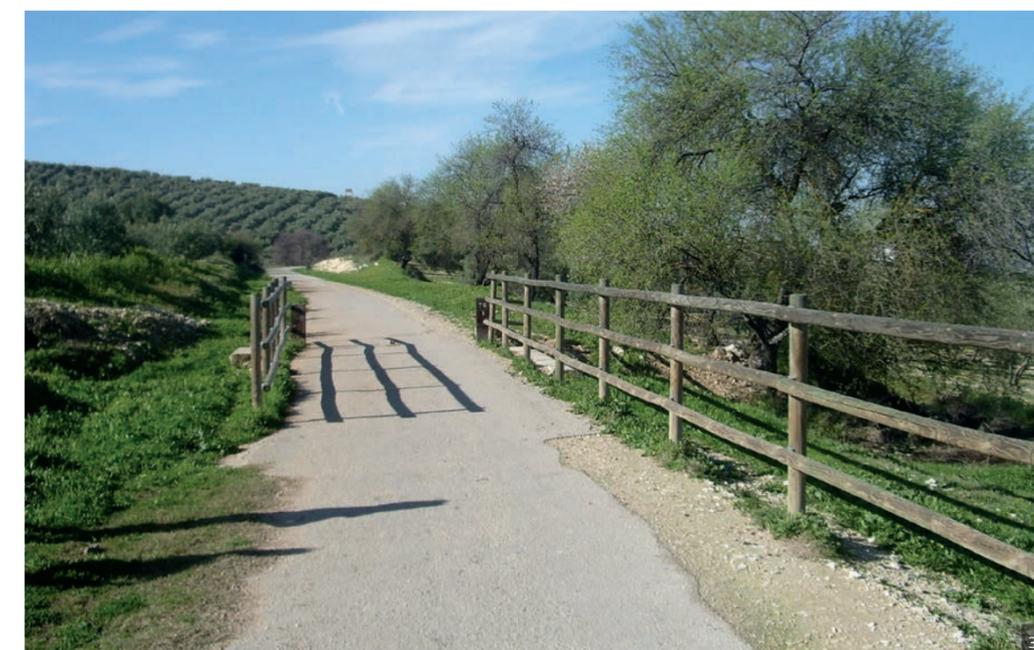
Desde el año 2011, *DMencia* ha puesto en marcha una serie de intervenciones externas a las exposiciones, a

34

35

36

37

las cuales también se accede a través de una convocatoria pública de proyectos. Dichas intervenciones tienen el objetivo de poner de relieve los distintos bienes patrimoniales de la localidad y las significaciones que los mismos pueden aportar al pensamiento de nuestro tiempo: la Vía Verde de la Subbética, considerada desde los aspectos de sostenibilidad ambiental; el castillo de Doña Mencía,

como construcción de frontera que fue durante la Edad Media y lo que este concepto puede hacernos reflexionar en la actualidad, las bodegas y las almazaras, como testimonio de una cultura milenaria de elaboración de vinos y aceites, o el Pilar de Abajo (lugar donde antiguamente se usaba el agua para lavar la ropa y dar de beber a los animales).

Museo Histórico-Arqueológico de Doña Mencía

En la planta superior de la Casa de la Cultura Juan Valera, donde se celebran las exposiciones de *DMencia*, se encuentra el Museo Arqueológico, que encierra materiales de excavaciones de más de trescientos yacimientos. Dicho museo fue uno de los primeros en ser fundado en la provincia, lo que

da cuenta del interés habido en esta localidad por el patrimonio arqueológico. Fue abierto en la década de los cincuenta, a raíz de los hallazgos en el yacimiento de El Laderón. La visita está basada en el aspecto didáctico-cronológico, presentando restos del Paleolítico, Neolítico, Edad del Bronce, y de iberos, romanos, visigodos y árabes. Entre sus piezas más significativas, destacan dos ídolos en piedra caliza en forma de doble hacha y decoración incisa, una tumba argárica con ajuar (ambas piezas datadas aproximadamente en el 2000 a.C.) y la que pudiera ser considerada como primera señal de tráfico del mundo, con forma de inscripción en piedra, donde aparece la leyenda *VIATOR VIAM PUBLICAM DEXTRA PETE*.

Contactos

Ayuntamiento de Doña Mencía

Plaza de Andalucía, 1

957676020

957676300

www.donamencia.es

Centro Cicloturista-Punto Municipal de Información Turística

Antigua estación de Doña Mencía-Vía

Verde de la Subbética

691843532

Sitio web del proyecto

www.donamencia.es/cultura/

DMencia

FOTOGRAFÍAS DMENCIA_DOÑA MENCIA

| **1** | Atardecer en la localidad, con la plaza de Andalucía iluminada | **2** | Vista desde la carretera A-318, con la localidad al fondo entre olivares | **3** | Arco de *Entretorres*, entre el auditorio de la Iglesia Vieja y las murallas del Castillo | **4** | Portada de la *Iglesia Vieja*, acceso al actual Auditorio Municipal | **5** | Panel en cerámica indicando las *Rutas Valerianas* | **6** | Inauguración de la exposición de *Monolito Rosae* en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura durante la I Muestra de Arte Contemporáneo. *DMencia* en 1997 | **7** | Inauguración de la exposición de Evelyn Hellenchmidt, en 2008 | **8** | Presentación de la exposición de Gloria Martín Montaña cuando la sala de exposiciones se trasladó al patio de la Casa de la Cultura, a causa de las obras de reforma en el Ayuntamiento, en 2006 | **9** | Presentación de las intervenciones de Fran Pérez Rus en 2015, en el espacio del Pósito, anexo al Castillo | **10** | Inauguración de la exposición de Miguel A. Moreno Carretero en 2005, que contó con la presencia del escritor Antonio Gala | **11** | Inauguración de la exposición de Juan Antonio Baños Arjona en 2004, que contó con la presencia de los artistas Rafael Aguilera e Isabel Rodríguez | **12** | Performance de Carlos Llavata Gascón sobre una de las paredes de la sala de exposiciones | **13** | Presentación de la exposición *Vida perra* de Víctor Pulido, en 2008 | **14** | *Barca de posibilidades*. Obra de Evelyn Hellenchmidt, expuesta en 2008 | **15** | Vista de la sala durante la exposición de Aaron Lloid en 2006 | **16** | *Propuesta escenográfica para una vivienda deshabitada*. Obra de María Reyes Fernández, expuesta en 2012 | **17** | Instalación de María Lama en la Sala Puertanueva de Córdoba, con motivo de la exposición *Proyecto DMencia 2004* | **18** | Vista de la sala durante la exposición *Faenas del hogar* de Francisco Buenavida, en 2011 | **19** | *White Shadows*. Instalación de Roberto Corominas, en 2010 | **20** | Vista de la sala durante la exposición de Ignacio Llamas, en 2012 | **21** | Instalación de Marías Ortega Estepa en la sala Puertanueva de Córdoba, con motivo de la exposición *Proyecto DMencia 2004* | **22** | Catálogo de la exposición *Proyecto DMencia 2004* en la sala Puertanueva | **23** | Catálogo de *DMencia 2006*. VIII Muestra de Arte Contemporáneo | **24** | Catálogo de *DMencia 2007*. IX Muestra de Arte Contemporáneo | **25** | Catálogo de *DMencia 2008*. X Muestra de Arte Contemporáneo | **26** | Catálogo de *DMencia 2009*. XI Muestra de Arte Contemporáneo | **27** | Catálogo de *DMencia 2012*. XIV Muestra de Arte Contemporáneo | **28** | Catálogo de *DMencia 2013*. XV Muestra de Arte Contemporáneo | **29** | Catálogo de *DMencia 2014*. XVI Muestra de Arte Contemporáneo | **30** | Catálogo de *DMencia 2015*. XVII Muestra de Arte Contemporáneo | **31** | Dibujos realizados por los niños asistentes al taller de Antonio Blázquez, en 2015 | **32** | Vista de la exposición *Homo faber: colección particular* de Helí García, en 2013 | **33** | Interior de una bodega de la localidad | **34** | Borge y muralla del Castillo de Doña Mencía | **35** | Puente sobre la Vía Verde de la Subbética a su paso por la antigua estación de ferrocarril | **36** | Vía Verde de la Subbética a su paso por Doña Mencía | **37** | Excavaciones arqueológicas en el interior del patio del Castillo.

Fotografías: Archivo Dmencia

EL VUELO DE HYPNOS

V. H Y P
N O S 9
A L M E
D I N I
L L A

ARTE
Contem-
poráneo

EL VUELO DE HYPNOS

Almedinilla

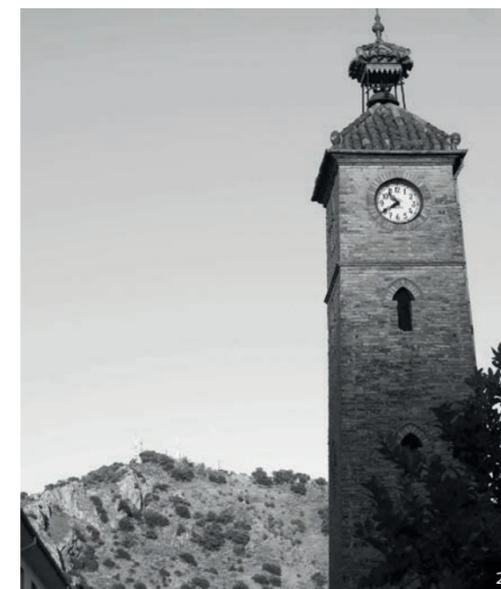
Almedinilla

Tierra de sueños

El término municipal de Almedinilla se halla situado en el extremo oriental de la provincia de Córdoba, limitando con el municipio también cordobés de Priego de Córdoba, con el jienense de Alcalá la Real y con el granadino de Montefrío. El acceso a la localidad se realiza a través de la carretera A-339, que atraviesa el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. El pueblo se encuentra a una considerable altitud sobre el nivel del mar (622 metros) y dista 110 kilómetros de la capital. En el año 2014 se acercaba a los dos mil quinientos habitantes.

Su nombre deriva probablemente de *Al-Menidna-iyá*, que en árabe significa "procedente de la ciudad", y sería en esta época un pequeño núcleo dependiente de Priego (*Medina Bahiga*). Fue a finales del siglo XVII cuando se estableció como una aldea de cierta entidad, hasta que en 1844 se constituyó como ayuntamiento. La dependencia de la Orden de Calatrava, a partir de 1246, su vinculación a la Casa de Aguilar a partir de 1370, y la anexión a la Abadía de Alcalá la Real, desde 1341 hasta 1873, marcan algunos de los principales avatares históricos del término. Durante el siglo XVIII, se produjo una incipiente ocupación del territorio, como consecuencia de las colonizaciones con fines agrícolas, que se irán consolidando a lo largo de todo el siglo XIX.

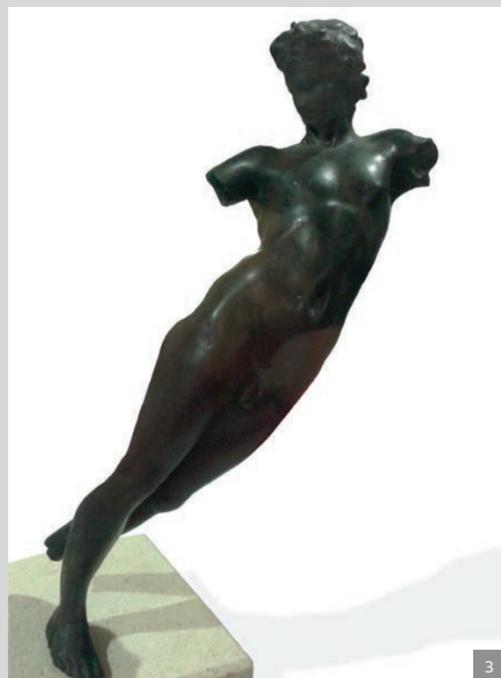

Sin embargo, el extenso y rico patrimonio arqueológico que atesora la localidad data de época íbera y romana.

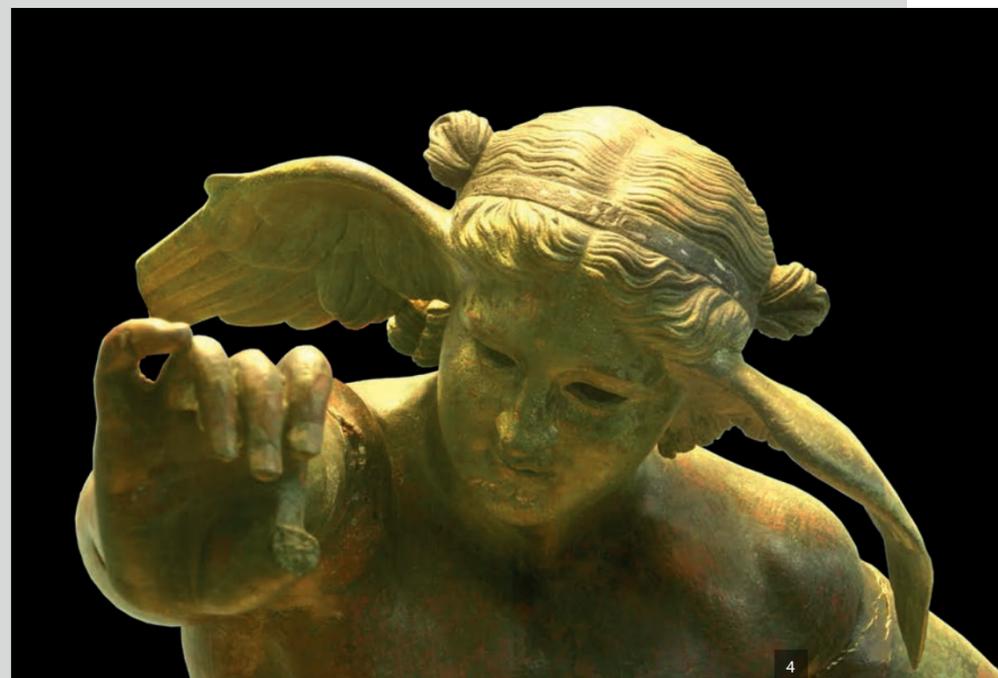
Nos encontramos en primer lugar, con el Cerro de la Cruz (declarado Bien de Interés Cultural) como uno de los pocos poblados de la baja época íbera excavados en Andalucía, y que data entre los siglos III al II a.C. Situado en una ladera de difícil acceso al norte, destacan en el mismo las arquitecturas y materiales conservados en muy buen estado.

Ocupando una extensión que se estima de cincuenta mil metros cuadrados, se dispone en terrazas escalonadas, directamente excavadas en la roca. Muestra el urbanismo de la época, donde se diferencian las estancias destinadas a talleres artesanos o almacenajes, de los lugares destinados al hábitat. Las construcciones poseen un zócalo de piedra y un alzado de ladrillos de adobe o tapial, que en algún punto llega a alcanzar los dos metros de altura. En el siglo XIX Maraver y Alfaro, y con posterioridad Pierre Paris y Arthur Engel, excavaron su necrópolis, en la que encontraron numerosas armas, entre las que destacan las falcatas (espadas de hierro).

El otro gran yacimiento encontrado es la Villa Romana de El Ruedo. También declarado Bien de Interés Cultural, data de los siglos I al VII d.C., destacando por la monumentalidad de los alzados de sus muros y la riqueza de

3

4

5

sus elementos: mosaicos, pinturas y pavimentos. En ella se distinguen dos zonas: la *Pars Urbana*, que corresponde a la residencia de los propietarios, con todo tipo de lujos y siguiendo los modelos de casas helenísticas; y la *Pars Rústica*, zona productiva destinada a las tareas agrícolas. Una de las características más llamativas de esta villa romana es la colección de esculturas que aportó, y que pueden ser admiradas en el Museo Histórico de Almedinilla, destacando las excepcionales esculturas del dios del sueño *Hypnos*, junto a un *Hermafrodita danzante*. Adjunta a la villa apareció una extensa necrópolis, que estuvo en activo entre los siglos IV y VII d.C.

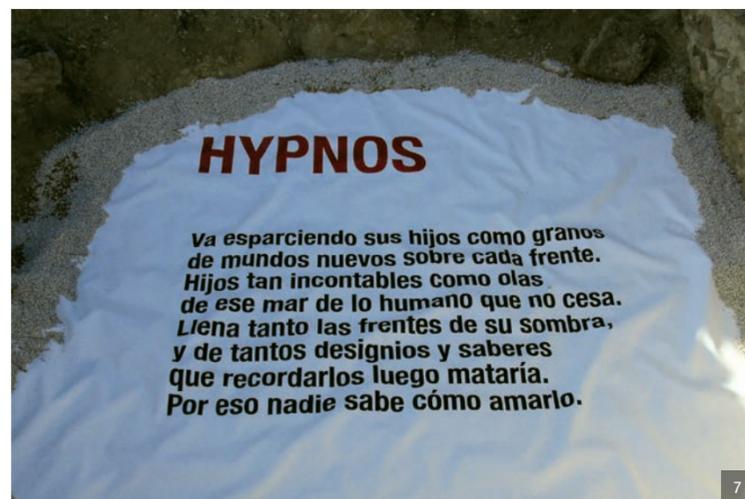
La puesta en valor de ambos yacimientos se coordina en la actualidad, desde el Ecomuseo del Río Caicena, que tiene las funciones de investigar, proteger y divulgar el rico patrimonio histórico, cultural y medioambiental de Almedinilla. En las salas de su Museo Histórico (edificio que fue almazara y molino harinero) podemos encontrar la mayor parte de los materiales encontrados en las excavaciones de los yacimientos. Mención aparte merece *Festum*, jornadas que ponen de relieve la cultura

ibero-romana, combinando cultura con ocio desde el rigor histórico. Se trata de un conjunto de actividades, dirigidas a todo tipo de público (incluidos expertos) que se llevan a cabo cada año durante una semana de agosto: conferencias, talleres, banquetes, escenificaciones, exposiciones y mercado romano. Como actividad de aproximación y disfrute de la cultura romana, destacan las fieles recreaciones de almuerzos y cenas según el recetario de Marco Gavius Apicius (siglo I), que conservando las costumbres de la época, terminan con la representación teatral de un mito clásico. Todo ello ha ido definiendo el proyecto en el tiempo como uno de los programas ejemplares de desarrollo sostenible cultural.

En consecuencia, el turismo es uno de los ejes singularmente importantes en la economía de la localidad, que por otro lado se dedica al sector agrícola olivarero, como productor de aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Priego de Córdoba. También es conocida la localidad por las empresas comercializadoras de la industria del mueble y por los talleres de confección.

6

El vuelo de Hypnos

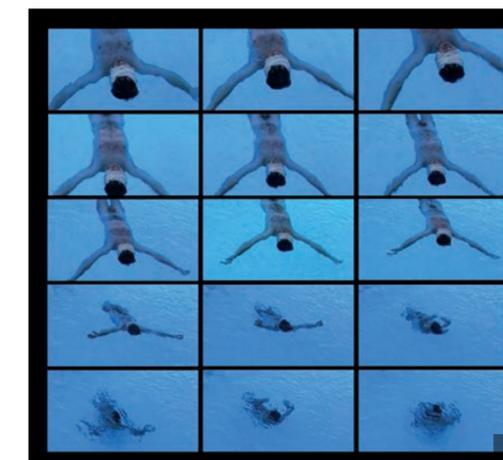
Diálogos entre el arte contemporáneo y el patrimonio histórico

En las excavaciones de la Villa Romana de El Ruedo de Almedinilla se encontró una estatua de bronce de estilo grecorromano, que personifica a Hypnos, dios del sueño vinculado a la noche, la muerte y la memoria. El proyecto denominado *El vuelo de Hypnos* se inspira en esta excepcional escultura, que posee entre sus atributos iconográficos una cabeza alada, que le sirve para volar por la vastedad del espacio derramando la noche, contenida en el cuerno que porta en su mano derecha, mientras que en la izquierda sostiene un ramillete de adormideras. El conjunto arqueológico, donde se llevan a cabo las exposiciones, está declarado Bien de Interés Cultural; data de los siglos I al VII, y puede considerarse uno de los yacimientos de este tipo más completos de la península ibérica. Destaca por la monumentalidad de sus alzados y la riqueza de mosaicos, pinturas y pavimentos, siguiendo los modelos de las casas helenísticas. Las *villae* romanas eran, en su conjunto, los lugares estables de residencia escogidos por las clases acomodadas, para disfrutar de la tranquilidad del campo, rodearse de obras de arte, cultivar ideas filosóficas y religiosas, a la vez que se constituían como núcleos rurales de explotación agropecuaria. En sus espacios, lo religioso y lo simbólico se confundían, mezclando lo profano y lo sagrado.

La localidad de Almedinilla, inmersa en el entorno natural de las Sierras Subbéticas, ha hecho de este patrimonio el eje vertebrador de un ambicioso proyecto de desarrollo sostenible, considerando de forma amplia y multidisciplinar los bienes históricos, naturales y etnológicos, concebidos éstos como instrumento de participación ciudadana y de reflexión sobre el presente, desde el conocimiento del pasado. El río Caicena, serpenteante por las inmediaciones de la villa, da nombre al Ecomuseo donde se reflexiona y trabaja sobre la memoria (individual y colectiva), entendida como lo que recordamos del pasado, creemos sobre el presente e imaginamos sobre el futuro. Todo ello explica al visitante lo que en-

cuentra en su transcurrir, como el bosque de ribera, los paisajes de cascadas, las huertas y olivares tradicionales, las industrias que fueron movidas por la fuerza del agua, el urbanismo serrano y los propios restos arqueológicos.

El vuelo de Hypnos, como proyecto artístico contemporáneo, fue comisariado en su primera edición de 2005, por el fotógrafo Manuel Muñoz Morales, permitiendo desarrollar una experiencia enriquecedora y única, a un mismo tiempo original y arriesgada, que plantea la interacción entre arte contemporáneo y patrimonio histórico. Los hilos argumentales de las exposiciones son los conceptos relacionados con el sueño, la memoria, la arqueología o la mitología. Instalación, video-arte, *performance*, música, poesía o escultura pretenden establecer un diálogo distinto con los restos romanos, ampliando sus significados, estableciendo nuevas preguntas y provocando en el espectador otras sensaciones, que abran las puertas a reflexiones interdisciplinarias y promueven una mirada diferente hacia el propio yacimiento.

12

13

14

15

16

La intervención es la estrategia de actuación, considerando el espacio no solo como soporte para la creación, sino desde una dimensión integradora y conciliadora, cargada de emoción. Espacio, tiempo y obra son elementos que se funden en la manera de concebir y representar; sin paredes en blanco en las que "colgar", sin la rigidez de las salas de exposiciones. Es el propio yacimiento el que posee la carga necesaria para atrapar al espectador, y para apreciar un nuevo mensaje, fruto de una simbiosis singular. Los lugares que tienen la consideración de bienes patrimoniales son sitios cargados de significados, verdaderas puertas para adentrarse en el pasado, máquinas del tiempo que nos sumergen en la historia, donde la lectura de la obra de arte está entrelazada con el contexto. Actuaciones artísticas únicas e irrepetibles, que nos hacen apreciar cómo el sitio se ha

ido transformando a lo largo del tiempo, describiéndonos las vidas de sus habitantes, sus creencias, sus consideraciones sobre lo sagrado y lo profano...

Tras la gran muestra de 2005, las sucesivas ediciones se han ido desarrollado desde 2007 en un formato anual, con participación de uno o dos artistas. Javier Flores (en 2009 y 2010), Jesús Alcaide (en 2011) y finalmente Juan López (desde 2012 hasta la actualidad) han sido los responsables del comisariado. A lo largo de las muestras, se ha ido conformando una colección con el objetivo de renovar el discurso museístico, ya que las obras se exhiben conjuntamente con las piezas arqueológicas, cristalizando así el diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico.

El proyecto forma parte del programa *Periféricos. Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba*.

17

18

19

20

21

Sueño, arqueología y memoria

Las diferentes ediciones de *El vuelo de Hypnos*, han tenido como nexo conceptual los distintos aspectos relacionados en un sentido amplio, con el hecho arqueológico, los sueños y la memoria. No en vano, el dios *Hypnos* o *Somnus* era hijo de la noche *Nix*, hermano gemelo del olvido y la muerte *Tánatos*, y estaba emparentado con la memoria *Nemone*. Todo este despliegue mitológico ha servido de hilo conductor para poner en marcha las derivaciones temáticas y argumentales del proyecto, desde un diálogo enriquecedor y complementario, entre los bienes patrimoniales encontrados en Almedinilla y los lenguajes artísticos más actuales y multidisciplinares que abarcan video-arte, *performance*, música contemporánea, poesía, instalaciones o fotografía.

Este quehacer multidisciplinar se ofreció muy especialmente en la ambiciosa edición de 2005. Muestra de ello fue la inauguración, con la *performance Muda 1* de Maribel Martínez Roldán. Procedente de la danza contemporánea, la bailarina ofreció una singular actuación, ejecutando acciones como mudar la piel e interactuando con diversos objetos. Como reflexión sobre el propio hecho arqueológico, conjuntamente con el sueño, hemos de destacar *Discurso escondido*, trabajo especialmente concebido para *El vuelo de Hypnos* por Fernando Baena: "la fuerza de los testimonios del pasado, al igual que las

leyendas o los sueños, radica en la imposibilidad de tener una certeza absoluta sobre su verdad; por el contrario, su definición es borrosa y está escondida bajo las capas del tiempo". Concebido como un trabajo procesual, comienza con diez personas que cuentan distintos sueños, siendo grabados en el *Video de los sueños*; a partir de los cuales se crearon diez pequeñas esculturas en plata, que dan lugar al *Primer tesorillo de Hypnos*. Dichas piezas fueron enterradas en un campo próximo a la localidad por el propio artista, lo que queda plasmado en el *Video de la siembra*. Pero antes fueron descritas morfológicamente, lo que se recoge en el *Video de las descripciones*. A partir de este último documento, un escultor diseñó diez nuevas estatuillas que fueron exhibidas en el Museo Histórico de Almedinilla. No hay constancia hasta la fecha, de que ninguna de las estatuillas del *Primer tesorillo de Hypnos* haya sido encontrada. En su conjunto, la acción reflexiona sobre la actividad arqueológica en un sentido inverso: ocultando, escondiendo; y se pone de manifiesto que los discursos, los criterios y las descripciones suponen una falacia de objetividad.

En lo que respecta a la memoria, hemos de destacar la edición de 2009, bajo el título *Desenterrar la memoria*, que ponía de manifiesto cómo en el panorama artístico actual se ha sufrido un fuerte proceso de pérdida del compromiso político y desideologización. En respuesta,

22

23

24

se podían ver las instalaciones de Miguel Soler, evidenciando las paradojas y contradicciones de la sociedad que nos rodea, y muy especialmente, los métodos de introducción de la violencia y el belicismo en las mentes. Por su parte, las obras de Víctor Pulido mostraban la verdadera identidad agresiva del ser humano que ejerce o asciende por las escalas del poder, representándose esto en los cuerpos de perros en diversas actitudes.

La edición de 2010, que contó con el trabajo de César David Montero, consistió en una reflexión, por medio de una escultura próxima a la abstracción, pero con resonancias icónicas sobre el espacio sagrado y espacio profano de la villa. Bajo el título *Lares y hogares*, se ofreció una mirada desde la imaginación poética, en el modo de interpretar los contenidos arqueológicos, dejando de lado los hábitos de la investigación y del racionalismo activo.

La edición de 2010 titulada *Contratiempo*, aglutinó tres intervenciones *site specific* con la intención de hacerse visibles, del modo más sucinto posible, sobre el espacio: Tete Álvarez sugirió la idea de que toda ciudad, algún día se transformará en ruina, como consecuencia inexorable del paso del tiempo; Jacobo Castellano propuso una recuperación emocional del desaparecido espacio doméstico y de los espacios vivenciales de la existencia, que constituyen la segunda piel del individuo; Jesús Palomino se distanció de las significaciones del lugar de la

propia Villa Romana, para mostrárnoslo en su extrema fisicidad, como una poco agraciada cubierta de chapa y acero, que en un terreno baldío protege unas ruinas, materializado a través de un póster que el visitante podía recoger y llevarse a casa.

Realidad, construcción y documento son las bases sobre las que se asentaron las intervenciones del artista visual Juan López López en la muestra de 2011, titulada *Tratado para nueva arqueología*. El yacimiento romano trasciende los límites del conjunto arqueológico, para establecer un diálogo con el entorno local y sus habitantes, "una reflexión sobre diferentes asuntos; a saber: el arte como forma de documentación de la historia, la trascendencia humana, la ruina contemporánea o la historia como material creativo". A partir de esta edición, el propio artista Juan López ha ejercido el comisariado del proyecto, donde han ido interviniendo parejas de artistas como Almalé y Bondía (*El instante crítico*, en 2013); María Jesús González y Patricia Gómez (*Re Muraria*, en 2014); Lola Guerrero y Javier Flores (*El reverso incorpóreo*, en 2015); junto a los tríos formados por Luis López, María Cañas y Javier Artero (*Ensayar el tiempo*, en 2016); y en 2017, participaron Miguel Ángel Moreno Carretero, Paco Pérez Valencia y Victoria Maldonado, junto a una exposición de lonas impresas, como mirada retrospectiva sobre las ediciones anteriores.

25

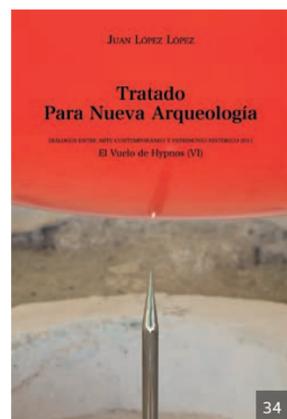
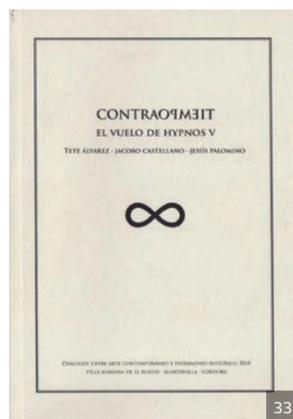
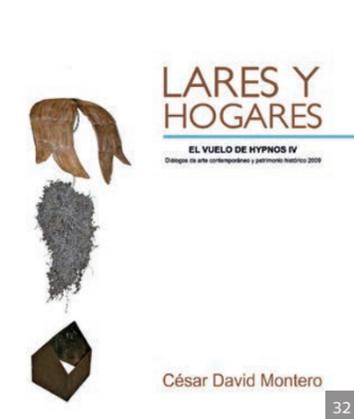
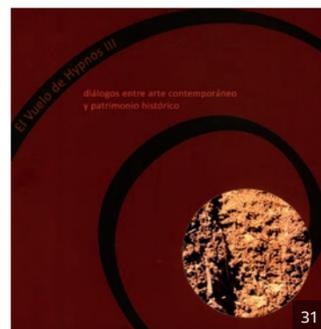
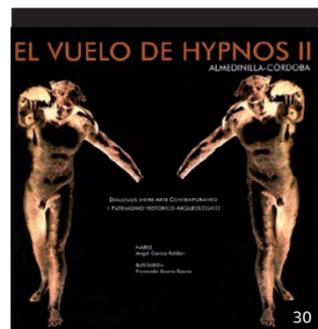
26

27

28

FOTOGRAFÍAS EL VUELO DE HYPNOS_ALMEDINILLA

| 1 | Panorámica de la localidad | 2 | Torre del reloj en la plaza de la Constitución | 3 | *Hermafrodita danzante*. Escultura de bronce de época romana conservada parcialmente en el Museo Histórico de Almedinilla, y en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba | 4 | *Hypnos*. Escultura de bronce de época romana conservada en el Museo Histórico Arqueológico de Almedinilla | 5 | *Triclinium* de la Villa Romana de El Ruedo | 6 | Vista aérea del entorno del río Caicena y del Museo Histórico Arqueológico | 7 | Poemas impresos sobre lonas durante El Vuelo de Hypnos I, en 2005 | 8 | Maribel Martínez Roldán ensayando la performance inaugural durante El Vuelo de Hypnos I, en 2005 | 9 | *Tempus fugit*. Instalación de Miguel Rasero en El Vuelo de Hypnos I, en 2005 | 10 | Alfombra que conducía hacia el interior de la Villa Romana de El Ruedo durante la inauguración de El Vuelo de Hypnos I, en 2005 | 11 | *Narke*. Videocreación de Ángel García Roldán en El Vuelo de Hypnos II, en 2007 | 12 y 13 | *Vida perra*. Obra de Víctor Pulido expuesta en El Vuelo de Hypnos III, *Desenterrar la memoria* en 2009 | 14 y 15 | *Pares anónimos*. Obra de Víctor Pulido expuesta en El Vuelo de Hypnos III, *Desenterrar la memoria* en 2009 | 16 | *Estimulación temprana*. Obra de Miguel Soler expuesta en El Vuelo de Hypnos III, *Desenterrar la memoria* en 2009 | 17 | *Right vs Left (dancing guns)*. Obra de Miguel Soler expuesta en El Vuelo de Hypnos III, *Desenterrar la memoria* en 2009 | 18 | *Hogares*. Obra de César David Montero expuesta en El Vuelo de Hypnos IV, *Lares y hogares* en 2010 | 19 | *Sin título*. Obra de Jacobo Castellano expuesta en El Vuelo de Hypnos V, *Contra/tiempo* en 2011 | 20 | *Vista de las instalaciones en la Villa Romana de El Ruedo de Almedinilla*. Obra de Jesús Palomino expuesta en El Vuelo de Hypnos V, *Contra/tiempo* en 2011 | 21 | *Estratigrafía*. Obra de Tete Álvarez expuesta en El Vuelo de Hypnos V, *Contra/tiempo* en 2011 | 22 | *Habitante 2012 DC (libro)*. Obra de Almalé y Bondía en El Vuelo de Hypnos VII, *El instante crítico* en 2013 | 23 | *Habitante 2012 DC (caja)*. Obra de Almalé y Bondía en El Vuelo de Hypnos VII, *El instante crítico* en 2013 | 24 | *Tensión*. Obra de Juan López expuesta en El Vuelo de Hypnos VI, *Tratado para nueva arqueología* en 2012 | 25 | *De re muraria*. Obra de María Jesús González y Patricia Gómez expuesta en El Vuelo de Hypnos VIII, en 2014 | 26 | *Constelaciones*. Obra de Lola Guerrero expuesta en El Vuelo de Hypnos IX, *El reverso incorpóreo* en 2015 | 27 | *Derramar la noche*. Performance de Javier Flores en El Vuelo de Hypnos IX, *El reverso incorpóreo* en 2015 | 28 | *Campo de sueños*. Videocreación de María Cañas expuesta en El Vuelo de Hypnos X, *Ensayar el tiempo* en 2016 | 29 | Tarjeta de invitación para El Vuelo de Hypnos I, en 2015 | 30 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos II en 2007 | 31 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos III, *Desenterrar la memoria* en 2009 | 32 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos VI, *Lares y hogares* en 2010 | 33 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos V, *Contra/tiempo* en 2011 | 34 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos VI, *Tratado para nueva arqueología* en 2012 | 35 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos VII, *El instante crítico* en 2013 | 36 | Catálogo de El Vuelo de Hypnos VIII, *De re muraria* en 2014.

Fotografías: archivo El Vuelo de Hypnos

Museo Histórico-Arqueológico de Almedinilla

Inaugurado en el año 1999, se encuentra en uno de los parajes más bellos de la comarca, al pie de la sierra de Albayate y es testigo del discurrir del río Caicena. Sus paredes nos hablan de historia, ya que fue un molino de harina, una fábrica de tejidos y una almazara de aceite; además, en su interior se encuentran los restos más importantes que han dado los dos yacimientos arqueológicos de esta localidad. Destacan la cerámica y el armamento ibero, las esculturas romanas, el ajuar de las tumbas de la necrópolis romana y las ánforas que contenían el aceite, el vino y el cereal de la Bética. Un total de mil doscientos metros cuadrados que, distribuidos en tres salas (Sala del Aceite, Sala Íbera y Sala Romana), nos hablan sobre nuestros antepasados de una manera didáctica y amena, intercalando piezas que a lo largo de los años se han expuesto en *El vuelo de Hypnos*.

Contactos

Ayuntamiento de Almedinilla

Plaza de la Constitución, 1 | 957703085 | www.almedinilla.es

Centro de Recepción de la Villa Romana de El Ruedo

A-339. Km. 37 | 957703317 | info@almedinillaturismo.es | www.almedinillaturismo.es

Museo Histórico-Arqueológico

c. Molinos, s.n. | 957702021 | www.ctalmedinilla.com

Villa Romana de El Ruedo

Fue descubierta a finales de los años 80 y principios de los 90, como consecuencia de la construcción de la carretera A-339, siendo posteriormente declarada Bien de Interés Cultural. La romanización hizo que el pueblo indígena ibérico asimilara las formas de vida y cultura de los conquistadores. Debió estar activa entre los siglos I y VII d.C. El campo fue la fuente de riqueza y suministro para la ciudad; y de ahí la importancia que adquieren las *villae* como la de El Ruedo, por ser unidades de explotación agropecuarias, semejantes a cortijos, que sacan rendimiento a una propiedad o *fundus*, con zonas residenciales para el descanso de los propietarios que huyen de la ciudad, y las zonas de trabajo. Destacan los alzados de sus muros, así como la riqueza de sus elementos arquitectónicos y decorativos: mosaicos, pinturas, pavimentos y las esculturas del dios grecorromano *Hypnos* o *Somnus*, y del *Hermafrodita danzante*. El yacimiento cuenta con un centro de recepción al visitante, con tienda y salas de exposiciones, en una de las cuales se muestra un interesante audiovisual 3D.

Yacimiento Íbero del Cerro de la Cruz

De todos los pueblos iberos que existieron en la península, fue el bastetano el que ocupó estas tierras, desarrollando su vida en un poblado fortificado *Oppida* ubicado en el hoy conocido como Cerro de la Cruz. Sitio elevado desde donde controlaban un territorio más o menos amplio, ya que se divisan parte de las comarcas del sur de Jaén y Córdoba y oeste de Granada. Activo hacia el siglo II a.C., en este enclave se concentran viviendas de artesanos, espacio de culto, espacios públicos y mercados; constatándose la existencia de intercambio comercial con moneda. Las casas poseen un zócalo de piedra y un alzado de ladrillos de adobe o tapial, conservándose en algunos casos la impronta de la ventana, la puerta o los agujeros de los postes que sustentaban el segundo piso, así como la zona de trabajo donde se conservan molinos, aljibes, bodegas, etc. Recientemente se han recreado varias casas y un horno de cerámica, con el fin de que el visitante pueda entender mejor la arquitectura de la época.

Sitio web del proyecto

www.almedinilla.es

FAR

F A R 1
S O M O
S T E R
R / T O
R | O

ARTE
Contem-
poráneo

Nosotros somos
el territorio

Nosotros somos el territorio

El verano de 2016 supone un trance aciago dentro de la ya larga historia de los proyectos de arte contemporáneo que actúan en la provincia de Córdoba, cuando por primera vez, en el transcurso de catorce años, no se llevan a cabo las *Jornadas de intervención en el paisaje natural y urbano, Scarpia*. De este modo, el que ha sido uno de los proyectos referentes en formación sobre arte público, que sin duda se ha hecho un hueco en el panorama nacional e internacional, deja de realizar sus actividades como se venía haciendo hasta entonces, pasando a otro formato de proyecto, gestionado por una comisión de artistas locales, con el apoyo del Ayuntamiento de El Carpio. El equipo de personas que habían colaborado con el hasta entonces director Miguel Ángel Moreno Carretero, lejos de claudicar o admitir una derrota frente a lo que había sido un trabajo tan ilusionante, deciden dar una vuelta de tuerca a sus aspiraciones y crear un nuevo proyecto llamado *Foro de Arte Relacional FAR*. Porque se puede eliminar de una gestión a un grupo de personas, si una institución lo cree oportuno, pero nadie puede terminar con la pasión y las inquietudes que han unido, durante tanto tiempo, a ese mismo grupo humano.

De manera que, no faltos de reivindicación y con una pizca de provocación, deciden saltar a la otra margen del río Guadalquivir, al vecino pueblo de Villaherica de Córdoba, utilizando las instalaciones del albergue rural Fuente Agria. En las estribaciones de Sierra Morena, este espacio ofrece habitualmente actividades de turismo de naturaleza, ocio y cultura, con diferentes sendas que discurren por el parque periurbano del municipio. A escasos quince minutos de la capital, comunicado por la autovía A-4, es en cierto modo un pueblo-dormitorio, donde residen muchas personas que trabajan habitualmente en la ciudad, y que prefieren vivir un poco alejados, en un entorno de naturaleza. En suma, estamos ante una localidad híbrida, que acoge gente que viene de fuera, un lugar donde lo foráneo busca relacionarse con lo autóctono,

resultando un marco idóneo para el proyecto FAR.

Este fue el lugar de acogida, o de confinamiento según se mire, aunque es posible que el equipo hubiera escogido otro lugar, siempre que reuniera las condiciones necesarias para llevar a cabo el nuevo proyecto. De hecho, es muy posible que FAR se desplace en los años venideros a distintos lugares, desplegando su atención por el campo de estudio que es la provincia de Córdoba, y el ecosistema de proyectos culturales que en ella se gestan, estando atentos a los que provengan del exterior. La palabra *far* significa "padre" en sueco, "faro" en catalán y "lejos" en inglés; y no es necesaria mucha capacidad de ensoñación para comprobar que todas estas acepciones son muy apropiadas. Más que un lugar físico, FAR tiene la vocación de ser un ente orgánico que vaya itinerando por donde sus meditaciones sean bien acogidas, creando, reflexionando, investigando y experimentando con el territorio.

El término "territorio" ha tenido a lo largo de la historia, un sesgo de posesión del espacio donde una persona o un pueblo se ha asentado. El ser humano, como la mayoría de los animales que surcan tierra, mar y aire de este planeta, no puede evitar el sentimiento de apego a los lugares ocupados durante su existencia, pero a diferencia del resto, los humanos son capaces de generar un amplio sentido de apertura exterior. Esta cartografía de lo físico, podría extrapolarse hacia una cartografía de lo mental, donde en realidad las personas somos de donde queremos ser y ocupamos el territorio en el que queremos existir, desarrollando un sentido de pertenencia hacia aquel lugar en el que somos acogidos, siendo embajadores de los sitios que habitamos... Como escribiera Heidegger "la casa del ser es el lenguaje"; el artista habita en la imagen como el poeta mora en la palabra, y de este modo, sus pueblos son otros artistas, otros creadores, otros generadores de ideas con los que se relacionan...

Dicho en pocas palabras: "Nosotros somos el territorio"

3

4

5

6

7

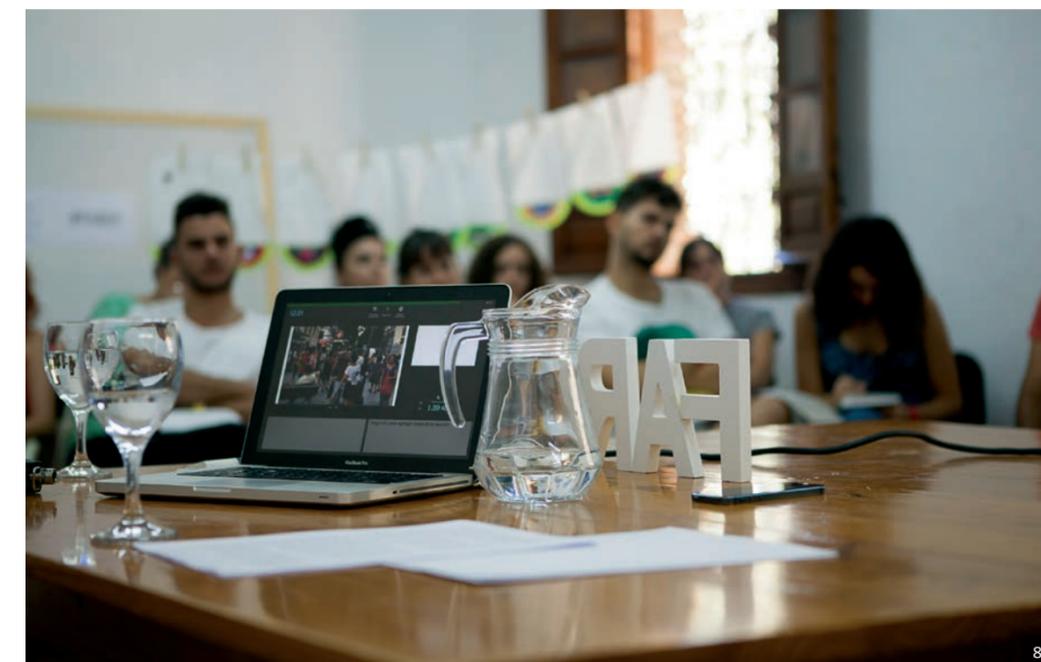
Foro de Arte Relacional FAR

De los objetos a los sujetos

La naturaleza del sistema del arte, a lo largo de la historia, ha dado como resultados obvios la producción de objetos y representaciones en los más variados soportes. Frente a los más tradicionales y usados durante siglos (pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía...) la contemporaneidad ha cuestionado el qué y el cómo de las formas de representación, aportando otras soluciones (intervenciones, arte público, instalaciones, documento conceptual, *performance*, *happening*...) que han ido poniendo de relieve una progresiva

desmaterialización del soporte. De la obra de arte como objeto material de exhibición, admiración o mercancía se fue pasando a una preocupación por el aquí y el ahora; como un suceso en un instante determinado, interactivo con el público, prevaleciendo un aura vivencial.

El paso siguiente en esta evolución lógica, algo que supone un salto cualitativo, es el planteado por el arte relacional, que no solo se despegaba del objeto o de la presencia espacio-temporal de la obra, por inmaterial que sea, sino que indaga en el proceso y el conjunto de

8

9

10

relaciones suscitadas entre las personas, en el contexto en que han sido generadas: afectivas, emotivas, polémicas, discursivas, mercantiles... El arte relacional es mucho más complejo de definir con palabras que cualquier tipo de arte objetual, pues lo que importa es la serie de vínculos entre personas, que dan potencia a las ideas que se esconden tras ese objeto. De los objetos a los sujetos, la lectura de la obra de arte cambia de perspectiva, la etiqueta relacional (aunque no seamos dados a la colocación de rótulos, sellos ni encasillamientos) va adquiriendo importancia como corriente, en la medida en que los artistas van reparando más en los procesos y en las relaciones vivenciales que en el precipitado final como resultado.

Según los organizadores, "debemos considerar el arte relacional como una práctica artística situada, que requiere de un público colaborador y participativo; y a FAR como un lugar interactivo de construcción colectiva, de intercambio social y de saberes compartidos. Donde resulta necesario centrar la atención en las prácticas de vida y de trabajo relacionadas con el arte y la cultura.

En los afectos, en los sueños, en el amor por lo que se hace... Porque todo proceso artístico que aspire a una transformación política o social, en equilibrio con la realidad de su entorno, ha de venir forzosamente acompañado por estéticas y formas de sentir enraizadas en lo cultural, en los resultantes y significados de la esfera de las relaciones humanas. Desde que FAR entró en nuestro día a día, ha pasado de ser un sueño común a situarse como un ente orgánico e invisible que nos gobierna, nos empuja a hacer desde lo desconocido y nos invita a hablar como práctica artística y estética. Hablar para hacer. Hablar como punto de partida. Hablar de lo que conocemos y de lo que nos preocupa. Hablar desde la diferencia. Hablar desde el lugar. Hablar con pensamiento crítico. Hablar como un modelo de aprendizaje compartido, ético y eficaz. En definitiva, hablar de los síntomas, retos y posibilidades de la creación y la cultura contemporáneas, para hacer lo que todos los que estamos aquí hoy seguramente soñamos: alcanzar un equilibrio conciliador y transformador con las políticas culturales y la realidad social del presente".

11

12

13

14

Conversación situada, relaciones humanas, mirada interdisciplinar

El *Foro de Arte Relacional FAR* es el primer proyecto que se define con este ideario en el territorio español, adoptando esta etiqueta conscientemente. "Es un nuevo proceso artístico y de investigación experimental basado en la conversación situada y el valor de las relaciones humanas, sin carácter y localización únicos. Está dirigido a personas del ámbito de la creación artística e interesados, con una mirada interdisciplinar en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales." Esta declaración de intenciones requiere desplegarse en una diversidad de actividades que abarcan la teoría, la acción, el pensamiento, la experimentación, la investigación...

El arte relacional es especialmente difícil de captar, porque si bien es cierto que pone el interés en la potencia de las relaciones entre personas, esto es algo que se suele perder a lo largo del tiempo, y lo que resta es

simplemente el objeto. Es por ello necesario registrar las memorias orales que acompañan a los procesos de génesis de las obras, pues es aquello que se siente y da énfasis a este tipo de arte. *Radio FAR* ha sido la recopilación en entregas, de conversaciones con personas que pudieran aportar posturas interesantes para un diálogo. Una manera de aproximarse al arte relacional es la grabación sonora, no solo de ponencias y encuentros donde se encuentra el grupo al completo, sino de cuanto ocurre alrededor, donde las conversaciones se diversifican en pequeñas asambleas o coloquios, por ejemplo a la hora de las comidas, redes que se van desgranando en lo real y lo virtual. Es frecuente que lo bello de lo relacional, lo esencial, ocurra *off the record*, cuando no hay ningún dispositivo capaz de congelar el instante, y es solamente la memoria personal la que puede retener esta magia.

15

16

17

18

19

En cualquier caso, la inquietud de conectar de manera cercana, útil, afectiva y efectiva con el público ha partido del encuentro interdisciplinar con expertos (en sociología, como Ángel Ramírez Troyano; en agitación cultural, como Yolanda Domínguez; o en actividades desde las instituciones, como Jesús Carrillo) con los que analizar los fenómenos, recoger claves para seguir trabajando o conocer modelos de investigación científica. En otras ocasiones, el punto de partida para la conversación se sitúa en una pieza audiovisual, como ocurre con *Cinema FAR*.

FAR 365 supone una continuidad del programa formativo iniciado en *Scarpia*, en colaboración con facultades de Bellas Artes y escuelas de Arte de Andalucía. El alumnado, acompañado por sus profesores, comparten relaciones y experiencias con artistas invitados, generando unos resultados que se podrán visualizar por diferentes espacios expositivos de Andalucía.

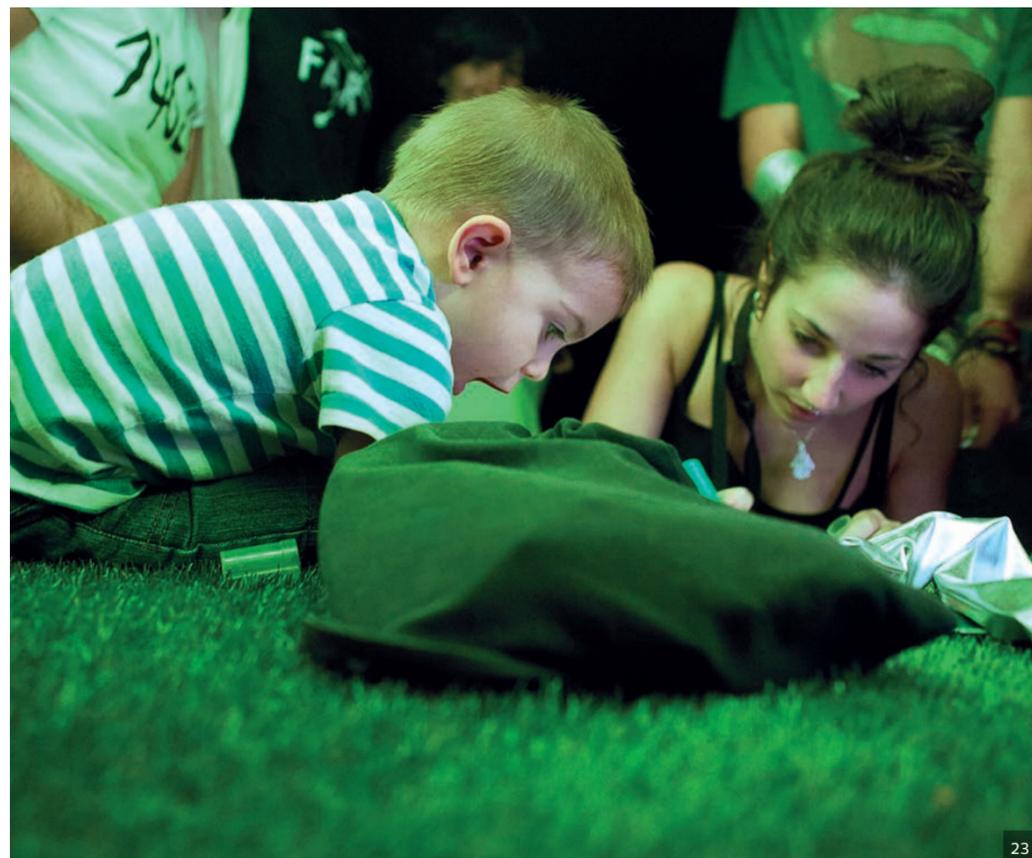
20

21

22

23

El equipo de personas que producen FAR (Paloma Montes, Noelia Centeno, Claudia Frau, Fran Pérez Rus, Miguel Ángel Moreno, Patricia López Magadán, Arturo Comas y Antonio Blázquez) procedente en su conjunto de la gestión de *Scarpia*, se diferencia sin embargo en el modelo de gestión. A diferencia del modelo puesto en práctica en El Carpio, ya no existe la figura del director, que era el responsable de las decisiones últimas, aunque habitualmente consultara y consensuara el conjunto de

las actividades con el equipo. FAR supone en este sentido, una evolución lógica, coherente y orgánica, acorde al ritmo de los tiempos e incluso a la actualidad política, con formas de hacer colectivas, en constante negociación y equilibrio de roles. Todo un ejemplo de cómo una situación inicialmente negativa, como es verse desplazados de un lugar y de un proyecto, puede transformarse en positiva.

24

25

26

27

Contacto

foroarterrelacional@gmail.com

Web del proyecto

www.foroarterrelacional.com

FOTOGRAFÍAS FAR_NOSOTROS SOMOS EL TERRITORIO

| 1 | Lectura del manifiesto Equipo FAR por Noelia Centeno | 2 | Acto de inauguración y presentación FAR 01 | 3 | Foro #02 con Yolanda Domínguez | 4 | Intervención de Javier Burón Foro #02 | 5 | Intervención de Ana Navarro Foro #02 | 6 | Yolanda Domínguez y Claudia Frau Foro #02 | 7 | Foro #01 Jesús Carrillo | 8 | Detalle del Foro #01 | 9 | Jesús Carrillo y Noelia Centeno Foro #01 | 10 | Intervención de Reyi Pérez Castillo Foro #01 | 11 | Dinámica propuesta por Ángel Ramírez Foro #03 | 12 | Intervención de Rafael Chinchilla Foro #01 | 13 | Foro #01 con Jesús Carrillo | 14 | Intervención de Juan Isaac Silva Foro #03 | 15 | Presentación *Dispositivo precario de acción*. Propuesta de la artista María Alcaide. Creación FAR 2016 | 16 | Merchandising: Bolsa, cuaderno y bolígrafo FAR | 17, 18, 19 y 21 | *Dispositivo precario de acción*. Propuesta de la artista María Alcaide. Convocatoria FAR 2016 | 20 | *Malpartida Fluxus Village*. Dirección María Pérez. Cinema FAR | 22 | *Picnic colectivo*. Didáctica expandida. Propuesta de taller en familia por Antonio Blázquez y Paloma Montes | 23 | Detalle interior de *Dispositivo precario de acción*. Propuesta de la artista María Alcaide. Creación FAR 2016 | 24 | Fiesta relacional. VJ Fali Bioque | 25 | Detalle Fiesta relacional. VJ Fali Bioque | 26 | Equipo, de izquierda a derecha: Paloma Montes, Noelia Centeno, Claudia Frau, Fran Pérez Rus, Patricia López Magadán, Arturo Comas y Antonio Blázquez | 27 | Elementos usados en la Fiesta relacional.

Fotografías: Archivo FAR

GALERÍA DE ARTE
JOSÉ PEDRAZA

J. P E D
R A Z A
1 1 M O
N T | L
L A — ARTE
Contem-
poráneo

Montilla

Mosaico de sensaciones

La provincia de Córdoba se construye en el despliegue de sus pueblos, a lo ancho y largo de su territorio. La palabra pueblo posee dos acepciones: por un lado, tenemos el conjunto de personas que habitan los lugares, plurales, heterogéneas, como teselas de un mosaico hecho de múltiples identidades; por el otro, nos encontramos con los propios lugares, los enclaves del hábitat humano. Algo de ello encontramos en el origen de la localidad de Montilla, ya que la terminación árabe *-iya*, de donde procede su nombre, significa precisamente pueblo, agrupación humana, extensión donde habitan las personas.

Con sus más de veintitrés mil habitantes, la población de Montilla, junto a las de Puente Genil y Lucena, forman el triángulo del motor de la economía de la provincia. Montilla está situada prácticamente en el centro geográfico de Andalucía, a tan solo 45 kilómetros al sur de la capital cordobesa. Bien comunicada por carretera, pues pasa la autovía A-45 Madrid-Málaga por sus inmediaciones, posee parada de ferrocarril, destinado a mercancías desde que el trazado del AVE tiene apeaderos en Puente Genil y Córdoba.

Fue un enclave importante a lo largo de la Edad Media, como nos lo muestra su castillo, donde naciera hacia 1453, Gonzalo Fernández de Córdoba, el conocido Gran Capitán, que tan importante papel tuviera en la anexión de los territorios dominados por los árabes para las coronas de Castilla y Aragón. Demolido en 1508 este baluarte, por orden de Fernando II, los antiguos testimonios cuentan su suntuosidad, como uno de los castillos más importantes de Andalucía.

Dejando atrás aquellos belicosos tiempos, y pasando a otros más imaginativos y literarios, Montilla aparece en numerosas ocasiones en las crónicas. La primera es nada menos que en *El coloquio de los perros*, relato corto incluido dentro de las *Novelas ejemplares* del universal genio Miguel de Cervantes, quien recrea la figura de *La Camacha*, una bruja montillana que había convertido a los dos hijos de su discípula *La Montiel*, en cachorros de perro que, sin embargo tenían la facultad de hablar,

con la promesa de que algún día recobrarían el aspecto humano. Otra es la novela *Carmen*, escrita en el siglo XIX por el literato y viajero francés Prosper Mérimée, que después servirá de libreto para la ópera homónima de Georges Bizet. El comienzo del primer capítulo se sitúa en los alrededores de Montilla, sirviendo de arranque a una historia de pasiones e infidelidades, donde no faltan los bandoleros que frecuentaban esta tierra (elementos todos ellos, tan del gusto de los románticos). La tercera y última referencia la encontramos en *El barril de amontillado*, una de las *Narraciones extraordinarias* del norteamericano Edgar Allan Poe, quien era un excelente conocedor (y consumidor) de los vinos del antiguo continente. Breve texto en el que se relata una venganza, que se consuma con el pretexto de bajar a una cava con el fin de dar a probar las excelencias de este vino, que tanta fama ha dado al pueblo de Montilla.

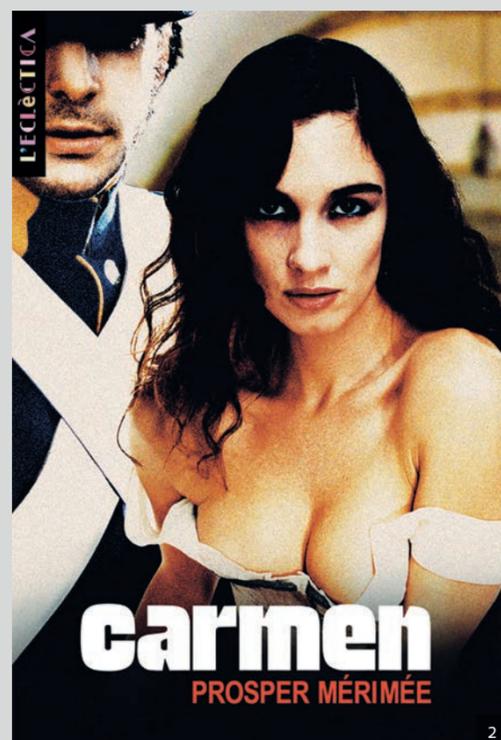
Al alcanzar en verano unas elevadas temperaturas, el terreno de este pueblo, conformado por suaves colinas de tierras albarizas, es el marco idóneo para producir los vinos que lo han puesto en el mapa enológico, con una denominación de origen Montilla-Moriles, que no siempre ha sabido apreciar la calidad del producto que tenía entre sus manos. Con predominio de la uva *Pedro Ximénez*, que adopta el nombre de aquel soldado de los tercios de Flandes que trajo la variedad originaria de la cuenca del Rin, se producen unos variados caldos, curados en barricas de roble americano por el sistema de soleras, que consiste en ordenar los toneles en varias filas, de modo que los vinos más jóvenes van pasando de la parte superior hasta la fila inferior, la más cercana al suelo, donde envejecen largamente. Vinos finos del color de la paja, amontillados de tonos oro viejo, caobas los olorosos y rubies los dulces *Pedro Ximénez*... forman un mosaico de sensaciones, entre sabores y colores, donde los sentidos no pueden menos que dejarse confundir, evocando hechizados perros que coloquian, pasiones que admiraron a viajeros románticos, subterráneas venganzas...

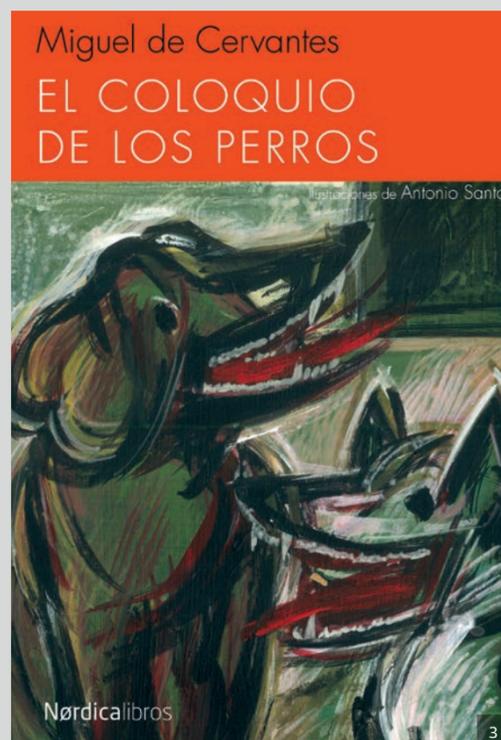
1

4

2

3

Pionero en la gestión artística en los pueblos

Entre los sentimientos de admiración y ternura, más que un proyecto de arte contemporáneo, que también lo es, lo que tenemos ante nosotros es el retrato emocionante de alguien que puede ser considerado como pionero de la gestión expositiva en los pueblos de la provincia.

Este hombre, que ya en varias ocasiones ha pospuesto su jubilación, y por ende el cierre del espacio expositivo más longevo de la provincia, recuerda en su intensa conversación, la vocación artística que desde pequeño lo ha embargado. Nacido en el seno de una familia humilde, de padre ebanista, muestra desde niño inquietud hacia el dibujo, a pesar de no encontrar la mano que lo guiara por los derroteros de lo creativo. En una sociedad donde las posibilidades de estudiar se reducían al ingreso en los seminarios de curas, de donde pasados unos años muchos seminaristas se salían, habiendo aprovechado esos estudios para entrar en la carrera, José no quiso dejarse llevar por esa treta y prefirió crecer al calor de una familia, sin dejar el amparo de su casa. De sus estudios en el externado de los Salesianos recuerda los jueves

como unos días mágicos, por lo de inusual tenía dedicar la mañana al dibujo, mientras que las tardes eran para el tiempo libre.

Acuciado por las necesidades de la época, empieza a trabajar a la temprana edad de catorce años en una aldonera, encontrando tiempo para su afición al dibujo en los contados ratos de ocio. En una época donde servicio militar, casamiento e hijos eran hitos en el camino por los que irremediamente había que pasar, se ve rápidamente trabajando como administrativo en varias bodegas, hasta llegar a una empresa vinícola propiedad del grupo RUMASA. Recuerda con amargura aquella vida bajo el símbolo de la laboriosa abejita, que no le dejaba respiro para realizar actividad que cultivara su fuero interno. Hombre eficiente, constante y responsable, tiene la sinceridad de reconocer que no le gustaba su trabajo. Cuando en 1983 la empresa se expropia, y tras un corto período en que es propiedad del Estado, antes de reprivatizarse, José Pedraza, que por entonces contaba 41 años, ve la luz y dice "ahora o nunca".

Como si de un Paul Gauguin se tratara (quien se fue a los Mares del Sur tras ser agente de bolsa), José Pedraza decide dejarlo todo para dedicarse a organizar exposiciones, labor que desarrollará por dos vías. Primero, en diciembre de 1986, abrió una tienda de arte que se llamará *Louvre*, donde comienza a exponer a artistas como Paco Salido, Antonio I. González (que le abre las puertas de los ceramistas de Córdoba), Rafael Rodríguez Portero, Juan Arrabal, Luis Cárdenas, Juan Luque, Juan Polo, Antonio Gómez Nucete, Cristóbal Toledo o José A. Jiménez. Paralelamente comienza a organizar unas exposiciones

en la Sala Municipal, perteneciente a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, donde llegaría a montar más de una treintena de muestras entre 1986 y 1994. Aquí expusieron, por ejemplo, artistas de la talla de Alfonso Ariza, una de las mentes más lúcidas de la renovación artística andaluza de esa época. La labor de Pedraza pudiera ser considerada como la prehistoria de los proyectos de arte contemporáneo que se dan en la provincia de Córdoba, pues ya dispone de todos los ingredientes que le son afines: un espacio en el que se desarrolla una programación constante, donde se exponen

9

10

11

las tendencias artísticas más actuales en ese momento; y un comisariado bajo un criterio coherente, poniendo en relación, a través de una persona de la localidad, a los artistas con un ayuntamiento (como después ocurriría en los proyectos de *Periféricos*). Como si esta labor fuera poco, organiza exposiciones en las localidades vecinas de Cabra, Lucena, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, Montalbán e incluso en la sala cordobesa Ángel de Saavedra; lo que es de valorar en una época donde la figura del técnico de cultura era inexistente, muchas de las casas de la cultura estaban en construcción, y

las que existían, a lo sumo eran ocupadas por muestras locales de aficionados, quedando lejísimos la posibilidad de implantar una programación estable de arte contemporáneo.

En el año 1994 se produce un cambio de concepto en las intenciones de José Pedraza y decide transformar el espacio de la tienda *Louvre*, abierta en 1986, en una galería de arte, con el consiguiente remozado de las paredes, y el desmontaje de las estanterías que las cubrían, de modo que el espacio adoptó la apariencia con que ha llegado hasta nuestros días.

12

13

14

15

Galería de Arte José Pedraza

Sumando el tiempo que funcionó como tienda y el que lleva funcionando como galería, son treinta años de trabajo ininterrumpido, lo que hace de este espacio el más longevo, en el desarrollo de una programación artística en toda la provincia, donde se han visto más de un centenar de exposiciones. Una labor desarrollada por una sola persona, realizando seis inauguraciones por temporada (en los últimos años cuatro) y asumiendo siempre el proceso completo: contactar con los artistas, montar y desmontar, atender en el espacio, gestionar las ventas...

Dedicado principalmente a dibujo, pintura, escultura y obra gráfica, donde no se han introducido sin embargo expresiones actuales como la fotografía, a pesar de ser muy del gusto del director. Por aquí han pasado artistas afincados en Córdoba y provincia como Rita Rutkowski, Isabel Jurado, Rafael Aguilera, Marcial Gómez, Antonio Bujalance, Hisae Yanase, Julia Hidalgo, Paco Luque, Desiderio Delgado, José María Parody, Luis Celorio, Luis Paltré, Jacinto Lara, Juanjo Caro, Joaquín Castaño, Miguel Gómez Losada, Paco Castro, Trinidad Murillo, Francisco Escalera, Paco Serrano, Rafael Lucena, Miguel Richarte,

20

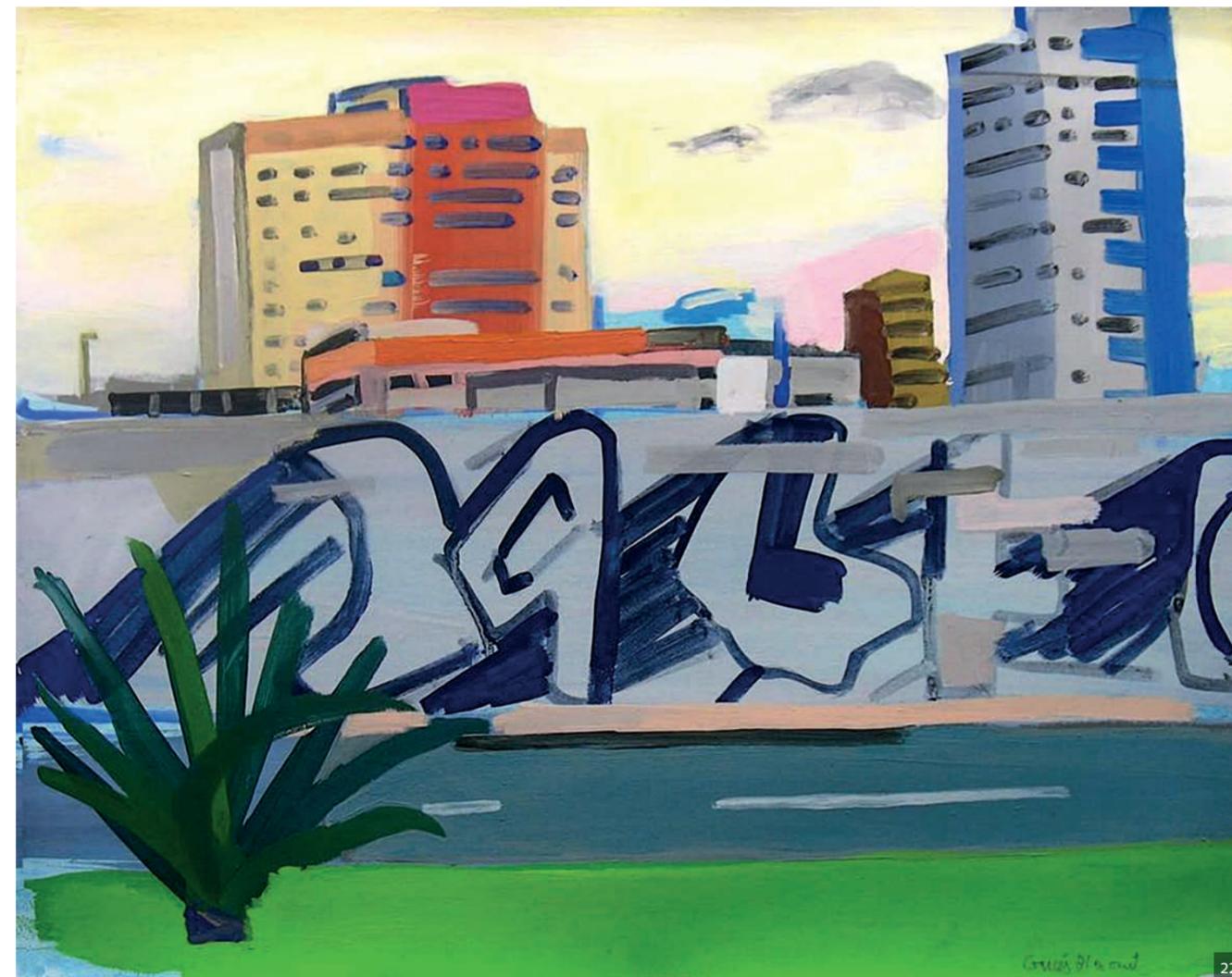

21

Manolo Garcés, Manolo Portero, Francisco Vera Muñoz, Ángel Corral o José Luis Muñoz; así como artistas del resto del territorio nacional como Guillermo Oyágüez, Pilar Alonso, Cecilio Chaves, Juan José Gómez de la Torre o Carlos Morago. Además de artistas como Alfonso Ariza, Paco Salido, José Antonio Jiménez, Rafael Rodríguez, Juan Arrabal, Juan Luque, Luis Cárdenas o Antonio I. González, que vienen siendo asiduos desde los tiempos de la tienda.

Es frecuente encontrarse, en ciudades del norte de Europa con galerías de arte en pueblos grandes o pequeñas ciudades, realizando su labor discreta pero eficiente, de promocionar a los creadores de la zona y de estable-

cer un modesto pero necesario coleccionismo de obra original. Este tipo de establecimientos son casi inexistentes en nuestro país, acaso existen en pueblos costeros o con especial interés turístico, pues aquí es muy débil la vocación de coleccionismo de arte contemporáneo y la valoración de la obra original, aunque se traten de formatos medios o pequeños. Esta regla tiene su excepción en la Galería de Arte José Pedraza, que a lo largo de los años ha logrado poner miles de obras en el mercado, en Montilla y proximidades, creando una verdadera afición a comprar arte entre los lugareños. Esta positiva acogida por parte de la sociedad, se debe en gran medida a la puesta en marcha de un sistema de suscripciones,

22

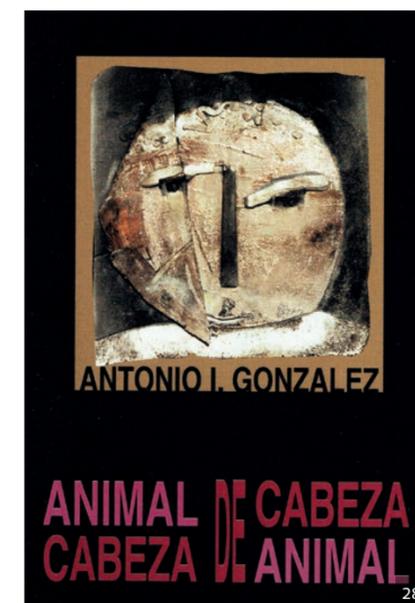

es decir de cuotas mensuales que los clientes concretan con la galería, de modo que, pasado el tiempo se va produciendo un saldo, que se liquida con la adquisición de una de las obras expuestas o en el fondo. Fue también José Pedraza el primer galerista en poner en marcha esta estrategia de mercado, algo que después fueron siguiendo otras galerías de la capital, llegando a tener más de un centenar de clientes. El declive, sin embargo, comenzó a hacerse palpable a partir del 2008, cuando fue disminuyendo el número de suscriptores hasta casi desaparecer por la crisis.

Esta labor continuada en el tiempo, contrasta con el panorama de las galerías de arte en la capital cordobesa, que han tenido una azarosa existencia, ya que solo dos de ellas, hoy desaparecidas, Carmen del Campo y Arte 21, lograron pasar la década de actividad; otros espacios como Cobalto, Carlos Bermúdez o Tula Prints, por desgracia no llegaron a rebasar este límite temporal. A pesar del esfuerzo, del acertado criterio y de un trabajo bien desarrollado en la mayoría de los casos. Y curiosamente esto se produce en un medio donde el potencial creati-

vo autóctono es bastante notable a nivel nacional, con nombres tan destacados como Pepe Espaliú o Equipo 57, que han traspasado fronteras. A ello se unen una serie de figuras consolidadas del panorama y del arte emergente, que continuamente están presentes en museos y colecciones de todo el Estado, además de las ferias de arte, donde anualmente también encontramos un puñado de artistas nacidos o residentes en Córdoba y su provincia. Pudiera decirse que el talento, la producción y la creación autóctona están muy por encima de la posibilidad de exhibición en salas privadas del territorio en que se originan.

Capacidad productiva de los creadores frente a un déficit de mercado; en un medio ya de por sí difícil, más aún cuando se lleva a cabo en un pueblo, que es donde ha desarrollado su labor esta persona digna de admiración. Perseverante, humilde, entusiasta, trabajador incansable, apartado de lo neurálgico, y sin embargo seguidor incansable de la actualidad. Dicho en pocas palabras: José Pedraza es todo un ejemplo del que las generaciones posteriores debieran tomar nota.

FOTOGRAFÍAS GALERÍA DE ARTE JOSÉ PEDRAZA_MONTILLA

| 1 | Portada de un ejemplar de *Carmen* de Prosper Mérimée. Editorial *L'Ecléctica* | 2 | Portada de un ejemplar de *El coloquio de los perros* de Miguel de Cervantes. Editorial *Nordicalibros* | 3 | Ilustración de *El barril de amontillado* de Edgar Allan Poe | 4 | Vista panorámica de la localidad | 5 | Uvas Pedro Ximénez dorándose al sol | 6 | Bodegas Alvear | 7 | Viñas en tierras albarizas | 8 | José Pedraza y su esposa Carmen Riobóo junto a una obra de Alfonso Ariza | 9 | Exposición colectiva *Arte Contemporáneo en colecciones de Montilla* en la Sala Municipal de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla | 10 | Exposición colectiva de García Olmedo, Obrero Campoy y Juan Carlos del Estal en la Sala Municipal de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla | 11 | Exposición individual de Paco Salido en la Sala Municipal de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla | 12 | Exposición de Antonio I. González en la galería | 13 | Exposición de Paco Salido en la galería | 14 | Exposición colectiva *Paréntesis* en la galería | 15 | Exposición de José Luis Muñoz en la galería | 16 | Obra de Luis Cárdenas | 17 | Obra de Francisco Escalera | 18 | Obra de Antonio Bujalance | 19 | Obra de Paco Castro | 20 | Obra de Francisco Vera | 21 | Obra de José Antonio Jiménez | 22 | Obra de Manolo Garcés | 23 | Obra de Manolo Portero | 24 | Obra de Carlos Morago | 25 | Obra de Rafael Lucena | 26 | Invitación a la exposición *Geometría de la luz* de Juan Luque | 27 | Invitación a la exposición *De la música callada a la soledad sonora* de Hisae Yanase | 28 | Invitación a la exposición *Animal de cabeza* de Antonio I. González | 29 | José Pedraza junto al crítico y comisario Ángel Luis Pérez Villén, durante la exposición individual de Miguel Gómez Losada en la galería | 30 | José Pedraza junto al artista Manolo Garcés, durante su exposición individual en la galería | 31 | Inauguración de la exposición individual de Francisco Vera en la galería | 32 | José Pedraza junto al artista Paco Salido durante su exposición individual en la galería.

Fotografías: Ángel Márquez

Casa Museo del Inca Garcilaso de la Vega

Ubicada en la calle Capitán Alonso de Vargas, su historia comienza cuando este militar la compra como residencia, pero será ya en el siglo XX cuando fue identificada como residencia, durante tres décadas, del escritor e historiador Gómez Suárez de Figueroa, apodado el Inca Garcilaso de la Vega. De ascendencia española, es considerado como el "primer mestizo biológico y espiritual de América" conciliando en él las culturas de ambas orillas de la España del siglo XVI. El edificio, de nobles pero austeras estancias, fue adquirido por Francisco de Alvear, Conde de la Cortina, quien más tarde lo donaría al pueblo de Montilla. En esta casa se encuentra actualmente la oficina de turismo.

Museo Garnelo y Fundación Manuel Ruiz Luque

Situadas ambas instituciones en la plaza de Ángel Sisternes, en la conocida como Casa de las Aguas, una de las construcciones civiles más notables de la localidad, que alberga unos depósitos que abastecían de agua corriente. Encontramos aquí la colección del pintor José Santiago Garnelo y Alda, artista que, aún sin seguir los caminos de las vanguardias del siglo XX, desplegó una búsqueda de valores estéticos, teniendo siempre presente la pintura como valor imperecedero. En la planta superior se encuentra la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, bibliófilo montillano que reunió un conjunto de treinta mil volúmenes, entre libros de viajes, tratados de geografía, raros ejemplares y manuscritos; considerada como la colección de historias locales más importante en España.

Contactos

Galería de Arte José Pedraza
C. La Andaluza, 1
galeriapedraza@hotmail.com
957652337

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Montilla
C. Ronda de Curtidores, 10
cultura@montilla.es
957664559

Oficina de Turismo de Montilla. Casa del Inca Garcilaso
C. Capitán Alonso de Vargas, 3
turismo@montilla.es
957652354

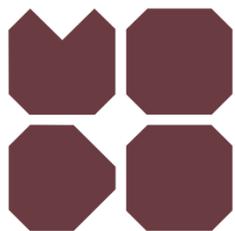
Museo Garnelo
Plaza de Ángel Sisternes, s.n
957657039
www.museogarnelo.org

Web del proyecto

www.galeriapedraza.com

MODO

M O D O
1 2 J. D
U Q U E
R / V A
S C. - ARTE
Contem-
poráneo

Jardines del
Duque de Rivas
en Córdoba

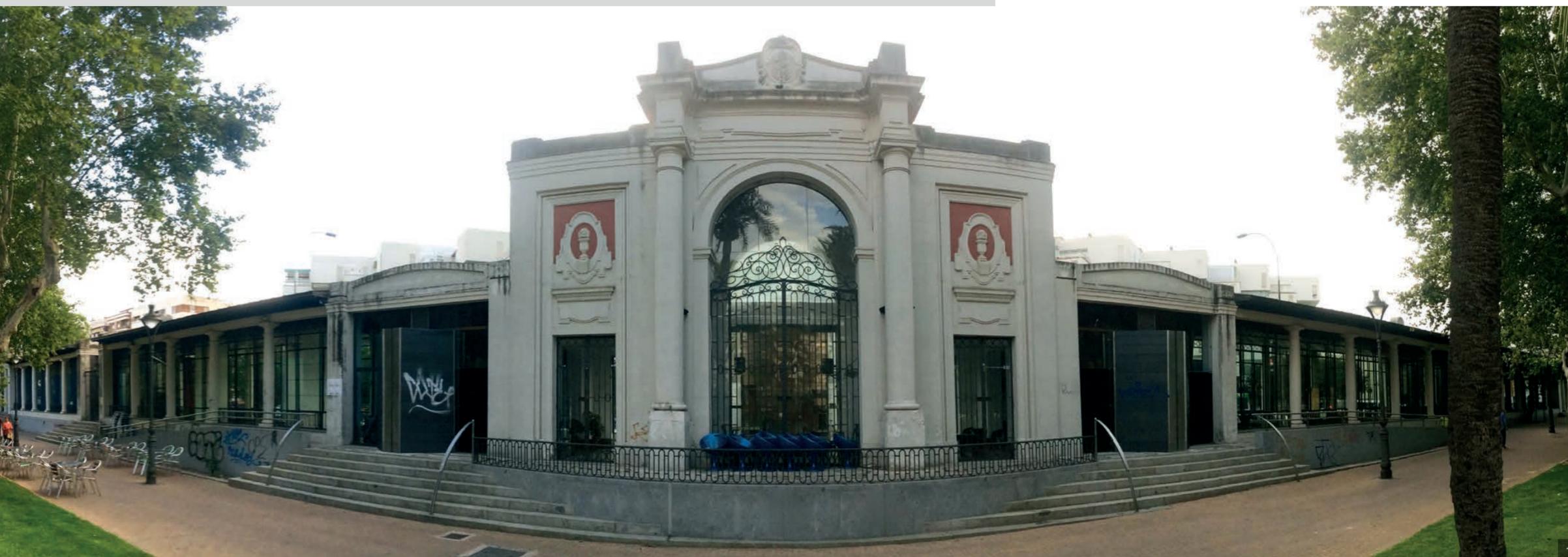
Pérgola y Jardines del Duque de Rivas en Córdoba

Toda ciudad que se precie necesita su pulmón verde; es decir, una zona rica en vegetación que se contraponga al asfalto de avenidas y calles, al ladrillo y hormigón de las construcciones, a un casco histórico donde se concentran los bienes patrimoniales en el reducido espacio que antaño estuvo amurallado. Generadores de oxígeno para que el aire tenga un mínimo de salubridad, jardines, parques o arboledas funcionan además como lugares de esparcimiento, en donde la

ciudad se encuentra con un paisaje cultural, a base de una naturaleza transformada en parques y jardines. Córdoba tiene su pulmón verde en pleno centro urbano, a la manera de un eje que se extiende desde los Jardines de la Agricultura (acotados por el soterrado Vial Norte) hacia el sur, con el Real Jardín Botánico; pasando por los Jardines del Duque de Rivas, de la Victoria y el Parque Cruz Conde. Esa dorsal vegetal es acotada por la arteria fluvial de nuestro territorio, el río Guadalquivir, que deja en sus márgenes un monumento natural como los Sotos de la Albolafia, conformado por islotes, zonas inundables y flora de ribera.

Pero volviendo al norte, encontramos los Jardines del Duque de Rivas, creados a finales del siglo XIX, aprovechando la leve pendiente del terreno, que facilitaba la irrigación. Podemos encontrar especies como palma de sagú, cubriendo la rotonda central; palmeras datileras en los laterales; y los plátanos de sombra, tan frecuentes en todos los jardines de la provincia junto a los naranjos; así como rosales o alguna glicinia. También hallamos en su interior, a una cota inferior, los mausoleos romanos del siglo I. El jardín se estructura por dos construcciones: el monumento al Duque de Rivas y La Pérgola. La figura en bronce de Ángel de Saavedra (poeta, dramaturgo y estadista cordobés, más conocido como Duque de Rivas) cubierto por una capa y sosteniendo un sombrero de copa, fue modelada por Mariano Benlliure hacia 1927. Pocos años después, en 1931 se construyó el edificio de La Pérgola, en estilo neoclásico, para servir de fondo al monumento, y así ocultar los antiguos pabellones militares que quedaban al fondo.

Este inmueble, envuelto siempre en un cierto aire romántico, fue pasando por las más variadas funciones a lo largo de los años: de biblioteca popular y lugar de relajación, con tumbonas para tomar el sol (dado su carácter diáfano), a caseta de feria cuando se celebraba en los Jardines de la Victoria; hasta tribuna para presenciar un desfile de las centurias falangistas, en aquellos años 40

de terror y represión. Olvidada durante el tardofranquismo y la transición democrática, La Pérgola es recuperada para la ciudad cuando en 2002, se reforma como bar y sala de exposiciones. La orientación cultural de sus actividades se tambaleó cuando ejerció de discoteca nocturna, abierta hasta altas horas de la madrugada, razón que lleva a su cierre en 2008, dadas las quejas de los vecinos. Pero en enero de 2011, se inicia un largo proceso de adjudicación, que tardará incomprensiblemente cuatro años en resolverse. Mientras tanto, seguirá sufriendo

actos vandálicos, así como robos de las cubiertas de cobre tanto de la fachada como de los tejados.

Finalmente, será en 2014 cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo adjudique, la concesión por espacio de cinco años, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Córdoba Ciudad Creativa, formada por Colaborativa.eu (quienes, desde 2010 venían planteando la recuperación de edificios públicos como espacios de trabajo) y un equipo de creativos, que tanto ha aportado al panorama del diseño como Zum.es.

2

MODO

Recuperación de un edificio para industrias culturales

Cuando en 2010 desembarcan en Córdoba, la pareja formada por Javier Burón y Magda Sánchez, integrantes de la agencia de diseño, tecnología y acción social Colaborativa, ya llevaban a sus espaldas un largo camino de conocimiento en otros países, sobre la rehabilitación de espacios en desuso para fines culturales. Él, arquitecto y diseñador, ella ingeniera de software, y ambos impulsores de cultura libre e innovación social, proponen el proyecto Espacio Creativo Independiente como "un proyecto de economía social para la recuperación de edificios públicos abandonados y posterior uso como espacios de trabajo compartidos, destinados a

la industria creativo-cultural". Basándose en el talento local, repercutiendo en el bien común y sin necesidad de financiación pública, ponen sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de este tipo en el centro de la ciudad.

Otro proyecto que han llevado a cabo es Domenico.cc, una cúpula geodésica semejante a la que fuera diseñada por Buckminster Fuller con fines militares, y que curiosamente fuera retomada por los movimientos contraculturales de los años 60 como icono constructivo. El proyecto de Colaborativa viene a resolver con una portátil, ligera y económica estructura desmontable, el problema

3

4

5

6

7

8

9

de la construcción de espacios públicos para reuniones de grupos humanos que quieran desarrollar un proyecto, evitando así la pérdida de tiempo y de energía que se requieren en la consecución de un edificio. Otro de sus proyectos es conocido como Los paseos de Jane, que se realizan en Córdoba, al mismo tiempo que en otras partes del mundo, reivindicando la figura de la urbanista, activista y pensadora Jane Jacobs, buscando que el público cuente sus visiones personales, compartiendo un paseo por los más insospechados rincones de la ciudad. Y finalmente el proyecto FabLab, en la ciudad irlandesa de Limerick, un espacio para dar a conocer procesos de fabricación digital de arquitectura y diseño, incluyendo charlas, talleres y tutoriales.

Volviendo al proceso de búsqueda de un espacio creativo para la ciudad, conocieron a Paco Domínguez, que junto a Esther Casado forman Zum Creativos, empresa de publicidad y comunicación que en 2017 cumple veinticinco años. Innovación, diversidad, experiencia, osadía, dinamismo, calidad, capacidad organizativa, utopía y resultados, son referentes en el campo del diseño gráfico, en comunicación y en la arquitectura de interior y expositiva: Cosmopoética, Noche blanca del Flamenco, Hotel Madinat, la exposición Modernstars, o la reciente gráfica para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A, son algunos ejemplos de su trabajo. Ambos venían del mundo de la dinamización cultural en los años noventa, cuando Paco trabajaba como artista

10

11

12

plástico y Esther llegó a regentar la sala B-18, con la que reconoce "haber perdido mucho dinero, pero haberlo pasado de escándalo".

Dos empresas, cuatro personas, como cuatro son las letras que componen MODO. Según ellos mismos lo definen, "un lugar donde celebrar actividades culturales, plataforma para la programación del resto de iniciativas culturales de la ciudad". Reuniéndose una vez por semana, programan las actividades que se han de realizar;

en ocasiones provenientes de los intereses y los gustos creativos de ambas empresas. Otras veces son demandas de colectivos, que se aproximan a MODO, las que dan forma a la gestión, tanto de grupos de dentro como de fuera de la ciudad. Su céntrica ubicación facilita el acceso de un público diverso, distribuyendo las actividades en un espacio total de quinientos metros cuadrados, en unas estancias de total transparencia y comunicación visual con los jardines.

13

Modo trabajo, Modo cultura, Modo café

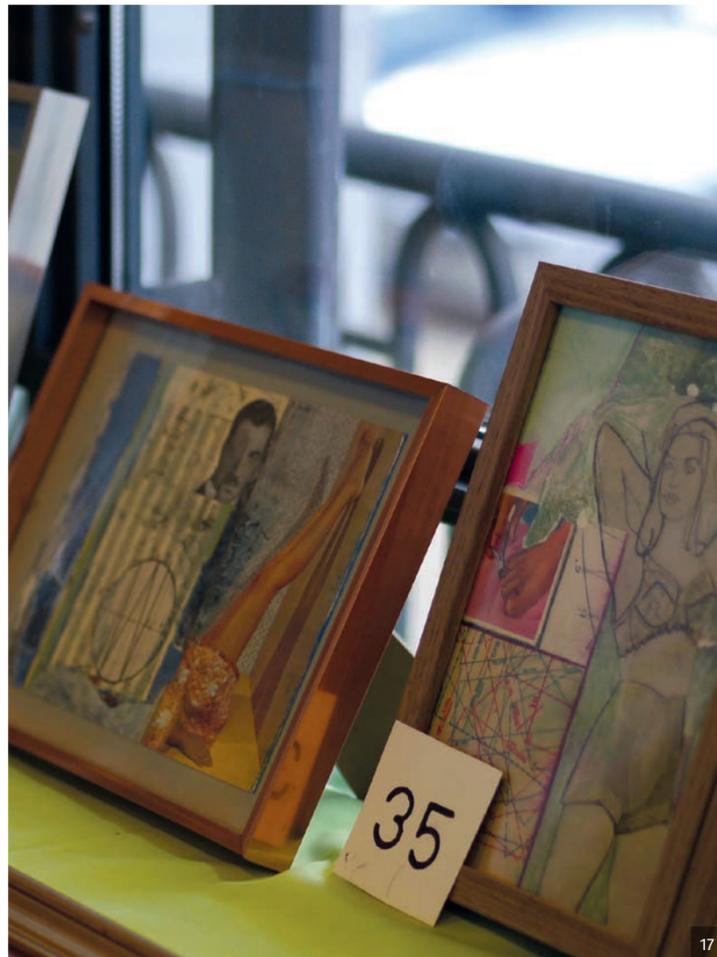

La palabra "modo" significa la manera de ser, de suceder o de hacer una cosa determinada. Cuando en la escuela estudiábamos el indicativo, el subjuntivo o el imperativo, nadie nos explicó (quizá por complejo para esas edades) algo tan abstracto y tan bello, como que los modos verbales son formas para indicar que algo es real; o por el contrario, que hipotético, irreal, deseado; o incluso que detrás de esa forma verbal se esconde un ominoso mandato. Quizá entonces hubiéramos adoptado una actitud distinta al escuchar cada palabra, asumiendo las intenciones que habitan en quien nos habla o escribe. Algo parecido a cuando nuestro teléfono móvil, ese objeto que tiene por cometido succionar la voluntad, además de ponernos en contacto con los demás, cambia de personalidad según los estados del sujeto que somos nosotros, adoptando formas como "alarma" para que nos ponga en pie de un respingo, "noche" para edulcorar los colores y alcanzar el sueño fácilmente, o "avión" para no padecer el pánico de tener que apagarlo durante un vuelo... "Modo" es un término que puede anteceder a muchas cosas, tantas como posturas

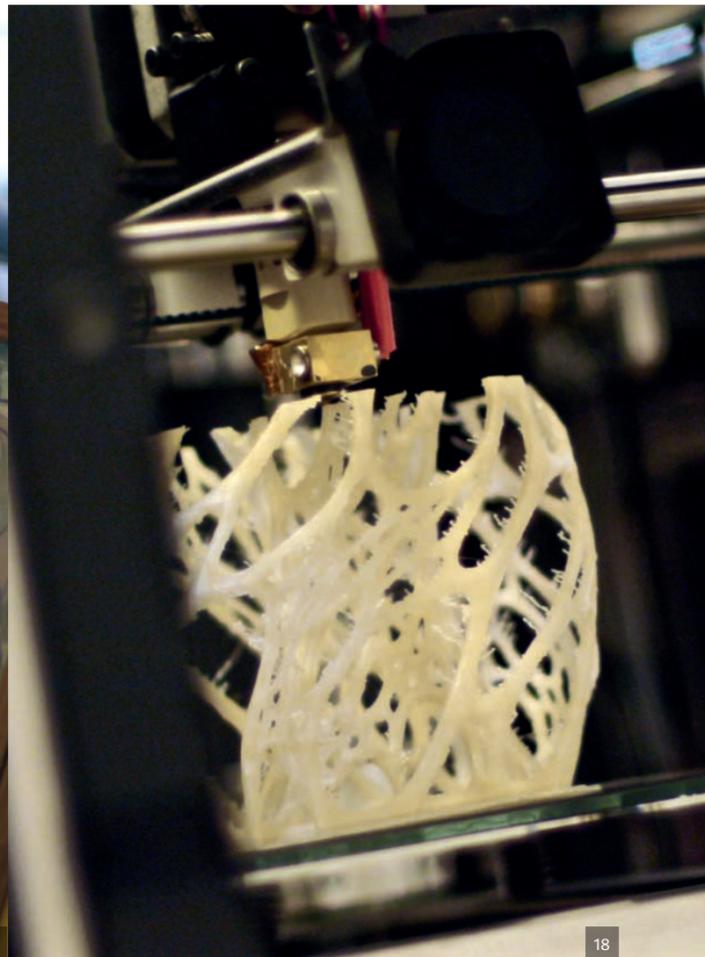
frente a lo que está por venir, como maneras de entender las cosas, como estados en los que se encuentra el ánimo, como formas de realizar una acción, o como medios que existen para expresarse.

Modo trabajo es la posibilidad que tienen las industrias creativas y culturales, para disponer de espacios de trabajo independientes, con salas de reuniones y servicios compartidos a precios asequibles. Se trata de módulos de veinticinco, o nueve metros cuadrados, que se distribuyen en la parte sur y norte, y que además se pueden agrupar en espacios más grandes sin solución de continuidad. Desde un principio se ha tenido claro que, para hacer viable el proyecto, era necesario el alquiler de los espacios, disponiendo así de unos ingresos fijos, lo que también se consigue ofreciendo los espacios centrales para celebraciones privadas.

Modo cultura se sitúa en el corazón del equipamiento, generando actividades de producción propia o como plataforma de otras iniciativas. Es aquí donde se han desarrollado actividades como Nocturnos, organizado por el Arsenal de Chinales, y que en sucesivas ediciones

17

18

19

20

ha servido como encuentro de los proyectos artísticos contemporáneos que operan en el territorio; o el mercado de arte Por menos de 50, celebrado cada tres meses, en el que por menos de esa cantidad se venden pequeños formatos, promoviendo el coleccionismo y la adquisición como regalo. Con carácter bimestral se realiza JukeBox Jam, una actividad musical donde se pincha exclusivamente vinilo, durante toda la tarde y hasta la media-noche. Además, mensualmente se celebra Noise, festival de música electrónica en el que se

lleva a cabo proyecciones fotográficas, videomapping o talleres para niños; aunque las actividades para los más pequeños discurren transversalmente en casi todo lo que se hace. El mercado de diseño local también tiene su emplazamiento en Galerías Modernas, donde además de vender los diseños, se contribuye a la profesionalización del sector. Coderdojo es un club de programación gratuito celebrado mensualmente, en el que programadores y programadoras guían a jóvenes de 7 a 17 años, en sus primeros pasos en el mundo de la programación,

ayudándoles a realizar sus proyectos personales. Otras ofertas destacables han tenido como objeto el teatro, dado que existe un déficit de salas en la ciudad, la performance, las actividades interdisciplinarias como Finde, desfiles de modelos, encuentros Mindfulness, o la tertulia feminista Las Frescas...

Modo café es la zona habilitada como cafetería, con wifi gratis y accesible para mascotas; zona abierta directamente a los jardines, que también son dinamizados por MODO, y en los que se realizan actividades como

Cine libre, ciclos de películas y documentales de dominio público, a la manera de un cine de verano que permite proyectar legalmente, en atención a la cultura libre, pues están libres de derechos; o Cachivache, mercado dominical de segunda oportunidad, a la manera de los rastros existentes en grandes ciudades.

Todo un conjunto de acciones de la más diversa índole, que favorecen la trama de industrias creativo-culturales, que tienen su punto de encuentro de este y en este "modo".

21

22

23

24

Contacto

soy@modo.soy

Web del proyecto

www.modo.soy

25

FOTOGRAFÍAS MODO_ LA PÉRGOLA DE LOS JARDINES DEL DUQUE DE RIVAS

portada Desarrollo de marca y naming de Zum.es y desarrollo en 3d de Colaborativa.eu | **1** | Vista general de *La Pérgola* en los Jardines del Duque de Rivas. Foto: *Colaborativa.eu* | **2** | Performance de Javier Álvarez. *Cosmopoética*. Foto Zum.es | **3** | *Feria de los ingenios 2016*. Foto: Beatriz Calero | **4** | *Galerías Modernas, Mercado abierto al diseño local*. Foto: Laura Alonso | **5** | *Cachivache, Mercado de segunda oportunidad*. Foto: *Colaborativa.eu* | **6** | *Poesia Random*. Foto Zum.es | **7** | *Coderdojo*. Foto: Delphine Gimbert | **8** | *Clases de Swing*. Foto Jose Rojas | **9** | *Taller de impresión 3D en Eutopia 2015*. Foto: *Colaborativa.eu* | **10** | *Proyecciones en la Buhardilla, El Arsenal*. Foto: Pilar Barrionuevo | **11** | *Cachivache, Naming de Zum.es, desarrollo de la marca Colaborativa.eu* | **12** | *Objetos a la venta en el mercado de segunda oportunidad Cachivache*. Foto: *Colaborativa.eu* | **13** | *Componentes de Zum: Esther Casado y Paco Dominguez a la dech. y Colaborativa: Javier Burón y Magda Sánchez, a la izq.* Foto: archivo Modo.soy | **14** | *Espacios de trabajo en Modo Trabajo*. Foto *Modo.soy* | **15** | *Las Frescas, Tertulia feminista*. Foto Zum.es | **16** | *Modo Café*. Foto: *Colaborativa.eu* | **17** | *Por menos de 50. Mercado de arte*. Foto: *Colaborativa.eu* | **18** | *Taller de impresión 3D en Eutopia 2015*. Foto: *Colaborativa.eu* | **19** | *X-de 50, Mercado de arte*. Foto zum.es | **20** | *Feria de los investigadores, Universidad de Córdoba*. Foto Zum.es | **21** | *Galerías Modernas, Mercado abierto al diseño Local*. Foto Zum.es | **22** | *Jukebox Jam*. Foto Manu Bermejo | **23** | *Modo Noise*. Fotos: Jordi Vidal | **24** | *Performance on the Floor, proyecto de Combo en Modo*. Foto Zum.es | **25** | *Presentación de Art of Change, La Caixa Forum*. Foto Zum.es.

MUESTRA DE CINE RURAL

M.C.R.U
R A L 1
D O S 3
T O R R
E S - ARTE
Contem-
poráneo

Dos Torres

Unidas por una singular historia

Por alguna razón que podría ser objeto de estudio sociológico, la mayor parte de los proyectos artísticos contemporáneos que operan en nuestro territorio provincial se concentran en el sur, desde la Campiña hasta las Sierras Subbéticas, siendo muy pocos los que hasta hoy se han generado en el norte. Vasto territorio, el Valle de los Pedroches constituye la comarca más septentrional de Andalucía, impregnada de un cierto aire que recuerda al paisaje extremeño y a la meseta castellana. De extraordinaria belleza, la dehesa que se extiende en el corazón de Sierra Morena, es posiblemente la mejor conservada, y quizá por ello se trata de un espacio natural, reconocido y protegido como Reserva de la Biosfera.

Lo que antaño fue una encrucijada de caminos, ha devenido con el paso de los siglos, un territorio con cierto aislamiento geográfico, dada la ausencia de una vía rápida de comunicación entre los pueblos de la comarca. Reivindicación que precisaba una atención interadministrativa y que, en un pasado reciente, ha dado sus frutos consiguiendo por ejemplo, la apertura de un apeadero del AVE a su paso por Villanueva de Córdoba. Esto no significa que todas las comunicaciones sean defectuosas, pues una red de carreteras comarcales une Dos

Torres con las vecinas poblaciones de Añora y Pozoblanco al sur, con Pedroche (que es cabeza de comarca) al este, y con Hinojosa del Duque al oeste; vía que a su paso por El Viso, es interceptada por la N-502, que tras pasar Santa Eufemia al norte, se introduce en la provincia de Ciudad Real. Esta misma carretera nacional en dirección sur llega hasta Espiel, donde enlaza con la N-432 (Badajoz-Granada), siendo la vía indispensable para acceder a la capital cordobesa.

Ese cierto déficit viario, no ha impedido el desarrollo de un sector lácteo y cárnico, que sin duda es el sustento de la comarca a través de la cooperativa COVAR, ya que buena parte de la cuota láctea procede de la localidad. No se puede dejar de lado en estas notas sobre economía, el papel del sector servicios, en especial la hostelería y restauración, muy relacionadas con el turismo de interior. Y es que la debilidad que supone el aislamiento geográfico, ha permitido sin embargo la conservación de buena parte del patrimonio histórico-artístico, cuya esencia está en la arquitectura vernácula tradicional. Los caseríos de los siglos XV y XVI, con sus bellas portadas de granito, muestran las habilidades de unos canteros que dejaban grabados en los dinteles los escudos heráldicos, pregonando el rango social y el prestigio de sus

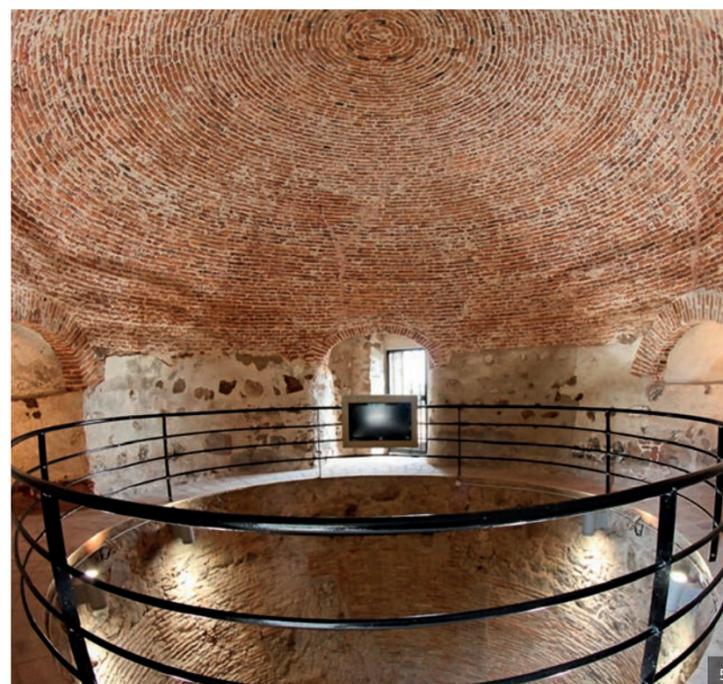

3

4

5

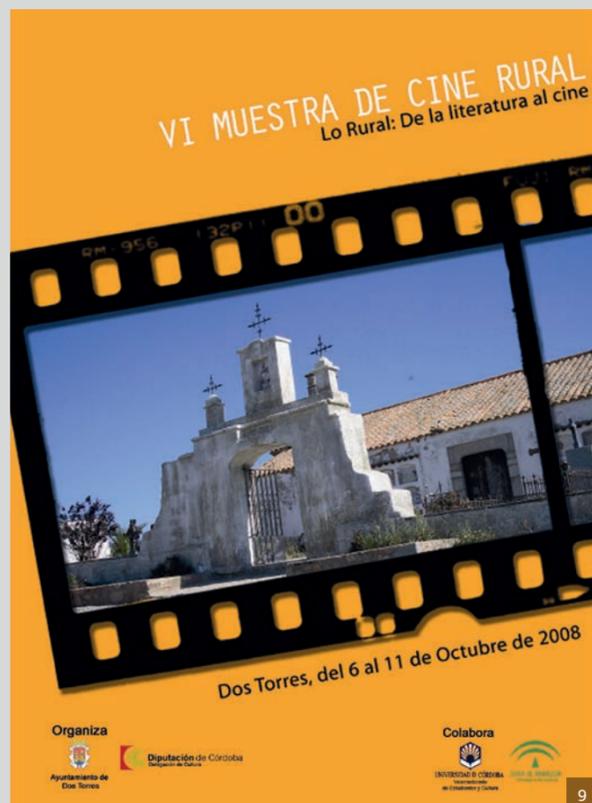

6

titulares. Junto a ello, tenemos un extenso patrimonio monumental, excepcionalmente bien conservado, que le ha valido a la localidad la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico, único de estas características en el norte de la provincia de Córdoba. Destaca en este sentido, la Plaza de la Villa (en la antigua Torremilano) con soportales por los que se accedía a la cárcel. A su lado, la Iglesia de la Asunción, originariamente de estilo gótico, con un artesonado mudéjar en su nave central, un altar mayor de época renacentista y una pequeña espadaña barroca. Sin poder olvidar de la Iglesia de Santiago, transformada hoy en Casa de la Cultura, o del Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular (que acoge salas de exposiciones, permanentes y temporales, zonas de ocio y aulas de formación). Y además encontramos las cinco ermitas que bordean el pueblo, así como el Pozo de la Nieve, que sirvió desde el siglo XVIII para la conservación de alimentos, aunque su construcción se sitúa entre los siglos I a.C. el IV d.C., cabiendo pensar que se tratara de una antigua basílica paleocristiana.

Extenso patrimonio que nos habla de un pasado singular, como pocos pueblos puedan contar. El primer asentamiento, conocido como Torremilano, hunde sus

raíces en la Baja Edad Media, cuando oleadas de pobladores, procedentes de las villas vecinas se instalan en este enclave; en parte huyendo del contagio de la peste, en parte atraídos por el tránsito de peregrinos, pastores y mercaderes que discurrían por las cercanas Cañada Real Soriana y de las Mestas. Tras la así llamada "reconquista", son muchos los nobles linajes que se establecen en estas tierras de realengo, quienes hacían y deshacían a su antojo, dado el poder que van adquiriendo, hasta el extremo de que la Corona se ve obligada a nombrar a un corregidor hacia el siglo XVIII. Físicamente unido a este núcleo, pero administrativamente dependiente del señorío de Santa Eufemia, se levantó Torrefranca, donde los mercaderes se fueron instalando, favorecidos por una exención de impuestos. Durante siglos, las disputas entre regidores de ambas villas fueron continuas, y llegando a construir un muro que evitara toda permeabilidad; hasta llegar al siglo XIX, en el que se produce la unificación de la localidad adoptando el nombre de Dos Torres. Desde entonces, ambos núcleos conviven armónicamente, concluyendo esta singular historia, lo que no impide que los lugareños se jacten en decir que viven en la prestigiosa Torremilano o en la abierta Torrefranca, según sea el caso.

Muestra de Cine Rural

Los amantes del mundo rural, quienes hemos elegido el pueblo o el campo para vivir, lejos de considerar estos lugares como una suerte de "arcadia deseable" desproblematizada, idílica, bucólica... preferimos mirar a la realidad cara a cara, y tratar de valorar nuestro entorno con ecuanimidad. Y es que, en demasiadas ocasiones, las pequeñas poblaciones de la España rural salen en los medios informativos por circunstancias tan dispares como el ensalzamiento de sus rincones más pintorescos, o por el contrario para dar a conocer algún hecho dramático, como puede ser un brutal asesinato. Es obvio que habitan en el inconsciente colectivo una gran cantidad de tópicos negativos aplicados a lo rústico, que lo definen como un espacio seco, áspero y estéril, como lo vieran algunos escritores urbanitas a lo largo del tiempo, que dejaron tertulias y redacciones de periódicos para aventurarse por una España pobre y embrutecida, en gran medida reaccionaria ante los progresos sociales y tecnológicos, además de ser muchas veces, escenario de tragedias inverosímiles para un mundo "civilizado". Palabra que procede del latín *civitas* que significa ciudad, como si las connotaciones de lo sociable, culto o refinado fueran patrimonio de quien habita en la urbe, frente a

una rusticidad agreste, burda y zafia. Basta recordar los campos semánticos de palabras como "urbanidad" (y buenas costumbres, se podría añadir) frente a un término tan peyorativo en sus connotaciones como "villano", que simple y literalmente denota a quien proviene de una villa, cortijo o aldea.

Es por ello que en la España del siglo XXI, son inadmisibles estas concepciones, y se trabaja desde la cultura, para poner de relieve los beneficios, las oportunidades y las singularidades que el mundo rural ofrece, sin prejuicios ni complejos. Un excepcional ejemplo de este trabajo es la Muestra de Cine Rural de los Pedroches, realizada en Dos Torres desde 1998. La iniciativa parte del Ayuntamiento, junto a la Mancomunidad de Los Pedroches, buscando en la ruralidad (como paisaje y paisanaje) la singularidad que la diferencia de otras muestras audiovisuales. Así se celebra durante un par de años, y tras un periodo de interrupción, vuelve a realizarse anualmente desde 2005, con la participación también de la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial y la Universidad de Córdoba, dotando a las jornadas de un carácter académico. Es en este formato cuando se adopta una naturaleza científica, a la par que social, que han posicio-

12

13

14

nado a esta Muestra de Cine Rural como un referente en el análisis, estudio y divulgación de la cinematografía de temática rural. Los programadores de la Muestra son el técnico de Cultura del Ayuntamiento, fotógrafo e historiador Miguel Coletto Vizuete, y Pedro Poyato Sánchez, profesor titular de la Universidad de Córdoba adscrito al Departamento de Historia del Arte.

A partir de 2014 hay un cambio de planteamiento, al dividirse la Muestra en dos partes, igualmente importantes. Por un lado, se celebran unas jornadas académicas en primavera, que dan cabida al máster de cinematografía de la Universidad de Córdoba, que lleva a Dos Torres el módulo sobre Cine Español (dotado de créditos de libre configuración en extensión universitaria). Mediante conferencias, intervienen profesores que tratan aspectos tan determinantes como las relaciones entre cine rural y movimientos migratorios, las visiones sobre el paisaje, o el fenómeno de la guerrilla antifascista durante la postguerra (popularmente conocida como *maqui*). Con tres días de duración, la última jornada se dedica a algún contenido que aporte una diferenciación respecto a jornadas anteriores.

La segunda parte de la muestra se realiza en otoño, con un programa más social de actividades complemen-

tarias, que resulten atractivas a la población y a posibles visitantes, incluyendo exposiciones, talleres de cortometrajes, cine-forum, teatro, conciertos, pasacalles y muy especialmente un concurso de cortometrajes sobre temáticas rurales, con una categoría nacional y otra comarcal. Suelen estar aglutinadas en torno a unos ejes temáticos como las relaciones entre cine y series televisivas, los personajes históricos dentro de fenómenos televisivos (como fue la serie sobre Isabel la Católica), proyecciones sobre cine andaluz, o películas realizadas en territorio cordobés.

La Muestra ha tenido distintos hilos conductores en cada edición, como son las grandes temáticas inmersas en lo rural, los clásicos del cine rural, la adaptación de obras literarias como trasvase de la escritura al séptimo arte, el paisaje como espacio que envuelve a los personajes (desde la diáfana llanura hasta el espeso y misterioso bosque, desde la sana montaña a la desahucada llanura) o las aportaciones desde el ámbito andaluz. En su conjunto, supone una excepcional oportunidad para fomentar la creación audiovisual, implicando a la población en el proyecto y divulgando la esencia de las sociedades rurales.

15

XV MUESTRA DE CINE RURAL

WELCOME
BIENVENIDOS
HOLA

DOS TORRES
23, 24 Y 25 (CÓRDOBA)
MARZO 2017
PRIMAVERA Y OTOÑO

ORGANIZA: Es un proyecto en colaboración con: COLABORA:

CIAP Y CASA DE LA CULTURA
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura
Programa Singular de Cultura
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Visiones de lo rural en el cine español

VIII MUESTRA DE CINE RURAL LO RURAL EN EL CINE DE JOHN FORD

DOS TORRES (CÓRDOBA): DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2010

Ayuntamiento de Dos Torres
Diputación de Córdoba
Junta de Andalucía
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Los Pedraños
Europa
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

A menos aparentemente, lo cinematográfico y lo rural son dos conceptos apartados en su origen. De entrada, el cine surge en las postrimerías del siglo XIX, de la mano de la Revolución Industrial, y por tanto vinculado a lo urbano. La fascinación de la mirada, suscitada por la captación y posterior reproducción de la imagen en movimiento, comienza vinculada al ocio y disfrute de una burguesía que habita en las ciudades, cuyos gustos se verán reflejados en la gran pantalla. Por su lado, en términos generales, el mundo rural español de comienzos del siglo XX, preocupado por la subsistencia y sumergido en un aplastante analfabetismo, va a permanecer ajeno al séptimo arte. Mención aparte merece uno de los más singulares capítulos que en este sentido aportó el periodo de la Segunda República, con las conocidas *Misiones pedagógicas*. Auspiciadas por la Institución Libre de Enseñanza, y por el entusiasmo del malagueño Francisco Giner de los Ríos, los jóvenes de la madrileña Residencia de Estudiantes se propusieron llevar la cultura cinematográfica a los más apartados rincones de la geografía española. Demostraron el poder de la imagen en movimiento para hacer feliz a cualquiera y que esa felicidad no era menos necesaria que el alimento. En las plazas de los pueblos, las proyecciones de cortometrajes mudos y animaciones, acompañadas de sonidos de gramófonos, dejaban rostros embelesados de niños y mayores, ante la magia sin igual que sus ojos percibían; lo que inmortalizó genialmente José Val del Omar.

Lejos de ser una arcadia deseable, lo rural deviene en fuente de inspiración continua, surgiendo como una de las vetas más creativas de la cinematografía española. Porque siendo realizado por urbanitas, en el cine español ha habido una fijación por el dramatismo de una ruralidad primitiva y distante, de tremendas pasiones amorosas, de honores mancillados, con la dureza del trabajo de la

tierra bajo los pies. Ya en el cine mudo, con *Terra Baixa* de Àngel Guimerà o *La malquerida* (sobre el texto teatral de Jacinto Benavente) aparece ese imaginario ancestral. Más tarde en *La aldea maldita* dirigida por Florián Rey, ya se encuentran los arquetipos narrativos del drama rural: contexto campesino, código moral estricto que se ve alterado por un conflicto de tipo venganza, rencor u odio. No se podría pasar por alto un hito como *Tierra sin pan*, de un Buñuel que mira a las apartadas Hurdes entre el exotismo etnográfico, la denuncia social y los sesgos surrealistas. La postguerra dio lugar a una preocupación por los temas sociales desde una concepción tendente al neorrealismo (aunque desgajada del posicionamiento ideológico italiano) ejemplificado en *Surcos* de J. Antonio Nieves Conde, con guión de Torrente Ballester, describiendo a una familia que al emigrar a la ciudad, se ve abocada a la corrupción del estraperlo y de la prostitución. El tema del éxodo rural, otra de las constantes del mundo rural español, es contado aquí sin las patochadas moralistas a las que años después (en la época del desarrollismo franquista) nos acostumbraría Paco Martínez Soria, con la boina frente al rascacielos.

Los años 50 nos dejaron, con ejemplos como *Venganza* de Bardem, una cierta influencia de la estética

del western, mostrando contra los elementos los cuerpos de unos temporeros en la siega, sus pasiones y enfrentamientos, y la condena injusta de un personaje (que entre líneas podía representar a la España republicana). El posfranquismo nos ha dejado piezas por todos conocidas, de la talla de *Los santos inocentes* de Mario Camus (sobre texto de Miguel Delibes), *Furtivos* de José Luis Borau, *Pascual Duarte* de Ricardo Franco, *Séptimo día* de Saura (sobre los hechos de Puerto Hurraco), *Tierra* de Julio Medem, o *Tasio* de Montxo Armendáriz, por citar algunas de las más centradas en un conflicto social; sin poder olvidar las obras de José Luis Cuerda como *Amanece, que no es poco* o *El bosque animado*, donde lo ancestral y lo imaginario se hace posible. En el siglo XXI se han realizado cintas en las que la naturaleza es protagonista, fundiéndose con el personaje o condicionando su vida, como ocurre en *Entre lobos* de Gerardo Olivares, o en la singular *Amama* de Asier Altuna.

Todo esto nos hace valorar la enorme importancia de las aportaciones de lo rural al imaginario colectivo, fuera de las modas y de las corrientes comerciales, conformando un capítulo aparte dentro de la cinematografía española.

25

FOTOGRAFÍAS MUESTRA DE CINE RURAL_DOS TORRES

| 1 | Panorámica de la Plaza de la Villa. Foto: Miguel Coletto Vizuette | 2 | Vista panorámica general de Dos Torres. Foto: Miguel Coletto Vizuette | 3 | Celebración de la fiesta de la Candelaria en la Plaza de la Villa. Foto: Miguel Coletto Vizuette | 4 | Ermita de la Virgen de Loreto. Foto: Miguel Coletto Vizuette | 5 | Interior del Pozo de la Nieve. Foto: Miguel Coletto Vizuette | 6 | Vista desde el interior de los soportales de la Plaza de la Villa. Foto: Miguel Coletto Vizuette | 7 | Cartel anunciador de la IV Muestra de Cine Rural, en 2006 | 8 | Cartel anunciador de la V Muestra de Cine Rural, en 2007 | 9 | Cartel anunciador de la VI Muestra de Cine Rural, en 2008 | 10 | Cartel anunciador de la X Muestra de Cine Rural, en 2012 | 11 | Público asistente a la III Muestra de Cine Rural en el Teatro Municipal en 2005 | 12 | Charla sobre la relación entre cine y pintura en Andalucía, 2016 | 13 | Cineforum sobre el fenómeno de la inmigración en el cine, 2015 | 14 | Taller sobre Cine Rural e Inmigración, 2016 | 15 | Encuentro con Gerardo Olivares, Ión Arretxe y Manuel Camacho en la IX Muestra de Cine Rural, 2011 | 16 | Cartel anunciador de la XV Muestra de Cine Rural en 2017 | 17 | Cartel anunciador de la VIII Muestra de Cine Rural en 2010 | 18 | El cineasta Mario Camus durante su participación en la III Muestra de Cine Rural, 2005 | 19 | El director Jorge Sánchez Cabezedo y la actriz Judith Diakhate en la V Muestra de Cine Rural, 2007 | 20 | Montxo Armendáriz en la VII Muestra de Cine Rural, 2009 | 21 | Presentación de la película *Entrelobos* con sus protagonistas en la IX Muestra de Cine Rural | 22 | El profesor e investigador Domingo Sánchez Mesa en uno de sus cursos en Dos Torres | 23 | Mesa redonda durante la segunda parte de la XIV Muestra de Cine Rural en 2016 a propósito del documental *Sembrad@s, un proyecto audiovisual del territorio* | 24 | Pedro Poyato Sánchez junto a Miguel Coletto Vizuette en la Diputación de Córdoba en la presentación de la XIII Muestra de Cine Rural en 2015 | 25 | Interior de la Casa de la Cultura, espacio escénico de Dos Torres que acoge la Muestra de Cine Rural.

Fotografías: archivo Muestra de Cine Rural

Patrimonio monumental

La esencia de Dos Torres está presente en la arquitectura vernácula tradicional, siendo de todos los municipios de la zona norte de Córdoba, el que mejor conserva y representa la arquitectura popular de la Sierra. La utilización del granito y la calidad de los trabajos en forja se extienden por todo el casco histórico de la localidad, otorgándole una belleza singular. La conservación de su caserío a lo largo de la historia, ha supuesto la declaración del municipio como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, lo cual le confiere una gran identidad en el ámbito patrimonial y turístico-cultural. Entre los reclamos patrimoniales de la localidad, tiene especial relevancia la Iglesia de la Asunción (antigua Iglesia de Santa María de Torremilano), edificada entre los siglos XV y XVIII, así como la Iglesia de Santiago (monumento del siglo XV más importante de la antigua Torrefranca, que pervive como Casa de la Cultura de la localidad). Siguiendo con la arquitectura religiosa, encontramos las ermitas de San Roque, Nuestra Señora de Loreto, San Sebastián, San Bartolomé y Santo Cristo, ésta última en el centro, las anteriores orientadas a los cuatro puntos cardinales. Mención aparte requiere el Pozo de la Nieve, edificio cuya cronología se remonta a los siglos I a.C. al IV d.C., pudiendo tratarse en origen, de una antigua basilica. Es una construcción muy significativa, por ser uno de los

pocos monumentos de este tipo existentes en Andalucía. Pero el gran atractivo de la localidad lo constituye la monumental Plaza Mayor en la que destacan sus Soporales, edificio porticado que albergaba la antigua cárcel de Torremilano (siglo XVIII), sin parangón en la comarca, al tratarse de una construcción que se asemeja a las arquitecturas castellanias. También podemos visitar los puentes de San Juan, que según la tradición popular se sitúa en época romana, pero que por su tipología y estilo, habría que situarlo más bien a finales del siglo XV o principios del XVI; y el puente de Santa Ana del siglo XVI, situado en el paraje de la ermita de Nuestra Señora de Loreto (anterior advocación a Santa Ana), con sus cinco ojos tallados en granito, de gran sencillez, sobriedad y elegancia. Finalmente, el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular, es un edificio representativo de la arquitectura vernácula del territorio, donde se ubica la Oficina de Turismo.

Ruta de los escudos

Los escudos de armas han representado durante siglos, la nobleza e hidalguía de muchos de los vecinos de Torremilano (uno de los núcleos poblacionales de Dos Torres). En los dinteles y fachadas de sus caseríos, las manos expertas de los maestros canteros han labrado la emblemática heráldica entre los siglos XV y XVIII. Destacan los escudos de los Morillo-Velarde en la Plaza de la Villa; el del corregidor

Díaz de Mendoza, en la calle Pósito; o el de los Jurado de Pedrajas en la calle San Roque, donde también se sitúa el escudo real de las Carnicerías Públicas.

Ruta de la dehesa y la ganadería

El Valle de los Pedroches es una de las zonas mejor conservadas de la dehesa de Sierra Morena, protegida como Reserva de la Biosfera, y en la que se ha originado un ecosistema marcado por la sostenibilidad, entre las acciones del ser humano y la naturaleza. Las centenarias encinas (*Quercus rotundifolia*) jalonan las explotaciones ganaderas de bovino frisón y ovino merino. Delimitan las fincas los cercados de roca granítica, colocada sin cemento alguno, por las manos sabias de los *paereros*. Estas paredes constituyen el hábitat de líquenes e invertebrados.

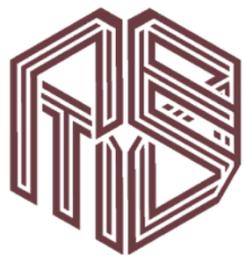
Informaciones de interés

Ayuntamiento de Dos Torres
Plaza de la Villa, 1
957134000
www.dostorres.es

Oficina Municipal de Turismo
C. Real, 13
957947330
oficinadeturismo@dostorres.es

NEMO ART FESTIVAL

N E M O
A R T F.
1 4 P R
I E G O
D E C. ARTE
Contem-
poráneo

Priego de Córdoba

Priego de Córdoba

La ciudad del agua

En días nublados, las impresionantes crestas montañosas que hacen de telón de fondo a la ciudad de Priego se imponen más si cabe a la mirada desde la lejanía del paisaje. Sierra Horconera, Pico Bermejo, Sierra Al-bayate... son moles que se levantan solemnes, de un pétreo azul grisáceo, como olas que se destacan entre un agitado mar de olivos verdiazules. Es un impresionante espectáculo ver cómo entre las nubes que discurren, en ocasiones hay alguna que se queda enganchada en La Tiñosa, el pico más elevado de la provincia, como si de un mástil y una harapien-ta bandera blanca se tratara. Las nubes que continúan su camino sorteando las protuberancias del terreno, se peinan entre las lomas de los olivares o entre la vegetación de bosque mediterráneo que aún queda, terminando de ordeñar sus aguas. Jugo de la vida que resuena en el nombre que en época árabe tuvo esta localidad, *Medina Bahiga* "ciudad de la vega", y por tanto del agua que brota en los manantiales, sale a borbotones en sus 56 fuentes (la localidad con mayor número en toda la provincia), y riega los campos de huertas y frutales, donde crecen variedades que amenazan con desaparecer como los camuesos, peroruises, azofaifos o las manzanas de invierno.

Una bella pero complicada orografía caracteriza este terreno, corazón del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en el sureste de la provincia, zona de gran valor ecológico, y que siempre ha sido de difícil acceso por carretera. Una reivindicación histórica de sus habitantes (algo más de

veintitrés mil, censados en 2014) es la mejora de las comunicaciones viarias, que se producen solo por dos carreteras principales: la N-321 que proveniente de Alcaudete, une Úbeda con Málaga, atraviesa el casco urbano en dirección a Loja, dejando atrás el paraje de las Angosturas que como indica su nombre, es un estrechamiento del camino cortado a tajo, entre altas paredes de piedra; y la A-339, que une Cabra con Alcalá la Real, por donde discurre la mayor parte del tránsito rodado que llega a la localidad.

Alejado unos 100 kilómetros de la capital, la localidad se encuentra en el centro de un triángulo entre Córdoba, Jaén y Granada; siendo igualmente importantes las relaciones con estas dos últimas capitales. Existe también una red secundaria de carreteras que une el núcleo con sus ocho aldeas, la mayoría ubicadas al norte, y con sus diecisiete diseminados, pintorescas poblaciones de escaso número de habitantes, con caseríos y cortijadas como ejemplos de lo que fue la arquitectura rural andaluza, y por ello hoy en día muy visitados por incondicionales del turismo de interior.

Priego de Córdoba es rico, aunque también en cierto modo cautivo, de un patrimonio histórico y artístico que da cuenta de la magnificencia que tuvo en tiempos preteritos. Aunque existen restos que datan del Paleolítico Medio, y se conoce que hubo un asentamiento en época romana, es el esplendor de Al-Andalus el que dotó de cierta prosperidad a la población, cuando Ibn Mastana convirtió la plaza de *Medina Bahiga* en su centro de operaciones. Desapareci-

do el Califato de Córdoba, pasará a formar parte del Reino de Granada. De esta época nos ha quedado el imponente castillo y su fortaleza, así como el intrincado trazado del Barrio de la Villa, de callejuelas estrechas y sinuosas, que desembocan en el balcón del Adarve, un precipicio de unos cincuenta metros que hizo las veces de muralla natural. La conquista cristiana tuvo un primer capítulo con la toma de Priego por parte de Fernando III, que fue frustrada, volviendo a pertenecer durante algún tiempo al Reino Nazarí, hasta la conquista definitiva por parte de Alfonso XI.

Pero es en el siglo XVI cuando se inicia una época de desarrollo que se materializará en construcciones como la Casa del Cabildo, la cárcel, el pósito, las Carnicerías Reales (magnífico edificio que apreciamos en nuestros días, con su fachada manierista, su patio porticado con arcos de medio punto y su escalera en espiral); y ya en el siglo XVII el Hospital de la Caridad, donde se afrontaron las epidemias de peste que asolaron Europa entre las décadas de 1650 y 1680. Auspiciada por una economía basada en la producción de tejidos de seda, y con la influencia de la escuela de artistas creada por el arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo, se construyeron las principales iglesias: San Francisco, La Au-

rorra, Las Angustias o La Asunción, sin duda uno de los más bellos ejemplos del barroco religioso en Andalucía.

La industria de la seda disminuyó a finales del siglo XVIII, debido en gran medida, a la competencia de los tejidos de algodón ingleses y catalanes, así como al deterioro de la producción de las moreras, árboles que siguen abundando en la Subbética, cuyas hojas constituían la alimentación de los gusanos de seda. El declive de este árbol se verá sustituido por el auge del olivo, que con los procedimientos de molturación provenientes de la Revolución Industrial, han logrado una economía en alza, que ha llegado hasta nuestros días. La denominación de origen del aceite de oliva virgen extra de Priego de Córdoba es prueba de ello, produciéndose zumos de aceitunas picuda, hojiblanca y picual. La elevada altitud y una climatología con inviernos suaves, pero con bruscas bajadas de temperaturas, y unos veranos secos y calurosos, aportan al aceite una marcada personalidad, caracterizada por el afrutado intenso, una amplia gama de aromas y cierto picor. Actualmente se está llevando a cabo una intensa labor para abrir el paso de este producto en el difícil mercado de la excelencia gastronómica.

Nemo Art Festival

A bordo de un Nautilus sumergido en la cultura de nuestro tiempo

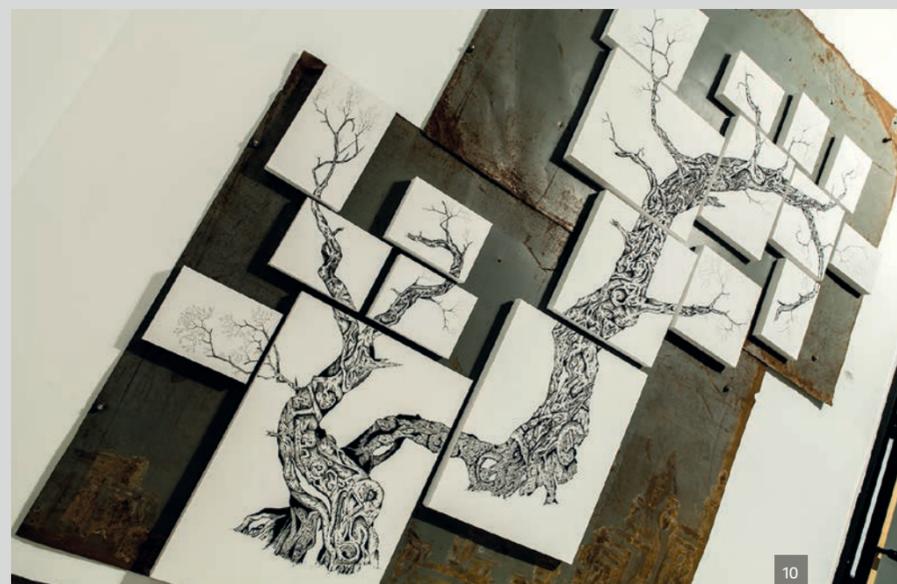
Esta especial situación de la localidad de Priego de Córdoba, al estar rodeada de montañas, al dispersarse buena parte de la población en pequeños núcleos diseminados, pudiera traducirse en términos históricos, en un cierto aislamiento y quizá en una población algo menos cohesionada. En este sentido, Rafael Blanco (también conocido como *Nankayshan*) uno de los organizadores de *Nemo Art Festival* comentaba metafóricamente que "el no ver el horizonte, más allá de las propias montañas, influye en la personalidad de sus gentes, al no poder ver las cosas desde más lejos". Añadiendo Álvaro Pulido, otro de los integrantes del festival, que "muchos artistas nos hemos desarrollado sobre las ruinas de la industria de Priego, nos ha gustado el tema del olvido y por ello, hemos saltado las ventanas de las fábricas abandonadas". El abolengo de tiempos

pasados frente a la decadencia industrial, los recargados ornamentos del Barroco frente al aislamiento geográfico, búsqueda de horizontes frente al olvido... Un pulso entre contrarios, encuentro de elementos antagónicos, ingredientes que se repelen tanto como los dos jugos que impregnan esta tierra: el agua y el aceite.

Y porque de lo contradictorio es de donde surgen ideas interesantes, *Nemo Art Festival* surgió como una iniciativa de tres jóvenes que siempre se preguntaron, como en otros pueblos de la provincia que hoy disfrutaban de proyectos de cultura contemporánea, "por qué las cosas son como son y por qué no hay también un proyecto en mi pueblo". Así que ni cortos ni perezosos, quienes hasta ese momento se habían dedicado a hacer *graffitis* ocultándose de la policía, dieron salida a sus inquietudes echando a andar un proyecto de arte contemporáneo: el

9

10

11

12

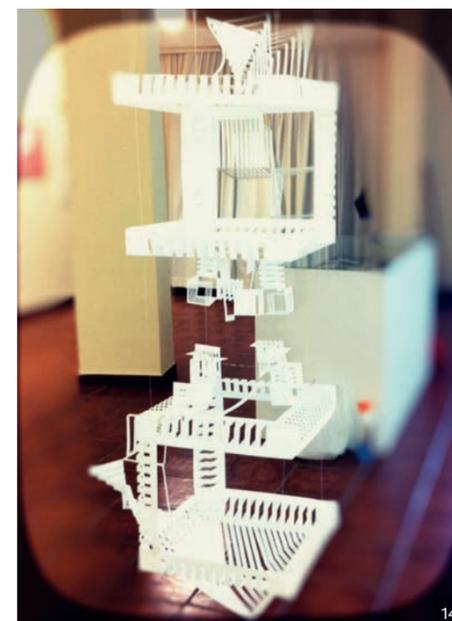

13

artista visual Rafael Blanco tirando del carro en el comisariado, junto al fotógrafo Álvaro Pulido en la selección de propuestas y el montaje, y al diseñador gráfico José María Mateos, que colaboró en aquellos primeros días. Al grupo inicial se unieron rápidamente otros integrantes como Cristina Valdivia en la comunicación, redes sociales y gestión de documentos; José Rodríguez en la música, sonorización y didáctica; Paco Ortiz en la programación web y Daniel Almirón en los montajes. Además de otras personas que ocasionalmente han venido colaborando, formando un equipo que no toma una decisión en firme hasta que no se ha consultado a todos sus miembros, es decir que "para trabajar están todos, para atribuirse logros, nadie".

Y eso es lo que precisamente significa en latín la palabra *nemo*: "nadie". *Nemo* como aquel personaje vagabundo de Charles Dickens que aparece en la *Casa lúgubre*, sin nombre, ni pasado, ni ocupación. U otro *Nemo*, que también pudiera alimentarnos la imaginación,

recordando al misterioso capitán del *Nautilus*, personaje creado por Jules Verne para *Veinte mil leguas de viaje submarino* o *La isla misteriosa*; hombre afanado en investigaciones científicas, conocedor de una tecnología superior a la de la época, antihéroe que hunde barcos imperiales e incita a revoluciones... O quizá el término se refiera al lugar más alejado de la tierra firme, que está situado en el Pacífico, a casi cuatro mil metros de profundidad, y se conoce como *Punto Nemo*, por donde literalmente "nadie" podría navegar. O por qué no, ese pececillo buscado incansablemente por su padre, un pez payaso, en la entretenida película de animación digital *Buscando a Nemo* creada por Pixar Studios, y que después sería videojuego. Quizá todos estos significados estén presentes, y en realidad no sea ninguno, pues *Nemo* no era otra cosa en Priego que el nombre de un bar, donde los que generaron el proyecto quedaban con los colegas para compartir unas propuestas audiovisuales nada habituales. El caso es que no parece casual el nombre

14

15

de *Nemo Art Festival*, o por lo menos son muchas las posibles significaciones que coinciden con los planteamientos del proyecto. Posee en su propia denominación, muchos de los ingredientes que sugieren el anonimato en el trabajo, la investigación científica y tecnológica, el artista como antihéroe, el navegar por lo intransitable de la cultura digital, la travesía por las incertidumbres de lo

que está por venir, el sondeo de las profundidades de lo utópico, o la ironía sobre algo tan postmoderno como los iconos de la industria del entretenimiento, la animación y los videojuegos.

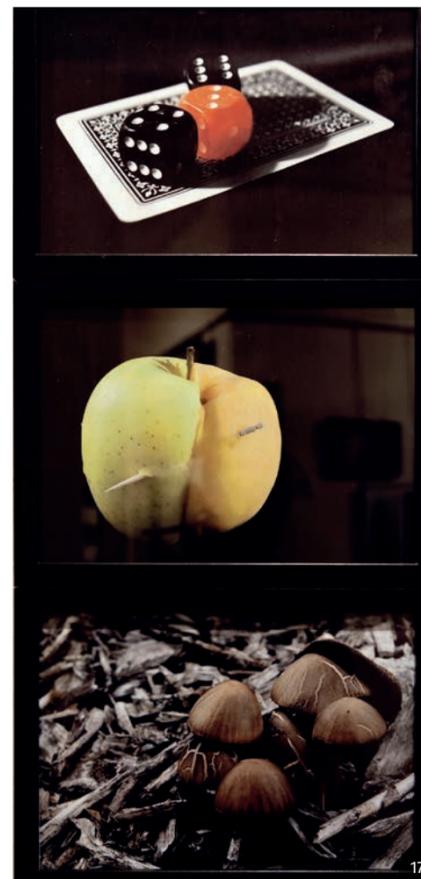
Un chasquido de dedos resuena entre los jóvenes de esta generación, que buscan la inmediatez "del aquí y ahora" en los medios digitales. Son personas que se han

criado con un ordenador o un dispositivo móvil entre las manos, herramientas que les han provocado un conocimiento vicarial, sustitutorio de la realidad; y que al final les lleva a la conciencia de que, sin renegar de los medios analógicos, las posibilidades de generar imágenes con las nuevas tecnologías, tienen un campo abierto que apenas hemos comenzado a explorar. El salto generacional es

inegable, como innegables son las modificaciones producidas en las relaciones humanas, donde los términos emisor y receptor se desdibujan, a través de las redes sociales, y los ciudadanos dejan de ser consumidores de contenidos para ser productores de los mismos... Y todo ello sin necesidad de abandonar las altas montañas que rodean Priego de Córdoba.

16

17

18

19

Arte digital y fotografía contemporánea

Arte digital y fotografía contemporánea son las dos vertientes que dotan de un contenido singular a este proyecto, distinto al resto de los que operan en el territorio de la provincia. El poder que las tendencias digitales tienen en la comunicación y las posibilidades de génesis de imágenes a través de las nuevas tecnologías, se manifiestan para *Nemo Art Festival* en un deseo de ir a la esencia: al programa, a los códigos y a las aplicaciones de lo tecnológico en otros sectores. Ello se aprecia en escenarios más o menos habituales, como la videocreación (creaciones audiovisuales, por lo general no narrativas, captadas con cámaras digitales y editadas por medios informáticos); o la ilustración infográfica (imagen fija creada íntegramente mediante ordenador, lo que permite construir realidades nuevas o combinar capturas de realidades diferentes); pasando por el *mapping* (donde la proyección videográfica se proyecta sobre arquitecturas u objetos, de modo

que se pueden programar y corregir las deformaciones que se van a producir sobre el relieve tridimensional); la realidad aumentada (donde los elementos físicos de la realidad tangible se combinan, a través de un dispositivo, generalmente móvil o *tablet*, con elementos virtuales) o la retransmisión a través de Internet de acontecimientos, conocida como *streaming*. Todo ello con el deseo de buscar un choque directo con el espectador en un sentido de arte digital expandido, que abarca gráficas generativas interactivas, donde es el observador el que maneja una herramienta que va a generar sensaciones; o la impresión 3D (reproducción de objetos tridimensionales, generalmente mediante la superposición de capas de un material fundido, que es depositado con la ayuda del ordenador que controla los gráficos vectoriales).

La otra vertiente, la fotografía contemporánea se ha materializado en los más diversos géneros como la fotografía experimental, que aunque no tengamos aquí la

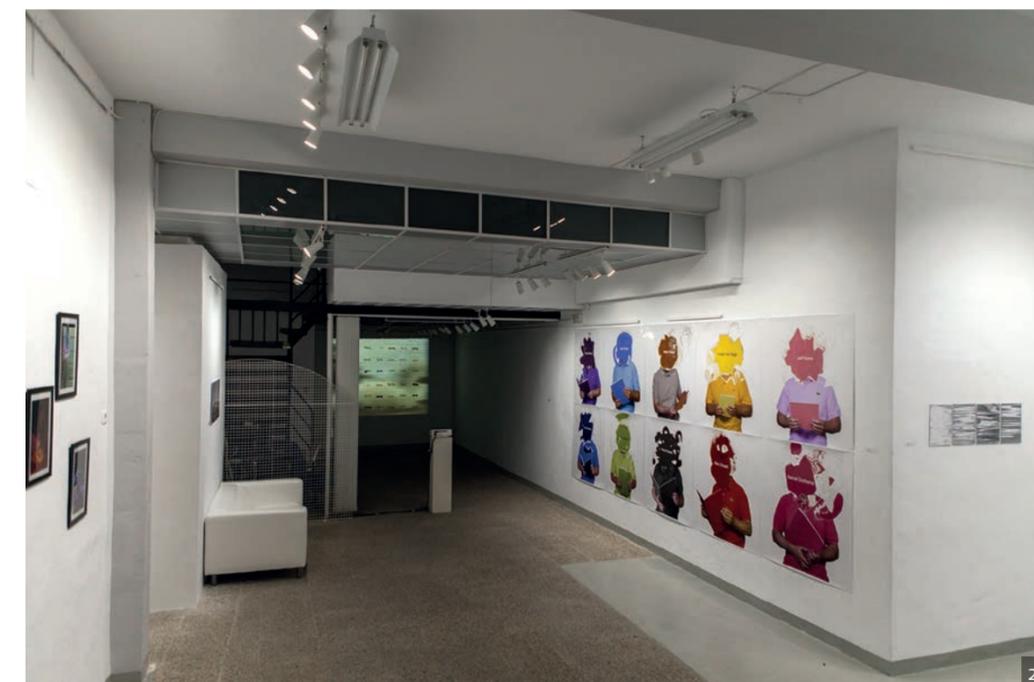
20

21

22

23

24

25

26

27

NEMO ART FESTIVAL 2013

Priego de Córdoba

www.nemoartfestival.com
 f t v .. i

Viernes 16 de agosto
 Sala de exposiciones del Patronato Lozano Sidro
 Inauguración 21:00

Sábado 17 de agosto
 Casa museo Niceto Alcalá-Zamora
 Inauguración 21:00

intención de etiquetar, no podríamos dejar de citar, en los casos de la astrofotografía (captación de imágenes de cuerpos celestes); los fotomontajes, que partiendo del histórico *photocollage* han derivado hacia superposiciones de imágenes capturadas independientemente y para yuxtaponerse en una sola; además de las intervenciones pictóricas y escultóricas con fotografías, el apropiacionismo (construcción de obras propias a partir de imágenes ajenas); junto un larguísimo etcétera.

Todo esto da forma a un festival que se celebra bienalmente, durante tres días, incluyendo un fin de semana, habitualmente en el mes de julio, y con una programación que incluye talleres, ponencias, alguna sesión de *performance* o de música electrónica, más una pieza en la calle y unas tres exposiciones (dos de ellas con artistas que han sido directamente invitados, y otra con los seleccionados a través de convocatoria pública). Estas exposiciones se montan en lugares patrimoniales como la casa natal del que fuera presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá-Zamora (utilizando tanto la sala de exposiciones como el patio, presidido por una monumental encina) así como la casa del pintor e ilustrador de comienzos del siglo XX, Adolfo Lozano Sidro

(ocupando una de las salas de exposiciones, los jardines y el patio). Concebido como un punto de encuentro y una experiencia compartida, en sus orígenes *Nemo Art Festival* estaba destinado al público de la localidad, pero con el tiempo se ha ido proyectando hacia el exterior, constatándose cierta afluencia de público foráneo de mediana edad, con inquietudes culturales y artísticas en un sentido amplio.

El proyecto tiene a la asociación *La nave gris* como soporte de sus acciones, tanto para organizar el festival como para llevar a cabo otras actividades que se realizan en los años en los que no se celebra el festival. Durante los primeros años, *Nemo Art Festival* se puso en escena de modo totalmente independiente a las instituciones, pidiendo al Ayuntamiento de la localidad solamente el uso de algunas dependencias y unos mínimos medios, como sonido y pantallas. Con el transcurso del tiempo, se ha producido un crecimiento del volumen de gestión, desembocando en un acercamiento hacia el aporte público, esencialmente del Ayuntamiento de Priego, que lo hace suyo con la condición de que el comisariado y la gestión sigan siendo responsabilidad del equipo que forma *La nave gris*.

28

29

30

31

32

FOTOGRAFÍAS NEMO ART FESTIVAL_PRIEGO

| 1 | Vista de la iglesia de la Asunción | 2 | Capilla del Sagrario en la iglesia de la Asunción | 3 | Escalera de las Carnicerías Reales | 4 | Parque natural de las Sierras Subbéticas | 5 | Tejados de la iglesia de la Asunción vistos desde el Barrio de la Villa | 6 | Vista panorámica de la localidad | 7 | Iglesia de San Francisco | 8 | Cabecera de Facebook para la edición de 2015. Diseño Rafael Blanco (Nankayshan) | 9 | Proyecto internacional *Garabato Postal* (España - México). Comisariado por Nayelli del Carmen Vázquez Ramos (México) y Rafael Blanco (Nankayshan) (España). Sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2012 | 10 | *Desestructura*. Álvaro Pulido. Sala de exposiciones Museo Adolfo Lozano Sidro, 2012 | 11 | Vista de la sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Autores de izquierda a derecha: Álvaro Pulido, Marta Serrano, Luis Povedano y Rafael Blanco (Nankayshan), 2012 | 12 | Videocreación de Mar Garrido. Sala de exposiciones Museo Adolfo Lozano Sidro, 2013 | 13 | *Fotografía intervenida*. Maite Ortega. Sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2013 | 14 | *Op Art*. Antonio García. Sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2011 | 15 | Vista de la sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Autores de izquierda a derecha: Álvaro Pulido, Señor Silicona, Rafael Blanco (Nankayshan), Antonio García y Marta Serrano, 2011 | 16 | *Instalación con tejidos*. Azucena Almen-dros. Sala de exposiciones Museo Adolfo Lozano Sidro, 2013 | 17 | *Babel*. Fotografía. Sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2012 | 18 | Vista de la sala de exposiciones Museo Adolfo Lozano Sidro. Autores de izquierda a derecha: Blanca Jiménez, Rafael Blanco (Nankayshan), Azucena Almen-dros y Mar Garrido, 2013 | 19 | *Fotolibros Reincidentes*. Julián Barón. Sesión Bookjockey. Museo Adolfo Lozano Sidro, 2016 | 20 | *Wings of Icaro*, directo audiovisual. Museo Adolfo Lozano Sidro, 2016 | 21 | Mariana Hormaechea, ponencia "El video arte en Andalucía". Casa Museo Adolfo Lozano Sidro, 2015 | 22 | Dibujo de Jessica Bazán. Sala de exposiciones Museo Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2013 | 23 | Galería La Hormiga, 2015. Autores de izquierda a derecha: Dani Durán, Maite Ortega, Paco Díaz, Rafael Jiménez, Victoria Campillo y David Moreno | 24, 25, 26 y 27 | *SOSTenible*. Performance de Javier Flores. Museo Adolfo Lozano Sidro, 2013 | 28 | Cartel promocional edición 2013. Diseño José María Mateos | 29 | Cabecera de Facebook para la edición de 2012. Diseño Rafael Blanco (Nankayshan) | 30 | Fuente del Rey | 31 | Fachada de la casa Museo Niceto Alcalá Zamora y Torres | 32 | Estudio del pintor en el Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro.

Fotografías: archivo Nemo Art Festival

Patronato Municipal "Niceto Alcalá-Zamora y Torres"

Se trata de una bella casa del siglo XIX ubicada en la calle Río, número 33, donde vino al mundo el que fuera primer presidente de la Segunda República Española, quien terminó sus días al otro lado del océano Atlántico, en el exilio. En 1993 fue creado el Patronato, para gestionar el legado que los herederos habían donado a la localidad. La visita comienza en la planta baja, con las dependencias, el jardín y el mobiliario de la época; para seguir en la primera planta con objetos personales expuestos en vitrinas intercaladas con paneles informativos sobre la vida de don Niceto, concluyendo en la segunda planta con archivo, hemeroteca y biblioteca, donde se pone a disposición de investigadores los fondos documentales. Una labor importante del Patronato es la organización de los congresos sobre republicanismo, que promueven el estudio del periodo histórico entre 1931 y 1936, así como la figura del malogrado presidente.

Patronato Municipal "Adolfo Lozano Sidro"

Otro de los ilustres hijos de la localidad fue el pintor e ilustrador Adolfo Lozano

Sidro (1872-1935). Encontramos en las plantas superiores de este edificio más de setenta obras originales, incluyendo dibujos y bocetos, que muestran su trabajo como retratista y especialista en temática costumbrista. Entre las obras se yuxtaponen los tipos populares de la Andalucía rural, con las escenas galantes de la alta sociedad matritense. Enrañable es el apartamento que ocupaba durante sus estancias en Priego, pudiéndose ver sus útiles de trabajo, recuerdos y obras sin terminar.

La planta baja del edificio contiene otras dos dependencias municipales: el Museo Arqueológico Municipal (ubicado provisionalmente en torno al patio interior, está pendiente de su traslado a otro emplazamiento más adecuado) y el así llamado, Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo. Con este pretencioso nombre, muestra una exposición monográfica de pintura de paisaje, casi toda figurativa, con alguna deriva hacia la abstracción y ninguna aportación de las últimas tendencias en torno al paisajístico, como pudieran ser el *land-art*, el *earthwork* o las intervenciones sobre el paisaje. Esta colección surge como una iniciativa del pintor Antonio Povedano, quien también puso en marcha unos cursos sobre pintura paisaje, escultura en bronce y acuarela, que con invariables planteamientos, se vienen realizando desde 1988.

Fuente del Rey

Está en un paraje de gran belleza, donde encontramos por el lado izquierdo una fila de impresionantes "plátano

de sombra", y por el derecho un manantial conocido como Fuente de la Salud, que alimenta con sus aguas a la Fuente del Rey. De estilo barroco, está compuesta por 139 chorros, muchos de ellos en formas de grotescas caras, distribuidos en tres estanques, alargados y curvilíneos, en distintos niveles.

La fuente presenta en su parte superior, la escultura de *El león y la serpiente*, obra de juventud, todavía en estilo Barroco, del que fuera uno de los más importantes artistas neoclásicos, el prieguense José Álvarez Cubero (1768-1827). Escultor que pasó parte de su vida en París y en Roma, donde trabó amistad con figuras de la altura de los también escultores Thorvaldsen y Canova, y llegó a ser condecorado por sus méritos por el propio Napoleón. Cuando las tropas imperiales invaden España, y se declara la Guerra de Independencia, el artista se niega a reconocer como rey a José I, hermano del emperador, por lo que es encarcelado en el Castillo de Sant Angelo de Roma. Después de ser liberado y cosechar nuevos éxitos, regresa a España como escultor de cámara de Fernando VII; con la desgracia de que el barco que lo traslada a la península naufraga, desapareciendo un buen número de sus obras más significativas bajo las aguas.

Contactos

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Plaza de la Constitución, 3

957708400

www.priegodecordoba.es

Patronato Municipal "Niceto Alcalá-Zamora y Torres"

C. Río, 33

957543030

Casa-Museo "Adolfo Lozano Sidro"

C. Carrera de las Monjas, 16

957540947

Web del proyecto

www.nemoartfestival.com

SANTAELLA CONTEMPORÁNEA

S A N T
A E L L
A 1 5 C
O N T E
M P O. ARTE
Contem-
poráneo

Santaella

Capilla, campiña y campana

No somos en esta guía devotos de las tradiciones, del costumbrismo o de los dichos populares, maneras todas ellas de transmitir unos modelos y hacerlos perseverar en el tiempo. Preferimos el pensamiento crítico, como la práctica de unas ideas que cuestionan continuamente la realidad en la que nos desenvolvemos, analizando y valorando los patrones que nos vienen dados. Porque, por encima de prejuicios y opiniones generalizadas que se propagan mecánicamente, el mundo rural escenifica el encuentro entre el pasado y el futuro: Una tierra de oportunidades, donde la cultura tiene un cierto papel como motor de desarrollo. Pero vale la pena hacer una excepción respecto a la localidad de Santaella, donde los lugareños se jactan diciendo una frase que lleva implícita la rotunda presencia de su pueblo en el paisaje: "a capilla, campiña y campana, nadie nos gana".

Y efectivamente, cuando se accede por la A-386, procedente de La Rambla o Montalbán (dos pueblos que cuentan con sendos proyectos llamados *Aptitudes* y *Z* respectivamente), tras haber dejado atrás la autovía A-45, que une Madrid con Málaga; o bien si se accede por la A-379, tras haber pasado La Victoria (donde radica el proyecto *Art Sur*) proveniente de la autovía A-4 (Madrid - Cádiz), nos encontramos con una fértil "campiña", de redondeadas lomas donde se cultiva el olivar y los cereales, regados por el canal Genil-Cabra. Un territorio donde curiosamente se concentran nada menos que cuatro interesantes proyectos de arte contemporáneo, como si la fertilidad de la tierra, no contenta con producir los alimentos indispensables para el ser humano, también trajera al mundo proyectos de arte contemporáneo singulares, diversos, participativos y multidisciplinares. Al acercarnos a Santaella, se rompe el horizonte con la imponente mole de la "capilla" de la parroquia de la Asunción, que junto a la torre con su "campana", dan cuenta de la verdad del dicho, formando uno de los conjuntos de época renacentista más importantes de la provincia.

Por lo demás, se trata de un pueblo singularmente bello, que tuvo asentamientos desde la Edad del Bronce, iberos, romanos, visigodos y árabes; siendo un catálogo de estilos artísticos: gótico, mudéjar, plateresco, renacentista, barroco y neoclásico; huellas del abanico de culturas que dejaron su impronta en el lugar. La pieza emblemática de su arqueología es la *Leona de Santaella*, escultura zoomorfa ibera, en posición sedente y de inspiración oriental, datada en el siglo V a.C., que se solían colocar, con fines funerarios como guardianas de las tumbas. De época islámica, concretamente almohade, procede el castillo y su fortaleza, que rodea por fragmentos al Barrio Bajo, de calles estrechas y casas encaladas, que debieron acoger a la población morisca. Mención aparte merecen sus pilares y fuentes, muchas de ellas del siglo XVIII, aunque otras son anteriores, con tan sugerentes nombres como La Lágrima, del Santo, la Mina, el Pilón, de la Pita... aglutinadas hoy en una ruta del agua. Agua que también inunda la Laguna del Donadío, zona protegida por la variedad de aves que nidifican en sus márgenes, entre las que se encuentran malvasías, patos cuchara, cercetas, ánades, garzas y cormoranes, por citar algunas.

Tan solo 43 kilómetros separan la capital cordobesa de Santaella, que en el censo de 2010 contaba con algo más de seis mil habitantes; parte de los mismos distribuidos en las pedanías de La Montiel, Bocas del Salado, El Ingeniero, El Fontanar y La Guijarrosa. Un territorio donde la fértil campiña fructifica, no solo con cereales y aceites, sino en proyectos creativos de nuestro tiempo, como *Santaella Contemporánea*; que junto a sus vecinos *Aptitudes*, *Z* o *Art Sur* forman un núcleo donde se aglutina buena parte de la gestión de la cultura contemporánea en la provincia, mostrando el deseo de un territorio por generar proyectos capaces de insertarnos en nuestro tiempo.

3

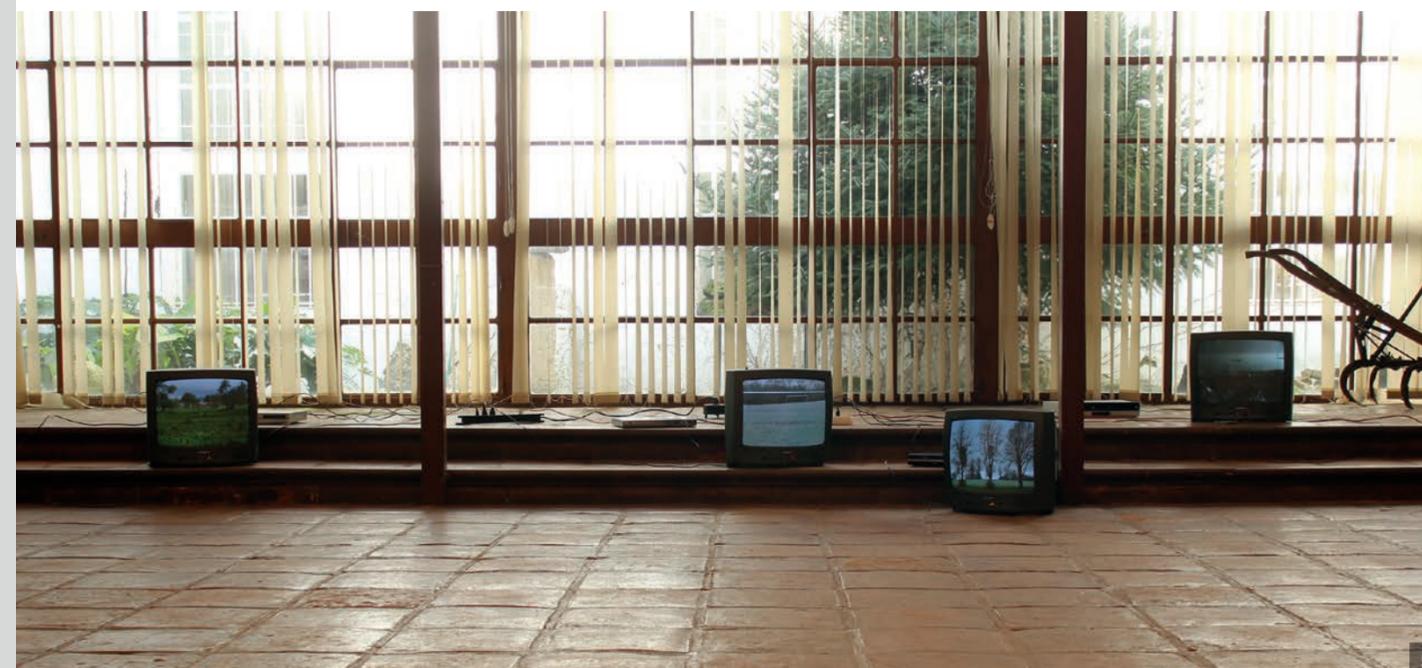
4

Santaella Contemporánea

Gestión de actividades, centro de arte y residencia de artistas

El origen del proyecto se sitúa en mayo de 2013, cuando la artista y gestora María José Cosano tiene la iniciativa de poner en marcha una programación de actividades sobre arte contemporáneo en su pueblo. Durante una temporada y media adopta para esos fines, la sala polivalente del Museo Arqueológico y Etnográfico de la localidad, uno de los más completos en la provincia; de modo que las obras compartieron paredes por ejemplo, con mosaicos de época romana. La primera exposición titulada *Arqueologías futuras* se abre de este modo como un diálogo con el patrimonio histórico, una invitación a repensar el presente y el futuro, a

relacionar la tradición con la modernidad, contraponiendo lo mutable y lo procesual de la creación actual, frente a lo inmutable y casi eterno, de los restos conservados en los espacios museísticos. Esta línea expositiva sin embargo, no se prolonga en el tiempo (lo que hubiera sido un eco del proyecto *El vuelo de Hypnos* en Almedinilla, que lleva trabajando en el diálogo con el patrimonio histórico desde 2005), de modo que a la exposición inicial le suceden otras muestras, que también comparten paredes con los restos arqueológicos, sin que se establezca una conversación con los mismos.

5

El salto cualitativo se produjo en el verano de 2014, cuando María José Cosano tiene la oportunidad de rehabilitar un espacio cedido por su familia, y tras cuatro meses de trabajos nacerá el *Centro de Arte Santaella Contemporánea*. Un espacio que cuenta con una sala de exposiciones, de apariencia industrial, con techos altos y paredes de ladrillo visto pintadas de blanco, forradas parcialmente con unos paneles para colocar obra más fácilmente. A esto se une otro espacio anexo, de igual amplitud, que puede dar acogida a un grupo entre cuatro y seis personas, de modo que los artistas puedan trabajar durante unos días a través de micro-residencias,

sorteando de este modo las necesidades de alojamiento. En su conjunto, se trata de un espacio para la creación y la exhibición, que tiene la intención de desarrollar actividades sobre la cultura actual y la diversidad artística, a través de proyectos que mejoren las relaciones entre público, instituciones y creadores de todos los ámbitos. Se pretende dar visibilidad a una generación intermedia de artistas, prioritariamente a aquellos que han nacido a partir de 1970; siendo seleccionados entre el panorama nacional e internacional, pero teniendo su epicentro en Córdoba y en toda la red de proyectos gestados desde esta periferia territorial.

Santaella | Arquitectura contemporánea

23 - 07 | 01 - 10

Lucía Toro

C/ Arenal, 71
Centro de arte
Santaella Contemporánea

Emilio Cabello | Paco Palma

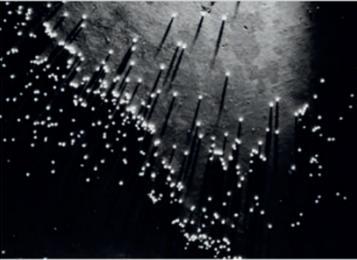

EL BOSQUE

RODRIGO TAVERA

31 - 01 / 15 - 03

Centro de Arte
Santaella Contemporánea
C/ Arenal, 75

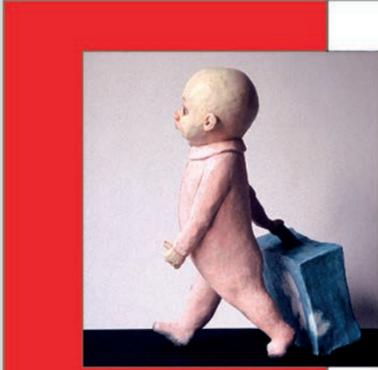

ARQUEOLOGÍAS FUTURAS

Daniel Silvo
Mp & Mp Rosado
Word Cross Collective

Comisariada por María José Cosano

Inauguración: 4 de mayo de 2013
Hora: 18.00
Sede del Museo Arqueológico
Santaella (Córdoba)
Fotografía: Parking stars, Daniel Silvo

"Lo que más me importa"

ANNA JONSSON

5 de abril / 31 mayo 2014

C/ Antonio Palma Luque, 27
Museo Arqueológico, Santaella Córdoba

Comisaria
María José Cosano

"Las postales del museo"

JAVIER ARTERO

25 enero/14 marzo 2014 Museo Arqueológico
Santaella (Córdoba)

Comisaria: María José Cosano Colabora: **BBAAM**

Santaella Contemporánea, tanto en su aspecto en la gestión de actividades como en el espacio físico de exhibición y residencia, es una idea propia de la emprendedora cultural María José Cosano. Frente a otros proyectos que operan en este ámbito, que se conciben como festivales o jornadas (realizadas normalmente en un fin de semana), *Santaella Contemporánea* establece una programación a lo largo de la temporada, de unas tres o

cuatro exposiciones, comisariadas por ella misma, o bien con un comisariado externo. La participación ciudadana va cobrando consistencia progresivamente, en la medida que los santaellanos y las santaellanas se van acercando a visitar las muestras, especialmente en las inauguraciones, y gracias a la labor de los Amigos del Centro, que canalizan el apoyo a esta iniciativa.

MARA LEÓN

CERTEZAS

29 - 11 / 15 - 01

Centro de Arte
Santaella Contemporánea

C/ Arenal, 75

SANTAELLA CONTEMPORÁNEA 15

18

19

La pedagogía hace el futuro

Chepita y Melissandra

Aunque se conocieron en el París de las vanguardias, las pintoras Remedios Varo y la inglesa Leonora Carrington, intimaron a comienzos de los años 40 en México, país en el que se habían exiliado, huyendo de las barbaries del franquismo y del nazismo. Mujeres impulsivas y apasionadas, cimentaron una amistad en el fragor de la pintura surrealista, con un gusto por lo onírico que llenaba sus cuadros de personajes misteriosos, en un mundo de extraños artilugios y espacios imposibles. Además compartieron, entre recetas y confidencias, una intensa inquietud por la alquimia, la magia, la superchería, lo sobrenatural...

Melissandra y Chepita son los *alter ego* de Remedios y Leonora, creados por la pintora María Bueno como una experiencia pedagógica, en la que se expusieron una serie de pinturas que representaban a ambas. Mostradas en el *Centro de Arte*, fueron contempladas por

los alumnos del colegio del pueblo, en sesiones en las que se les contó la siguiente historia: "Ambas pintoras venían hacia Santaella, para encontrarse con los niños, cuando el barco naufragó en el mar de olivos, de modo que se quedaron sin medio para viajar, sin qué ponerse, ni modo de orientarse". Los niños debieron pintar el barco, las ropas y los mapas, para dar transporte, abrigo y orientación a estas dos "extraviadas" de la historia del arte. La sorpresa vino cuando María Bueno disfrazada de *Chepita*, ataviada con un antifaz para no ser reconocida, y con una chepa de la que salen divertidos personajes, se presentó en las clases del colegio. Los niños, con esa imaginación capaz de dar cuerpo a lo que han visto representado en dos dimensiones, reconocían al personaje que había venido de la ficción para posarse ante la pureza de sus miradas.

20

21

22

23

24

Todo un ejemplo del inmenso poder de la imaginación que poseen los más pequeños y de la capacidad del arte para hacernos crecer como personas e interpretar el mundo. *Santaella Contemporánea* tiene en la pedagogía una de sus líneas fundamentales, y verdaderamente constituye un rasgo singular y diferenciador de este proyecto con respecto a los demás. "Aprender haciendo" parece ser la estrategia para conseguir un acercamiento de los más jóvenes hacia el arte. No se trata de escuchar una explicación y después trabajar, como se ha venido practicando en las enseñanzas regladas o académicas, sino un continuo recibir y producir, construyendo una historia en la que los niños son una pieza indispensable

para la resolución de una situación. Fomentar el espíritu creativo y proporcionar las circunstancias apropiadas para entender las obras artísticas de nuestro tiempo son tareas indispensables para que los integrantes de una sociedad, desde pequeños, tengan un acercamiento a la cultura contemporánea, y que de ese modo sientan la modernidad como algo propio. En todo ello, la innovación es un factor de calidad, junto a la capacidad de concebir las enseñanzas como experiencias compartidas, incorporando un sentido de actualidad en las prácticas educativas, y siendo conscientes de que la cultura de nuestro tiempo requiere un modelo educativo de nuestro tiempo.

25

FOTOGRAFÍAS SANTAELLA CONTEMPORÁNEA_SANTAELLA

| 1 | Vista panorámica de la localidad, presidida por la Parroquia de la Asunción, donde destaca la impresionante mole de su "capilla", la espadaña con su "campana" y la "campaña al fondo" | 2 | Paisaje de campiña próximo a la localidad | 3 | Interior del Museo Arqueológico y Etnográfico durante una actividad didáctica dedicada a la exposición de Anna Jonsson (2014) | 4 | Obra de Anna Jonsson, expuesta en el Museo Arqueológico y Etnográfico (2014) | 5 | Instalación de Javier Artero expuesta en el Museo Arqueológico y Etnográfico (2014) | 6 | Público asistente a una de las inauguraciones | 7 | Panorámica del Centro en la exposición *Origen* de María Ortega Estepa | 8 | Panorámica del Centro en la exposición *Proyexpán. Proyectos de arte contemporáneo*, comisariada por Daniel Silvo | 9 | Montaje de la exposición *Microproyectos / Microrresidencias*, colectiva de artistas cordobeses | 10 | Tarjeta de invitación a la exposición *Santaella. Arquitectura contemporánea* de Emilio Cabello, Paco Palma y Lucía Toro (2016) | 11 | Tarjeta de invitación a la exposición *El bosque* de Rodrigo Tavera (2015) | 12 | Tarjeta de invitación a la exposición *Arqueologías futuras* de Daniel Silvo, MP & MP Rosado y Word Cross Colective (2013) | 13 | Tarjeta de invitación a la exposición *Lo que más me importa* de Anna Jonsson (2014) | 14 | Tarjeta de invitación a la exposición *Las postales del museo* de Javier Artero (2014) | 15 | Tarjeta de invitación a la exposición *Certezas* de Mara León (2014) | 16 | Vista del Centro con las obras de Mara León | 17 | Inauguración de la exposición de Mara León | 18, 19, 21, 22, 23 y 24 | Actividades didácticas en la exposición *Posible escenografía para Remedios y Leonora. IV parte. El ajo en un gajo* de María Bueno (2016) | 20 | Dibujo original de María Bueno representando a Remedios Varo y Leonora Carrington | 25 | Vista del Centro con las obras de María Bueno.

Fotografías: Archivo Santaella Contemporánea

Museo Arqueológico y Etnográfico

La gran cantidad de piezas arqueológicas encontradas a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, concluye con la apertura en 1988, de este Museo Municipal en la antigua casa del Pósito. La sección de arqueología contiene los materiales provenientes de los yacimientos de La Matilla, La Mitra, Las Mesas, La Calva y La Camorra de las Cabezuelas; conteniendo vestigios desde el paleolítico hasta la época árabe. Destaca la *Leona de Santaella*, una escultura de época ibera, sedente, que posiblemente hacía de guardiana en un enterramiento. Las salas de etnología dan cuenta de los útiles propios de un pueblo dedicado a la agricultura, junto al mobiliario característico de las viviendas de los cortijos.

Laguna del Donadío

Próxima al río Genil, en las proximidades del cortijo con el mismo nombre, se trata de un humedal de unas doce hectáreas aproximadamente, protegido como Reserva Natural. Destacan las aves, encabezadas por la malvasía cabeciblanca, que incluso se reproduce en este lugar, junto a otras como la garza imperial, el avetorillo, la focha, los ánades reales o los somormujos. Entre los mamíferos encontramos ejemplares de lirón, zorro, erizo o comadreja. No faltan los reptiles como el galápago, la culebra, la rana verde o el sapillo partero.

Contactos

Centro de Arte Santaella Contemporánea
C. Arenal, 75
santaellacontemporanea@gmail.com

Sitio web del proyecto

www.santaellacontemporanea.blogspot.com
www.mariajosecosano.com

SCARPIA

S C A R
P I A 1
E L - 6
C A R P
I O - ARTE
Contem-
poráneo

El Carpio

El paisaje como escenario

scribía Rilke que "la llanura es el sentimiento que nos engrandece". El paisaje es esa inmensidad que, de algún modo está en nosotros mismos, un deseo de otear el horizonte y abarcar hasta donde se pierda la vista, habitar en lo inconmensurable para tomar conciencia de la pequeña escala que representamos los seres humanos, frente a la grandeza que se extiende ante la mirada. Hasta tal punto se entrelaza el territorio como objeto observado, con nosotros mismos como sujetos observadores, que las palabras paisaje, país o paisano comparten la misma raíz, como una parte indisoluble de la misma idea. Porque todo paisaje es una construcción cultural, resultando en mayor o menor medida una transformación del medio natural a través de las acciones humanas, expresando así el modo de ser y de estar de una sociedad sobre un lugar.

El municipio de El Carpio da cuenta de una excepcional riqueza en este aspecto, al gozar de una gran diversidad medioambiental. Empezando por el río Guadalquivir, que discurre tranquilo describiendo azarosos meandros, y en cuyos márgenes existen unos sotos en los que se refugian numerosas aves acuáticas. Una verdadera arteria fluvial que irriga la fértil Campiña, de suaves lomas y cambiantes colores según las estaciones, que desde

tiempos inmemoriales se ha dedicado al cultivo del cereal y del olivar, extendiéndose por el norte hasta las estribaciones de Sierra Morena. Esta riqueza agrícola no pasó desapercibida a lo largo de la historia, habiéndose encontrado restos de villas romanas, que dan cuenta de una fuerte implantación rural, así como un núcleo de época musulmana, llamado *Alcocer*.

Pero el verdadero protagonista del paisaje, su emblema más característico es el cerro escarpado (nunca mejor dicho) donde se asienta el pueblo, presidido por la Torre de Garcí Méndez. Erigida en el siglo XIV, en tres plantas superpuestas, de estilo mudéjar y forma cuadrangular, formaba parte del Castillo de los Méndez de Sotomayor, y desde su terraza se domina un paisaje inmenso, lo que da cuenta de la importancia simbólica que tuvo la bélica construcción, como si los dominios del señor pudieran llegar hasta donde la mirada fuera capaz de posarse.

La historia de El Carpio, escrita desde la Edad Media por una aristocracia que literalmente dominaba el territorio, ha llegado bastante incólume hasta nuestros días, pues tres cuartas partes de su término aún son propiedad de una familia nobiliaria: la Casa de Alba. Ligada desde el siglo XVI a la localidad, cuando Felipe II concedió el

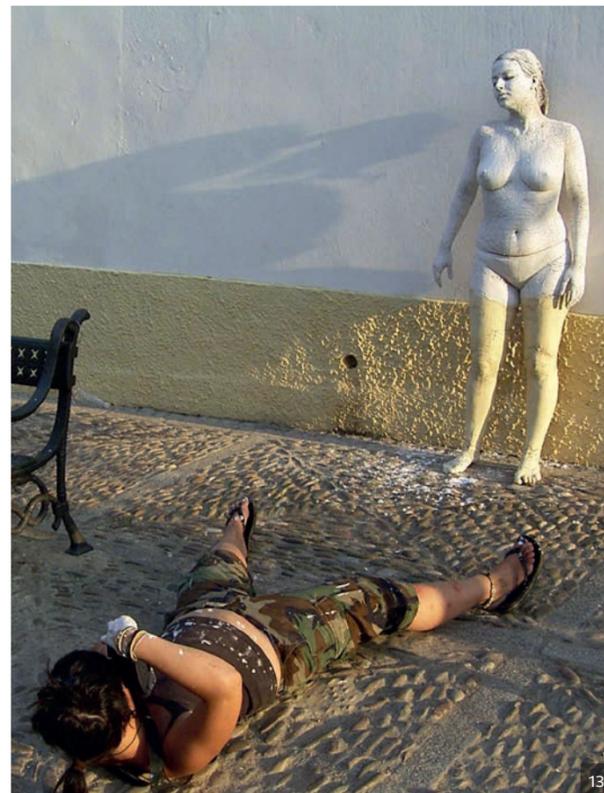
titulo de Marqués de El Carpio a Diego López de Haro, ha pasado por una serie de vericuetos de linajes, grandes de España, casamientos y descendencias, hasta llegar a ese personaje que, hasta su muerte, fue centro de las noticias del corazón: Cayetana de Alba. Lo cierto es que sus herederos cuentan hoy, además del patrimonio inmobiliario y monumental, con unos enormes bienes de explotación agraria, que dicho sea de paso y por si fuera poco, atrapan cerca de medio millón de euros anuales en subvenciones europeas, sólo en este término municipal. Una familia que por otro lado y a modo de compensación, ha cedido en usufructo al Ayuntamiento de la localidad, un importante conjunto monumental; empezando por la emblemática torre antes citada, además del Palacio Ducal (joya arquitectónica del siglo XVII, donde se ubica en la actualidad una sala de exposiciones, una biblioteca y un centro social) y las Grúas (complejo hidráulico del siglo XVI, que suministraba agua de riego, estando declarado como Bien de Interés Cultural).

Como ocurre en aquellos lugares donde la tierra está en manos ajenas, los lugareños han precisado transformar lo negativo del latifundismo en un positivo desarrollo agroindustrial y de servicios, buscando otras salidas laborales en las que poder fundamentar su futuro. Dos grandes empresas agroalimentarias se ubicaron en la zona, aprovechando el nudo de comunicaciones viarias que sitúa a El Carpio a 30 kilómetros de la capital, pasando por las inmediaciones la autovía A-4 (Madrid-Cádiz), la A-306 (Córdoba-Jaén), y la línea de ferrocarril Madrid-Córdoba. Estas son la *Azucarera*, que estuvo activa

hasta 1991; y *Pastas Gallo*, que a día de hoy da más de doscientos empleos directos en la localidad, dedicándose a la elaboración de sémolas y pastas alimentarias, y siendo una de las más amplias y modernas fábricas de la empresa, que aprovechó el carácter agrícola del cereal de esta tierra para implantar su factoría. Ambas compañías abrieron una cierta multiculturalidad en la población, un movimiento de personas provenientes de diversos puntos del territorio nacional, que dinamizó a la sociedad carpeña desde la década de los sesenta. Destacar en tercer lugar, la puesta en marcha desde 2012 de dos plantas de energía solar, que producen en su conjunto la energía que consumen cincuenta mil hogares, dando empleo directo a medio centenar de personas, y suponiendo una apuesta por un modelo energético sostenible y renovable.

Modernas empresas, cereales y olivares en la Campiña, aristócratas latifundistas, una torre que simbolizó el poder medieval, los meandros que describe el río, conexiones viarias..., todos son actores en el escenario del paisaje, interpretando el guión de la historia. Y en el trascurso del tiempo, queda constancia de las múltiples formas de relacionarse que ha tenido el ser humano con el soporte físico, para satisfacer las más diversas necesidades, producir los alimentos, dejar emblemáticas construcciones en la dominación de un territorio, buscar otras oportunidades de futuro... Puesta en escena que el espectador puede contemplar desde un punto de vista tan privilegiado como la Torre de Garci Méndez, oteando el horizonte hasta donde se difumina la mirada.

Scarpia

Jornadas de intervención en el paisaje natural y urbano

Una "escarpia" es un pequeño clavo, curvado en un extremo que sirve para sujetar cuadros; decimos que se nos ha puesto "el vello como escarpias" cuando se nos ha erizado la piel a consecuencia de contemplar algo emocionante; un monte se define "escarpado" cuando tiene una fuerte pendiente, y ese es precisamente un adjetivo aplicable al protuberante cerro en cuyas laderas se sitúa El Carpio. Localidad de poco más de cuatro mil quinientos habitantes, en cuyo nombre resuenan las sílabas de *Scarpia*, uno de los más notables proyectos artísticos del país.

Surge en el año 2002, gracias a la labor de uno de los artistas del joven panorama creativo andaluz, Miguel A. Moreno Carretero (acompañado en los cinco primeros años por el músico e historiador del arte Antonio R. Sánchez Gavilán) creando unas jornadas de reflexión y experiencias compartidas, teniendo como eje central el *land art* o arte de la tierra. Siguiendo el ejemplo de los artistas estadounidenses y algunos europeos, que a finales de la década de los sesenta, comenzaron a crear sus obras fuera de los estudios tomando la tierra por soporte, como un nuevo comportamiento artístico que dejaba de lado los tradicionales objetos comercializables. Se trata de un trabajo en plena naturaleza, sin puertas de ningún tipo que lo encierren, experimentando con el paisaje (ya sea natural o urbano) tomando como estrategia la intervención sobre el espacio escogido, y con todos los aspectos estéticos, éticos y de exhibición que ello conlleva.

Scarpia se ha convertido en un punto de referencia en la formación y en la producción de proyectos de intervención artística en el espacio natural y urbano. Cuando las actuaciones tienen como soporte la naturaleza, el paisaje adquiere una dimensión humanizada, percibiendo con más criterio la realidad medioambiental en la que se desenvuelve. Como ya hemos descrito, El Carpio disfruta de una biodiversidad notable, al quedar limitado por las faldas de Sierra Morena al norte y por la Campiña al sur; una zona variada en cultivos de cereales y olivar, con

el discurrir manso del río Guadalquivir, que favorece en los márgenes de su cauce una flora y fauna espléndida. Este margen fluvial ha sido el contexto para innumerables intervenciones provocando relecturas del lugar, sorprendente para el espectador local y visitante, y consecuentes en los aspectos éticos de la conservación de la naturaleza y de la degradación que sufre.

Por otro lado, los proyectos urbanos tienen como escenarios las calles, las plazas y los lugares recónditos del pueblo, todos presididos por la restaurada torre de Garcí Méndez, cercana al Teatro Municipal y al palacio Ducal de la Casa de Alba. Las intervenciones urbanas realizadas en *Scarpia* se han pronunciado por temas sociales de la actualidad y la política, como la conciencia del espacio público, la memoria histórica, las nuevas relaciones de género o la conservación del patrimonio; estableciendo un diálogo rico y variado, que ha dejado honda huella en la memoria colectiva de los habitantes. Quienes se muestran curiosos ante las intervenciones efímeras de cada edición, observando por ejemplo cómo va a cambiar su calle, o qué actuación va a transformar el viejo kiosko de la plaza, o qué instalación se hará en la cripta de la parroquia..., lo que al cabo del tiempo ha logrado despertar un acercamiento a la cultura contemporánea.

En dos semanas durante el verano, se realiza cada edición de *Scarpia*, habitualmente dividida en dos bloques: el primero se concibe como fase de formación y aprendizaje, a través de varios talleres de creación impartidos por artistas de prestigio, y conferencias dedicadas a un tema concreto; el segundo se fundamenta en las intervenciones de los artistas asistentes, que tras haber visitado y conocido los espacios, llevan a cabo sus propuestas, buscando la innovación, la frescura en las ideas y la yuxtaposición de significados.

De modo paralelo, discurren otras actividades como la difusión de videocreaciones a través de la televisión local *Scarpia TV*, la inauguración de una gran exposición acorde a la temática específica de las jornadas, la pre-

14

19

15

16

17

18

sentación de proyectos de otras instituciones de características similares, y el diseño de una camiseta, cada año distinta, sobre el número 14620 (código postal de la localidad), así como las actividades didácticas tanto para los más pequeños (*Scarpia Junior*), como para los más mayores (*Scarpia Plus*).

El aspecto de la convivencia de los artistas, provenientes de muy distintos puntos del territorio nacional e

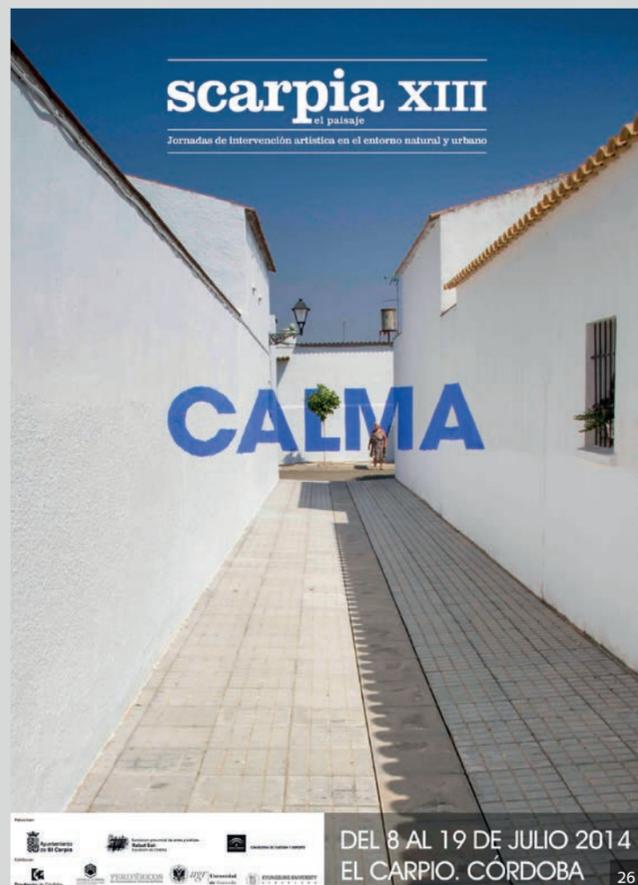
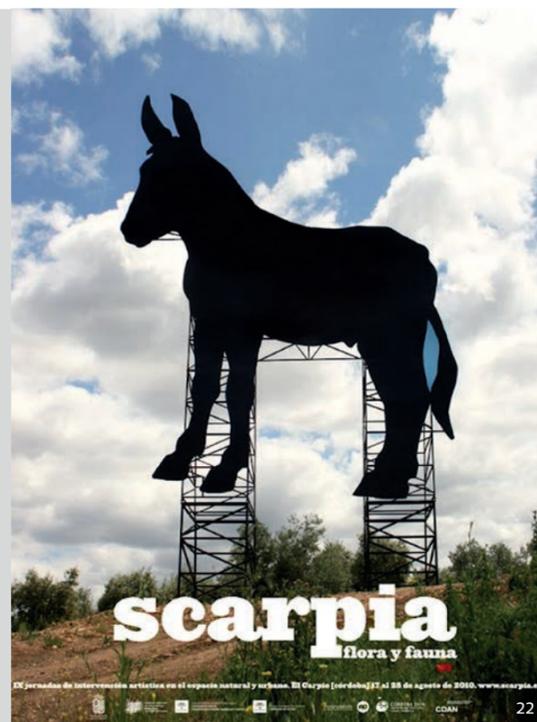
internacional, otorga a este proyecto un claro sentido intercultural, como conector entre personas, favoreciendo la movilidad transnacional de agentes culturales y productos artísticos, así como el intercambio de experiencias con otras culturas y territorios. Con el fin de acoger a todas estas personas se puso en funcionamiento un albergue municipal, aprovechando las instalaciones del antiguo consultorio médico.

20

21

Arte público y participación ciudadana

La creación artística es en sí misma, una actividad transformadora: en el modo de mirar el paisaje, en la manera de actuar sobre el patrimonio, en el compromiso con una realidad social... La valoración del espacio público no es algo innato o que provenga de la naturaleza humana; es por el contrario, un hecho cultural, una construcción social que realiza la ciudadanía. Precisamos entender el espacio público como espacio de debate, de movimiento y de intercambio, donde las significaciones del lugar se suman a las aportaciones de los artistas, y todo ello confluye en los vínculos afectivos que los ciudadanos tienen con el lugar. Extraer el potencial emocional que el espacio público ofrece, ha sido un reto de no pocas corrientes contemporáneas, que han tenido la intervención artística como estrategia de actuación. Ocupando físicamente parte de ese espacio o mediante la alteración visual de alguna de sus características se provoca una relectura del lugar, una nueva visión donde se superponen las significaciones propias del sitio y las añadidas por los artistas, estableciéndose un diálogo entre presente y pasado. El artista no es un mero productor de objetos, sino más bien un catalizador de inquietudes sociales al servicio de una causa que es colectiva.

Estas jornadas de intervención en el paisaje natural y urbano han sido un proyecto participativo, tanto para los artistas que acuden a la localidad, como para los propios residentes en la misma, teniendo como hilo conductor

el arte público, relacional y medioambiental. Según las palabras del artista y gestor Miguel A. Moreno Carretero, que ha encabezado el proyecto durante casi tres lustros, "Scarpia ha cubierto una carencia formativa en el ámbito del arte público en Andalucía".

Puesto que la mayor parte de las intervenciones han sido efímeras, y abiertas a toda clase de medios, se ha dado una gran importancia al documento, como registro de la pieza más allá de su materialidad, desembocando en las fotografías, los vídeos o los textos escritos. De ello ha quedado constancia en dos grandes fuentes: un canal de vídeos que archiva una cincuentena de testimonios audiovisuales, y el libro *Scarpia, 14 años de creación contemporánea en El Carpio*, compendio de un gran número de realizaciones, catalogadas en capítulos como *Pueblo, Narrativa, Pintura, Ritual, Social, Cuerpo, Naturaleza o Exposiciones*.

Verdaderamente importante ha sido la magnitud de las obras realizadas, pero no menos la participación ciudadana que se ha logrado. El público no solo ha sido receptor sino también el productor de ideas, rompiendo las barreras entre artista y no artista, promoviéndose así una ciudadanía participativa y creativa. Los lugareños han interiorizado las jornadas como un bien indiscernible de su pueblo; a la par, la dinámica de continuidad ha producido una cierta cantera de artistas, empezando por la gran cantidad de jóvenes que han decidido cursar estu-

29

30

31

32

33

34

dios artísticos. Por otro lado, no se puede dejar de citar a todo el equipo de colaboradores, con o sin vínculos directos con el arte, personas solidarias con las tareas de producción de cada edición, que son conocidas como "scarpianos y scarpianas".

El proyecto ha constado de dos etapas a lo largo de su andadura. Una primera desde 2002 hasta 2007, en la que se echa a andar de modo dinámico, fresco y sorprendente, con artistas que asistían a conferencias a la par que producían obras, sin un nexo conceptual, de modo que los contenidos se fraguaban en base a los propios participantes. En una segunda fase, que se extendió desde 2008 a 2015, se asumió un planteamiento más formativo y profesionalizado, con un cronograma de actividades y trabajos que se producían en talleres tutorizados por artistas prestigiosos, asumiéndose en cada edición una temática concreta. Así el 2008 se dedicó a *La fiesta*, el 2009 al *Turismo*, la edición de 2010 tuvo un

planteamiento más ecológico con *Flora y fauna*, la de 2011 se dedicó al *Cuerpo como territorio*; en 2012, cuando la crisis económica más dejaba sentir sus efectos se dedicó a la *Magia*, 2013 se centró en los *Ecosistemas de arte y sociedad*, en 2014 se ahondó en el *Paisaje*, hasta que llegó al 2015 con *Ironía y absurdo*.

Como si el título de estas últimas jornadas fuera una premonición de lo que se avecinaba, el director de *Scarpia* abandona esta fructífera experiencia en 2016, al no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, que decide que el proyecto sea coordinado por una comisión de artistas locales. Aunque desde estas páginas abogamos por la continuidad de los proyectos por encima de las personas, no se puede obviar el gran nivel alcanzado (en calidad de obras, formación proporcionada, participación ciudadana) lo que pone a la gestión de Miguel A. Moreno Carretero a un nivel difícilmente superable.

35

36

37

FOTOGRAFÍAS SCARPIA_EL CARPIO

| 1 | Paisaje de El Carpio con la torre de Garcí Méndez al fondo durante una acción de Felipe Ortega Regalado | 2 | Inauguración de la exposición *Cinco vigías para una torre*. Scarpia V (2006) | 3 | *Cubos*. Fran Ruiz y Antonio López. Intervención. Scarpia III (2014) | 4 | *Arroba*. Martín Solís Moreno. Intervención. Scarpia I (2002) | 5 | *Camino mágico*. Taller de creación de Jorge Perianes. Aceñas del Guadalquivir. Scarpia XI, (2012) | 6 | *Todos los caminos llevan aroma*. Monique Bastians. Intervención. Scarpia VII (2008) | 7 | *Burro grande*. Fernando Sánchez Castillo. Intervención. Scarpia VIII (2009) | 8 | *Guardianes enanos*. Mika Murakami. Intervención. Scarpia V (2006) | 9 | *Pelotas*. Albert Gusi. Happening. Scarpia XIII (2014) | 10 | ¿Tú. De quien eres?. Carlos Amorales. Taller de creación. Intervención. Scarpia IX (2010) | 11 | *Cinco vigías para una torre*. Tete Álvarez. Intervención. Scarpia V (2006) | 12 | *Marabunta*. Vladimir Oliveira. Intervención. Scarpia II (2003) | 13 | *Camuflaje*. Ana M^o. Herrero Cervera. Acción/Fotografía. Scarpia III (2004) | 14 | *Acupuntura en el espacio*. Boamistura. Intervención. Scarpia XII (2013) | 15 | *Elefante albino*. Sonia Cabello. Scarpia IX (2010) | 16 | Albergue para artistas en El Carpio | 17 | Exposición sobre Scarpia, en Facba Granada en 2013 | 18 | Arte, moda y patrimonio. Fotografía. Scarpia VIII (2009) | 19 | Graffitis en las terrazas de las casas, sólo visibles desde la torre. Santiago Morilla | 20 | *Sit tibi terra levis*. Nieves Gallot. Instalación. Scarpia VI (2007) | 21 | *Cúpula geodésica*. Javier Burón y Magda Sánchez (Colaborativa). Intervención. Scarpia XII (2013) | 22 | *Burro grande*. Fernando Sánchez Castillo. Cartel anunciador Scarpia IX (2010) | 23 | *Décimo aniversario*. Manuel A. Domínguez. Cartel anunciador Scarpia X (2011) | 24 | *Bocabajo*. Isidro López Aparicio. Cartel anunciador Scarpia XI (2012) | 25 | *Nubes de memoria*. Eugenio Ampudia. Cartel anunciador de Scarpia XII (2013) | 26 | *El Carpio-Maruanas*. Boamistura. Cartel anunciador Scarpia XIII (2014) | 27 | *Abuelas graffiteras*. Scarpia Plus. Michal Araszewicz y Mercedes de Alba. Intervención. Proyecto educativo. Scarpia X (2011) | 28 | *Nadadores*. Ángel García Roldán. Acción. Scarpia III (2004) | 29 y 31 | *Mercadillo de frutas*. Taller de creación de Federico Guzmán. Scarpia VI (2007) | 30 | *Nenúfares*. Felipe Ortega Regalado, Marta Caetano, Carlos Oliva y María José Guzmán. Intervención. Scarpia IX (2010) | 32 | *X aniversario*. Juan Carlos Herrero y Francisco Cuéllar. Instalación. Scarpia X (2011) | 33 | Kiosko Scarpia | 34 | *Osos siameses*. Alexis amador. Kiosko Scarpia V (2006) | 35 | *A flor de piel*. Idoia Lizeaga. Taller de diseño. Scarpia IX (2010) | 36 | Taller de creación. Canogar | 37 | *Pintura al huevo*. Taller de creación de Fernando Sánchez Castillo. Intervención. Scarpia VIII (2009) | 38 | Las aceñas del Guadalquivir | 39 | Central hidroeléctrica | 40 | Torre de Garcí Méndez.

Fotografías: Archivo Scarpia

Aceñas del Guadalquivir

Se trata de un paraje natural de gran belleza, que se puede comenzar a caminar partiendo de un ingenio hidráulico conocido como *Las grúas* (construcción del siglo XVI atribuida a Juan de Ávila, que proporcionaba agua para riego en los terrenos circundantes). En la actualidad solamente queda la construcción en piedra, habiendo desaparecido las ruedas que aportaban agua a las acequias. Siguiendo el curso de río Guadalquivir, podemos disfrutar de un itinerario botánico con ejemplares de taraje y álamo blanco, junto a la impenetrable vegetación de orilla, refugio de aves como garzas, martinetes, cigüeñas, cormoranes, ruiseñores u oropéndolas.

Central hidroeléctrica

Las funciones de presa con compuertas y de puente por el que transitar quedan integradas en una construcción, situada en los límites de los términos municipales de El Carpio, Pedro Abad y Adamuz. Construido en 1922 con bloques de hormigón prensados, se trata de uno de los conjuntos de arquitectura industrial más destacados de Andalucía, cuya finalidad última es la producción de energía eléctrica aprovechando el salto de agua. Fueron sus artífices el ingeniero Carlos Mendoza y el arquitecto Castro Fernández-Shan e Iturralde, y su colaborativa labor fue premiada con la medalla de oro en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925. Destaca su pórtico en forma de herradura y la torreta poligonal de inspiración oriental.

Contactos de interés

Ayuntamiento de El Carpio
Plaza de la Constitución, 1
957180021
www.ayunelcarpio.es
Oficina de Turismo
C. Castillo, 1
957180565
turismo@ayunelcarpio.es

Web del proyecto

www.scarpia.es

SENS XPERIMENT

S E N S
- X P E
1 R I M,
7 L U C
E N A ARTE
Contem-
poráneo

1

2

Lucena

La perla de Sefarad

Este gran municipio de la provincia de Córdoba, está situado a 67 kilómetros de la capital, a una altitud de 487 metros, y contaba en 2014 con casi cuarenta y tres mil habitantes. El pueblo se encuentra muy bien comunicado por carretera, ya que pasa a su lado la autovía A-45, que une Córdoba con Málaga. Además se ubica en el eje oeste-este de la zona sur cordobesa, a través de A-318 (que la une con Cabra), la A-339 (en dirección Priego de Córdoba) y la A-331 (que la une con Rute). Esto determina su posición estratégica entre las comarcas de la Subbética, la Campiña Sur y el curso medio del río Genil.

El nombre de la localidad proviene de *Eli Ossana*, que en hebreo significa "Dios nos salve", como fue llamada originalmente por los judíos; posteriormente los musulmanes la denominaron *Al-Yussana*. El papel de cruce de caminos desempeñado por la conocida como *Ciudad de las tres culturas* (judía, musulmana y cristiana) o como *Perla de Sefarad*, por los judíos de la Edad Media, ha favorecido la ocupación humana de estas tierras desde épocas que se remontan al Paleolítico inferior y medio.

Su papel en la primera época musulmana es importantísimo, por ser un núcleo principal de la población judía en al-Ándalus. De hecho, Lucena estuvo habitada exclusivamente por judíos entre los siglos IX y XII, siendo primordial su contribución a la cultura. Existió en la ciudad una importante escuela universitaria judía, cuyos sabios en gran número viajarían más tarde a Toledo para fundar la Escuela de Traductores (que con-

tribuyó enormemente al desarrollo cultural sefardí), tras ser invadida y arrasada Lucena en 1148, por la negativa de sus habitantes de convertirse al islam. De la época judía queda un conjunto de pequeñas y estrechas calles en el centro de la localidad, alrededor de la antigua sinagoga, zona conocida como Judería.

Después de ser una ciudad judía y posteriormente islámica, Lucena fue ganada por la cristiandad por Fernando III de Castilla en 1240, quien la donó al obispo de Córdoba. Vinculada al apellido de los Fernández de Córdoba, permaneció invariable durante la llamada "reconquista",

3

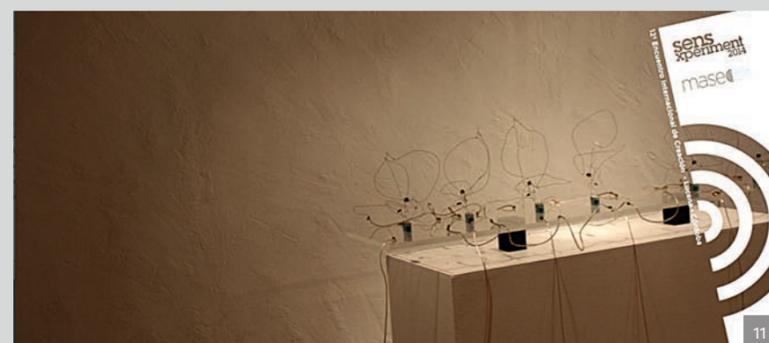
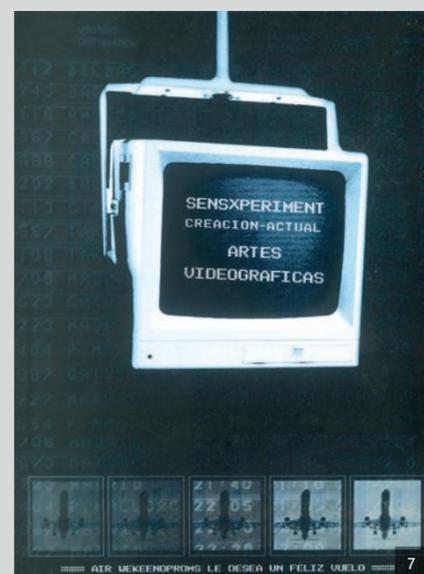
siendo avanzada castellana en la frontera con Granada hasta 1492. En 1483, Diego Fernández de Córdoba, derrotó y apresó al último rey de Granada, Boabdil (que fue encerrado en la Torre del Castillo del Moral). Ubicado junto al Coso, antigua plaza situada fuera de las murallas, el mencionado castillo es hoy Monumento Histórico Nacional. Su parte central fue edificada probablemente en el siglo XI, durante la época judía de la ciudad. De planta cuadrada, presenta una torre en cada esquina, destacando la torre del Moral (de planta octogonal y conserva su posterior cubierta barroca) y la torre del Homenaje (celda que fue del rey granadino). En la actualidad se encuentra habilitado como Museo Histórico y Etnológico.

Pero es a finales del siglo XX, en la época democrática, cuando Lucena comienza un rápido crecimiento económico, convirtiéndose en uno de los principales centros industriales de Andalucía. Es la segunda productora de aceituna a nivel mundial, tras la ciudad jienense de Martos, además de un importante centro vinícola de la denominación de origen Montilla-Moriles. Asimismo es la segunda productora de muebles del país tras Valencia, y la primera de frío industrial (con un 80% de la producción nacional), entre otras actividades industriales. En el terreno de las artesanías, a lo largo de la historia hay que destacar la producción de tinajas de barro de gran grosor, y la fundición de metales, produciendo los tradicionales candelabros conocidos como "velones". Todo esto hace de Lucena la principal población en términos demográficos y económicos de la provincia, tras la capital.

La estructura agraria lucentina se basa sustancialmente en el sistema de monocultivo olivarero, propio de la comarca de la Subbética (a la que pertenece), cuya denominación de origen aporta la variedad "hojiblanca" (por el aspecto que presenta el luminoso envés de la hoja) también conocida como "casta Lucena". Subsisten también las áreas menores de cultivo cerealista, que se compatibiliza con la producción vitivinícola de la denominación Montilla-Moriles.

La práctica totalidad del término municipal pertenece a la cuenca del Genil, aunque también discurren los ríos Anzur, río Lucena y el arroyo Rígüelo. Lucena se integra en el importante complejo lagunar del sur de Córdoba, con las lagunas Amargas, Dulce y los Jarales como reservas naturales, junto al embalse del Malpasillo como zona húmeda transformada. La red de espacios naturales del territorio también presenta otros alicientes, como las colas del embalse de Cordobilla y el río Genil como complejos ribereños de interés ambiental, la Sierra de Aras o Araceli (declarada Monumento Natural) y por último la Vía Verde de la Subbética, que discurre rozando el casco urbano.

La gastronomía de la localidad se caracteriza por una típica y tradicional cocina que hunde sus raíces en la Edad Media, muchos de cuyos platos se han perdido, pero hay constancia de ellos gracias a escritos. Con raigambre campesina, se aprovechan muchos productos de los campos cercanos, especialmente el aceite "hojiblanca" o los vinos finos.

Sensxperiment

Arte sonoro y experiencia inmersiva

Sentidos y experimentación son dos conceptos, que al fundirse en el alambique de la alquimia cultural, producen una sustancia especial: *Sensxperiment*, término con el que se denomina un proyecto compuesto de luz, espacio, sonido, percepción y tiempo, como partículas esenciales de la materia artística.

Ideado desde la asociación *Weekend Proms* y coordinado por Juan Cantizzani (a quien también debemos los proyectos *Andalucía_Soundscape* o *MASE*) investiga el papel de la escucha y de la subjetividad como elementos de transformación. Surge precisamente en los albores del siglo XXI, en 1999 en la ciudad de Lucena. En sus primeras ediciones, se dedicó a mostrar trabajos musicales y videográficos de artistas locales, desarrollando diversas creaciones en vivo. Durante las ediciones 2001 a 2005, el encuentro invita a artistas de otras regiones y países, elaborando un programa de propuestas multidisciplinares enmarcadas en el campo de lo experimental. Exposiciones de trabajos plásticos y visuales, exhibiciones de video, talleres de creación con nuevos medios, conciertos, instalaciones e intervenciones públicas, nutren prolijamente esta fase.

Pero es a partir de 2006, cuando se decide dar un paso adelante y cambiar de formato: las actividades que comenzaron a realizarse también en Córdoba (a partir del año 2002), se concretan ahora en una determinada propuesta temática. Es entonces cuando se hicieron las dos grandes monografías: *MASE 06* (primera *Muestra de Arte Sonoro Español* comisariada por José Iges) y en 2007, las jornadas dedicadas a un compositor y ensayista fundamental para comprender la música española de la segunda mitad del siglo XX, Ramón Barce. Queda patente el interés por el arte sonoro y a partir de este momento, *Sensxperiment* pretende abordar líneas de investigación de carácter trienal, examinando una serie de prácticas artísticas actuales, que independientemente de su origen, tienen en común la creación de experiencias.

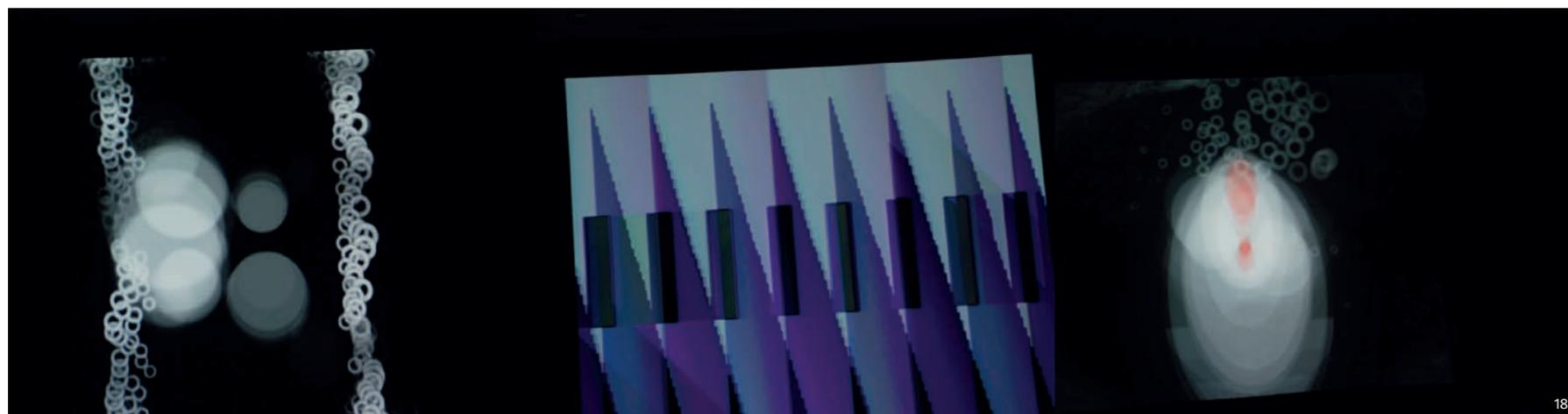
Desde 2009, la experiencia inmersiva es la línea de investigación adoptada, haciendo especial hincapié en los trabajos relacionados con la estimulación física y la percepción inmediata. Con el desarrollo de las tecnologías y su uso en la creación contemporánea, se vienen realizando multitud de obras surgidas de las ideas de

multisensorialidad, sinestesia o percepción sonora. Así, gran cantidad de trabajos se centran en la estimulación conjunta de los sentidos, extendiendo los límites de la percepción humana, y rompiendo los tradicionales paradigmas de superficie, escenario, o comunicación frontal. Lo sonoro es en todo ello un elemento de especial relevancia, debido a su propagación por el espacio multidireccional y navegable, en el que captamos los estímulos a través de dos sentidos: el oído y el tacto. Se pretende con ello superar la hegemonía histórica de lo visual en las artes, y acercarse a lo audible más allá de los formatos tradicionales ofrecidos por la música. Obras que aspi-

ran a crear una experiencia elevada en el espectador, incluso llegando a estados de conciencia alterados, que envuelven los sentidos. Piezas que prefieren ser vividas a ser observadas, redescubriendo modos de sentir quizá dormidos.

En 2014, una segunda revisión del proyecto MASE, *Historia y Presencia del Arte Sonoro en España*, es presentado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, donde un conjunto de autores proponen líneas de trabajo en torno al sonido en el arte y otros contextos como la música, el cine, la fonografía, la distribución o las colecciones; contextualizando un mapa del

arte sonoro español y generando un espacio de reflexión crítica y referencial.

El carácter trienal de la muestra se justifica, porque durante los dos primeros años, se realiza un exhaustivo trabajo de investigación consistente en el seguimiento, documentación y selección de los artistas relacionados con este tipo de creaciones, estableciendo un diálogo sobre sus ideas, reflexiones, métodos de trabajo y obras. La segunda fase consiste en la confección y realización de un programa de actividades, que incluyen presentaciones en vivo, instalaciones sonoras, comisariados de proyectos específicos y encuentros con algunos de los artistas.

Sensxperiment cuenta con una pequeña colección que se ha ido conformando a través de las piezas, que no siendo efímeras, fueron creadas en directo durante la celebración de alguno de los encuentros. Es especialmente destacable la gran cantidad de publicaciones, catálogos, y DVD que se han producido a lo largo de los años, así como la singularidad de las actividades didácticas llevadas a cabo, como los talleres de creación de instrumentos, clases magistrales y audiciones realizadas en la vía pública.

El proyecto forma parte del programa *Periféricos. Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba*.

22

23

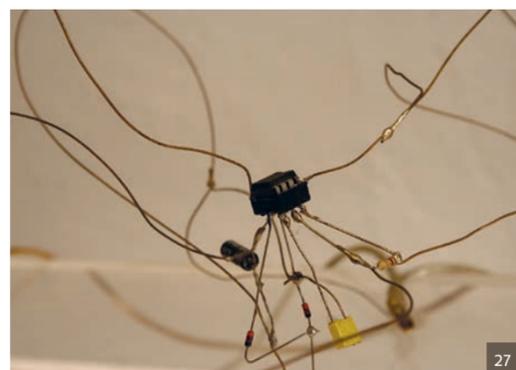
24

25

26

27

El poder del sonido Un arte para todos los públicos

De todos los terrenos artísticos, "quizá el que haya experimentado mayores avances tanto en su recepción como en su generación, sea el Arte Sonoro (...). Son obras, intervenciones concretas ante las que el público puede tener una experiencia directa, sin necesidad de mediaciones teóricas o intelectuales. Es el inmediato poder del sonido. Un arte si se quiere, para todos los públicos". Así presentaba *Sensxperiment* en 2014 la segunda *Muestra de Arte Sonoro Español*, MASE, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid. Y es que, casi desde el principio, este proyecto ha sido consciente de la necesidad de traspasar los ámbitos provinciales o periféricos, para incluir su discurso en escenarios internacionales y neurálgicos; investigando, produciendo y difundiendo el arte sonoro y la experiencia inmersiva, desde una transversalidad de experiencias estéticas.

Cuenta de ello la ofrecen las dos ediciones del proyecto MASE, *Muestra de Arte Sonoro Español*. La primera de las mismas MASE 2006, que se desarrolló entre distintos espacios de la capital cordobesa como las Caballerizas Reales, el Museo Regina o la Fundación Antonio Gala; así como el Teatro Palacio Erisana o el Castillo del Moral, ambos en Lucena. En esta ocasión, por citar sólo algunos ejemplos, participaron artistas como José Antonio Orts y su *Fábrica de melodías* en la Fundación Antonio Gala de Córdoba, donde se exhibió una instalación fotosensible,

cuyo conjunto genera melodías con sonidos que recuerdan a un xilófono, producidos mediante sensores que captan los movimientos de los espectadores. También en la Sala Capitular de dicha fundación, se llevó a cabo la instalación intermedia *El Jardín de las palabras escritas*, de Concha Jerez, que combinaba las voces de diferentes poetas españoles y latinoamericanos, con una enredadera de papel de acetato transparente donde se habían escrito textos ilegibles. En el Museo Regina, Mikel Arce realizó una instalación sonora llamada *wav*, compuesta por cuatro planchas metálicas que contienen una fina capa de agua, de modo que al reproducir infrasonidos, se dibujan unas ondas en la superficie líquida. En el lucentino Castillo del Moral, se hizo la instalación performance de Guillermo Lorenzo *Cumulatio fracta*, en la que un contenedor de pigmento, colgado del techo, iba describiendo en el suelo un trazado en espiral. En este mismo espacio, que es hoy museo etnográfico y arqueológico, tuvieron lugar las primeras ediciones de *Sensxperiment*. En sus intrincados espacios interiores, repletos de pasillos delimitados por amplios muros, se aprovecharon sus salas principales para exposiciones de las que nos han quedado varias publicaciones.

La segunda edición MASE 2014 tuvo una visibilidad aún mayor, al desplegarse por buena parte del territorio español, partiendo de diversos espacios de Lucena, como el Conservatorio Profesional Maestro Chicano

28

29

30

31

Muñoz o el IES Marqués de Comares, hasta las universidades de Jaén y Valencia, pasando por centros de arte contemporáneo como el IVAM de Valencia, *Spai d'Art* de Castellón o el propio Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; en los que participaron artistas como José Iges, José Manuel Costa, María Andueza, Ramón González-Arroyo, José Manuel Berenguer, Adolfo Núñez, Xoán-Xil López, Juanjo Palacios, Edu Comelles, Mikel R. Nieto, José Luis Espejo y Andrea Zarza.

Otra de las grandes aportaciones de *Sensxperiment* en los últimos años, han sido las actividades pedagógicas del proyecto *Educación y escucha activa*, poniendo de relieve las distintas culturas sonoras en relación al mundo educativo. Desde una transversalidad de expe-

riencias, se busca el sentido de la escucha como motor de conocimiento y el aula como espacio de producción, a través de actividades orientadas a docentes y al alumnado de distintos centros escolares de Lucena. Cabe destacar los talleres bajo el denominador común *Kid Labs*, de *Ecoacústica para niños* y *microlab sonoro* del explorador de sonido Chinowski Garanacha; la propuesta *Escucha menor* de Ález Mendizábal; o el taller de construcción de instrumentos *Trastos Bending* por la lutier experimental Eli Gras. Los resultados de estas actividades fueron públicamente presentados e incluso interpretados, en una inolvidable sesión en el Palacio de los Condes de Santa Ana.

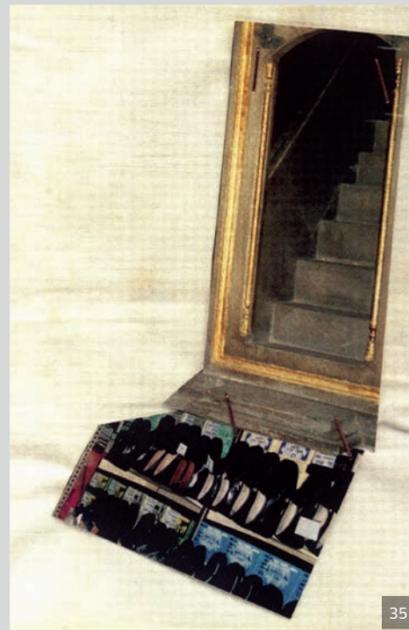
32

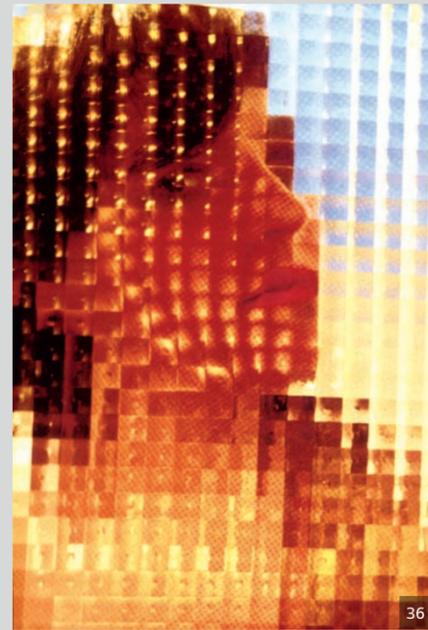
33

34

35

36

FOTOGRAFÍAS SENSXPERIMENT_LUCENA

| 1 | Laguna de los Jarales | 2 | Humedales protegidos en el término municipal de la localidad | 3 | Torre del Castillo del Moral | 4 | Fotografía antigua del Castillo del Moral | 5 | Aceitunas hojiblancas | 6 | Vista aérea de la necrópolis judía de Lucena, durante los trabajos de excavación | 7 | Cartel Sensxperiment, 2000 | 8 | Cartel Sensxperiment, 2005 | 9 | Cartel Sensxperiment, 2008 | 10 | Cartel Sensxperiment, 2006 | 11 | Cartel Sensxperiment, 2014 | 12 | Cartel Sensxperiment, 2015 | 13 | Cartel Sensxperiment, 2007 | 14 | *Concierto bajo el agua*. Intérpretes: Alex Mendizabal, Marcello Liberato, Xabier Erkizia e Iñigo Telletxea. Piscinas Cubiertas Municipales de Lucena. 2008 | 15 | Cinta de Tony Conrad de la película *The Flickers*, en Filmoteca de Andalucía (Córdoba), con motivo de la proyección en Sensxperiment 2011-Inmersión sensorial | 16 | Pablo Sanz y José Luis Espejo (Comisarios del Ciclo Audiovisual de Sensxperiment 2011-Inmersión sensorial) durante su presentación en Filmoteca de Andalucía (Córdoba). 2010 | 17 | *Dream machine* instalada en exhibiciones de Sensxperiment 2011-Inmersión sensorial | 18 | Secuencia de la película *1859* de Fred Worden, visionada en Filmoteca de Andalucía (Córdoba) con motivo de la proyección en Sensxperiment 2011-Inmersión Sensorial | 19 | Portada de la publicación *MASE Muestra de Arte Sonoro Español*, 2006 | 20 | Portada de la publicación *MASE Muestra de Arte Sonoro Español*, 2015 | 21 | José Manuel Costa y Juan Cantizzani, durante la presentación *MASE* en M. N. C. A. Reina Sofía Madrid en 2015 | 22 | **wav*. Mikel Arce. Museo Regina (Córdoba). Sensxperiment 2006 – MASE 1ª Muestra de Arte Sonoro Español | 23 | *Cumulatio fracta*. Guillermo Lorenzo. Castillo del Moral (Patio de Armas). Lucena. Sensxperiment 2006 – MASE 1ª Muestra de Arte Sonoro Español | 24 | *Jardin de palabras escritas*. Concha Jerez. Fundación Antonio Gala (Córdoba). Sensxperiment 2006 – MASE 1ª Muestra de Arte Sonoro Español | 25 | *Circle #3*. HC Gilje. Palacio de los Condes de Santa Ana (Lucena). Sensxperiment 2011-Inmersión Sensorial | 26 | *Fábrica de melodías*. José Antonio Orts. Fundación Antonio Gala (Córdoba). Sensxperiment 2006 – MASE 1ª Muestra de Arte Sonoro Español | 27 | *Transfer*. José Manuel Berenguer. Fundación Antonio Gala (Córdoba). Sensxperiment 2006 – MASE 1ª Muestra de Arte Sonoro Español | 28 | Instalación sonora de Alex Mendizabal. Portada de la web *eduescuchactiva.net* | 29 | Muestra de resultados *Kid Labs*. Palacio de los Condes de Santa Ana (Lucena). Proyecto Educación y escucha activa. 2017 | 30 | Acción en espacio público *Macrófono*. Colectivo Escoitar.org Sensxperiment 2008 – Retrospecta 99.08 | 31 | Acción en espacio público *Cartografías de la Escucha. Aire, sonido y poder*. Chiu Longina. Sensxperiment 2008 – Retrospecta 99.08 | 32 | Muestra de resultados *Kid Labs*. Palacio de los condes de Santa Ana (Lucena). Proyecto Educación y escucha activa 2017 | 33, 34, 35 y 36 | Postales de Sensxperiment editadas en 2002.

Fotografías: archivo Sensxperiment

Museo Arqueológico y Etnográfico Castillo del Moral

Declarado Bien de Interés Cultural, la fortaleza del Castillo del Moral se sitúa en pleno centro de la ciudad. Su parte central data de época judía, una estructura inicial de forma cuadrada con torres en los ángulos, destacando entre ellas la torre del Moral, de planta octogonal y posterior cubierta barroca. Destaca asimismo la torre del Homenaje, donde posible estuvo la celda del último rey granadino Boabdil, apresado en 1483. Transformado posteriormente en palacio residencial, actualmente alberga el Museo Arqueológico y Etnográfico. Presenta una serie de salas dedicadas a la evolución de la vida en la Tierras, la evolución cultural y física del ser humano, y la evolución hacia la modernidad de la ciudad de Lucena.

Palacio de los Condes de Santa Ana

Considerado como uno de los mejores ejemplos locales de arquitectura civil del siglo XVIII, su construcción fue promovida por la familia Mora-Saavedra, entre los años 1730 y 1750. Esta familia, de posible origen judeoconverso, formaría parte de las familias que se establecieron en Lucena, atraídas por la fama que tuvo la ciudad en tiempos pretéritos y la añoranza de morar en la tierra de sus antepasados. En su arquitectura destacan, además de su magnífica fachada, sus dos patios, el segundo de ellos porticado, y su bella escalera coronada con una bóveda, atribuida por su estilo a dos de los últimos maestros lucentinos: Francisco José Guerrero y Pedro de Mena Gutiérrez. El palacio alberga el Centro de Interpretación de la Ciudad de Lucena y la Oficina Municipal de Información Turística, con una serie de salas temáticas y expositivas, así como la escultura *Eros* de época romana, que fue encontrada en las obras ejecutadas para la rehabilitación del edificio.

Centro Temático del Bandolerismo Romántico (Jauja)

El visitante tendrá en este centro, la oportunidad de conocer a fondo el fenómeno del bandolerismo romántico. Un edificio de diseño vanguardista, con cuatro plantas con las más modernas tecnologías expositivas: hologramas, audiovisuales, y una sala de proyecciones en 3D. También podremos informarnos sobre la oferta cultural existente en la Oficina de Información Turística de Tierras de José María El Tempranillo.

Contactos de interés

Ayuntamiento de Lucena
Plaza Nueva, 1
957500410
www.aytolucena.es
Delegación de Cultura
C. Flores de Negrón, 5
957510730
cultura@aytolucena.es
Oficina Municipal de Turismo
Palacio de los Condes de Santa Ana
C. San Pedro, 42
957513282
turismo@aytolucena.es

Web del proyecto

www.sensxperiment.es

Z

1 - Z -
8 M O N
T A L B
Á N D E
C Ó R. ARTE
Contem-
poráneo

Montalbán de Córdoba

Mar de cerritos

Cuando las ramas de los olivos se agitan por el viento, o las cabezas de los girasoles se retuercen buscando los primeros rayos de luz, o los tallos de los ajos se inclinan suavemente..., la materia viva del paisaje parece transmitir su animación a la materia inerte, pues todo en este lugar de campiña, da la sensación de estar animado por un lento, pero constante movimiento. Los terrenos arcillosos, erosionados durante los tiempos geológicos, han conformado un relieve de suaves lomas, que parecen balancearse como las olas durante una marejadilla, sinuosas colinas que apenas se elevan en la tranquila campiña. Un monte blanco (de Montum Albanum proviene el topónimo de la localidad) conformado de clara tierra caliza, destaca en este relieve y da asiento a la población, como si de una embarcación mecida por la mar se tratase.

Separado apenas cuarenta kilómetros de la capital, algo más de cuatro mil almas moran en este pueblo, que se enteró con cierto retraso de que la crisis había llegado a nuestro país. Y ello debido a una economía dedicada principalmente a la agricultura, especialmente a la plantación del melón y del ajo, hasta el extremo de que este último cultivo cubre el 80 % de su término, aportando cerca del 40% del conjunto de la producción en la Unión Europea.

En esta localidad nació, en los albores del siglo XX, un hombre indispensable para las artes de nuestra provincia, Enrique Moreno Rodríguez, conocido como "El Fenómeno". Más que un apodo, su sobrenombre hay que entenderlo como un epíteto que pone de relieve la portentosa creatividad de quien fue amigo de Lorca, Vázquez Díaz, Eugenio D'Ors u Ortega y Gasset; como recuerdan las crónicas de las tertulias: "cuando Enrique Moreno habla, Ortega y Gasset escucha". Tras realizar estudios en distintas ciudades europeas, en las que conoció las corrientes de vanguardia, retorna a Córdoba donde trata de impulsar bríos de modernidad frente a un panorama decadentemente provinciano. "¿Es que fuera de un pañolón, una mantilla, un sombrero de ala ancha, de unas tijeras de pelar burros, no hay ningún otro mo-

tivo plástico y formal, susceptible de representar a un pueblo que, por más que le pese es europeo?" Con estas lúcidas palabras espoleaba los trasnochados ambientes, cansinos y vetustos, por el lastre de una total ignorancia sobre la revolución de la forma que se estaba cociendo fuera. Dibujante, escultor (que nos ha dejado certeros retratos de los intelectuales de la época), lector infatigable, profesor en la Escuela de Arte, poeta, novelista... La vida de "El Fenómeno" como la de tantos otros, fue segada a la temprana edad de 36 años, en aquel fatídico verano que abrió una brecha en nuestras conciencias, y cuyos disparos todavía resuenan.

Amigo del anterior, y víctima de las mismas circunstancias que asolaban el país con la Guerra Civil, tenemos a otro montalbeño ilustre: Eloy Vaquero. Maestro, político y poeta, puso en práctica una renovación pedagógica a través de la *Escuela al Aire Libre*. Su carrera política arrancó nada menos, al ser ideólogo de una comuna agraria, conocida como *Ensayo comunitario de organización radical obrera*, que incluía aspectos de beneficencia, defensa de los intereses de los campesinos, apoyo mutuo y formación cultural. Primer alcalde de Córdoba con el advenimiento de la Segunda República, llegó a ser ministro con varias carteras, y ejemplo de lo que se ha dado en llamar la "tercera España", el atisbo de una ruptura en las dicotomías que tópicamente han dividido al país desde la noche de los tiempos. Pero la situación se torcería cuando en el 36, fue restituido como alcalde de la capital por el Gobierno del Frente Popular, a lo que contestaron los partidos obreros cordobeses tomando el ayuntamiento y tirando por un balcón su retrato. Viendo lo que se avecinaba, recoge en Montalbán a su esposa, se despide de los amigos más cercanos y marcha a un exilio del que ya no volverá jamás... O quizás sí retornara a través de las imágenes de sus poemas, embargados por el recuerdo de los campos donde se agita la mies, de los olivos que maduran sus frutos zarandeados por el viento y de aquellos cerros ondulantes entre los que navega su añorado Montalbán: "No me des la sierra, sierra. No me des el llano, llano. Que quiero un mar de cerritos..."

De la A a la Z

Jornadas de arte contemporáneo

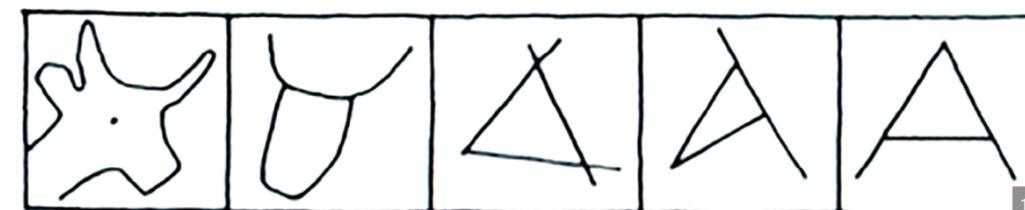

Hubo un tiempo en el que las palabras y las cosas se mezclaban en un espacio común. La imagen, del jeroglífico o del pictograma, era en sí misma una partícula preñada de significado, como si se tratara del más pequeño átomo, indispensable para la comunicación entre humanos. Con el transcurso de la historia, esas imágenes fueron simplificándose y abstrayéndose, dando paso a las letras de los alfabetos. Así, en época fenicia se representaba la cabeza de un toro (*aleph*), que esquemáticamente era algo semejante a un triángulo apoyado en un vértice representando la testuz, con los otros dos lados prolongados como cuernos. Más tarde, se le dio la vuelta a esa forma para quedar como nuestra "A" latina. Con la letra "Z", la cosa no deja de ser curiosa, pues la última letra del alfabeto español, que proviene del latino, que a su vez es descendiente del fenicio (donde ese carácter se llama *zai*), significa nada menos que "arma". Si retrocediéramos a la época en la que las palabras y las cosas se solapaban en sus significados, si tiráramos de la cuerda de la historia para ver que tras el signo abstracto "Z" lo que se esconde es nada menos

que un "arma", quizá podríamos entender mucho mejor al escritor Gabriel Celaya cuando nos dice que la poesía es "arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho, (...) necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos, (...) maldigo una poesía concebida como un lujo cultural por neutrales..."

La "Z" que sirve de logotipo y da nombre a las jornadas de arte contemporáneo de Montalbán proviene sin embargo, de uno de los rasgos dialectales más genuinos de esta población: el ceceo; un fenómeno lingüístico consistente en la confusión entre los sonidos de las palabras que tienen eses, ces y zetas; siendo pronunciadas de un modo parecido a la zeta. Esta característica propia del suroeste de Andalucía, penetra en el mapa de la provincia de Córdoba (verdadero feudo del seseo, que por el contrario todo lo dice con eses) formando una franja que alcanza aldeas de La Carlota, la pedanía lucentina de Jauja, junto a los municipios de Montemayor y Montalbán.

El proyecto se origina gracias al montalbeño Demetrio Salces y al cordobés Rafael Jiménez. El primero, procedente del mundo de la música y con una especial inquietud

13

16

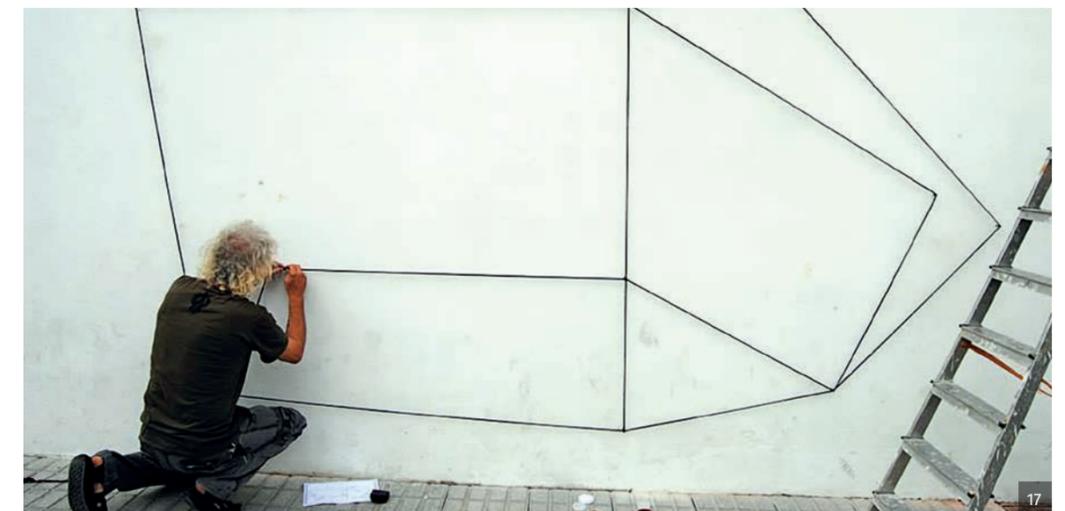
14

15

tud respecto a lo que se sucede en la localidad, aporta la visión interior. El segundo proviene del mundo del *graffiti*, participando desde los 13 años en exhibiciones, donde empezó a conocer las necesidades que tienen los artistas cuando se gestiona un evento. Después de compartir piso y ser compañeros en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ese lugar donde la tradición aprieta los dientes, realizaron una primera exposición en la Peña Cultural

de Montalbán, cuando están a punto de licenciarse. Esta primera intentona les servirá para darse cuenta de que el campo está abierto, el terreno abonado y por encima de todo, de que hay un deseo de hacer cosas. Momentos en los que comienzan a atisbar que el mundo del arte está lleno de posturas: Hay quien disfruta más compartiendo el hecho artístico que con su proyección personal como artista, hay quien prefiere la conversación sobre arte a

17

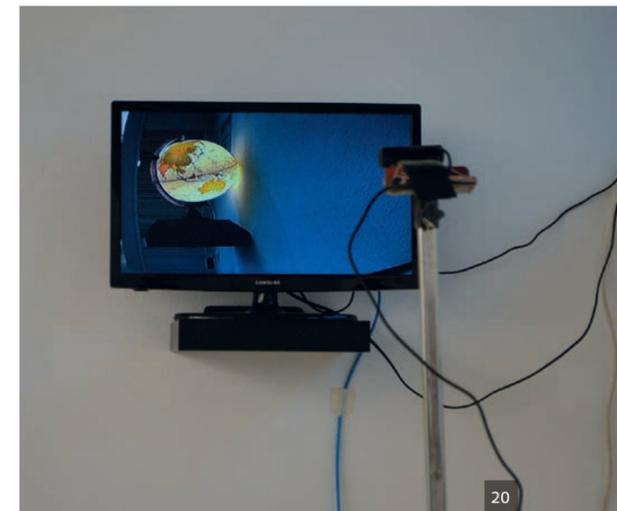
lo que este aporta materialmente, hay gente muy singular y muchos modos de concebir las cosas... Por aquellos entonces comienzan a sonar referentes como *AINorte* (proyecto dirigido por Ángel Antonio Rodríguez, que opera en Asturias) así como los pueblos cercanos de El Carpio, La Rambla o Doña Mencía, que habían materializado sus anhelos, poniendo en diálogo los intereses de unos artistas junto a los ayuntamientos de cada localidad, para así alentar proyectos de cultura contemporánea. Porque todos los ciudadanos, tanto los que viven en los centros neurálgicos que son las ciudades, como los

que vivimos en los lugares apartados y periféricos de los pueblos, tenemos el mismo derecho a acceder a la cultura de nuestro tiempo, contemporánea y de calidad.

Estas reflexiones sobre la cultura como un derecho y no como privilegio, y el incipiente contacto con otros proyectos, siendo algunos de ellos referentes en la gestión de arte contemporáneo en la provincia, provocaron en el 2012, echar a andar *Z, Jornadas de Arte Contemporáneo en Montalbán*, que poco después se incorporaría a la red *Periféricos, Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba*.

19

20

18

21

22

23

24

25

26

27

28

Acción, difusión y formación

Romper la brecha entre el arte y el público

La verdad sea dicha, vivimos en una época que, al menos aparentemente, ha desembocado en un divorcio entre el arte y la sociedad. En tiempos pasados, el artista tenía una actitud servil, y casi religiosa con la sociedad. La Revolución Industrial, que sustituyó al artesano por el obrero, y la mano por la máquina, fue un factor determinante en la concepción del "arte por el arte", donde la sublimación de lo artístico inició un camino evolutivo que fue separando progresivamente ambos términos de esta ecuación. La aparente ausencia de unos intereses comunes, ha dado lugar a la sensación de falta de entendimiento entre arte y sociedad. Tender puentes que permitan contactar ambos extremos, es uno de los principales cometidos de Z, *Jornadas de Arte Contemporáneo*, al igual que hacen otros muchos proyectos e instituciones, que dan preponderancia a la participación ciudadana y a los aspectos didácticos dentro de sus principios. Como apuntan los propios organizadores, "ante la aparente brecha existente entre el arte contemporáneo y el público, Z busca desarrollarse como nexo de unión y participación, con las prácticas artísticas más actuales, tomando como referencia Montalbán de Córdoba y su entorno como espacio para creadores y espectadores".

El proyecto se vertebra en torno a tres ejes transversales: acción, difusión y formación. Acción directa de múltiples manifestaciones, interaccionando con los habitantes; difusión de conceptos y actitudes en ambos sentidos (del artista al público y del público al artista); y formación no en términos académicos o reglados, sino de experiencias compartidas. Los vecinos del pueblo no son meros receptores o consumidores de las actividades, son componentes "lúdicos y lúcidos", de la experiencia, gestores y generadores, en gran medida de lo que allí acontece. Estas jornadas son concebidas en cada edición, mediante un proceso de reflexión respecto a la anterior, como aprendizaje y evaluación sobre cada entrega; y de ahí derivan los lemas de cada edición, que como nexos conceptuales suponen la elección de una temática sobre la que pivota el conjunto

de las actividades. En 2012 fue *Transiciones*, a tenor de las incertidumbres sociales y políticas de un año con cambios de gobiernos, a nivel estatal y provincial, junto al sumergimiento en lo más profundo de la crisis económica que asola a el país, lo que supuso un motivo de reflexión como condición de tránsito. En 2013, Z ya estaba *En Escena*, como un referente más en este tipo de proyectos de la provincia, tras la toma de contacto del

30

31

32

33

34

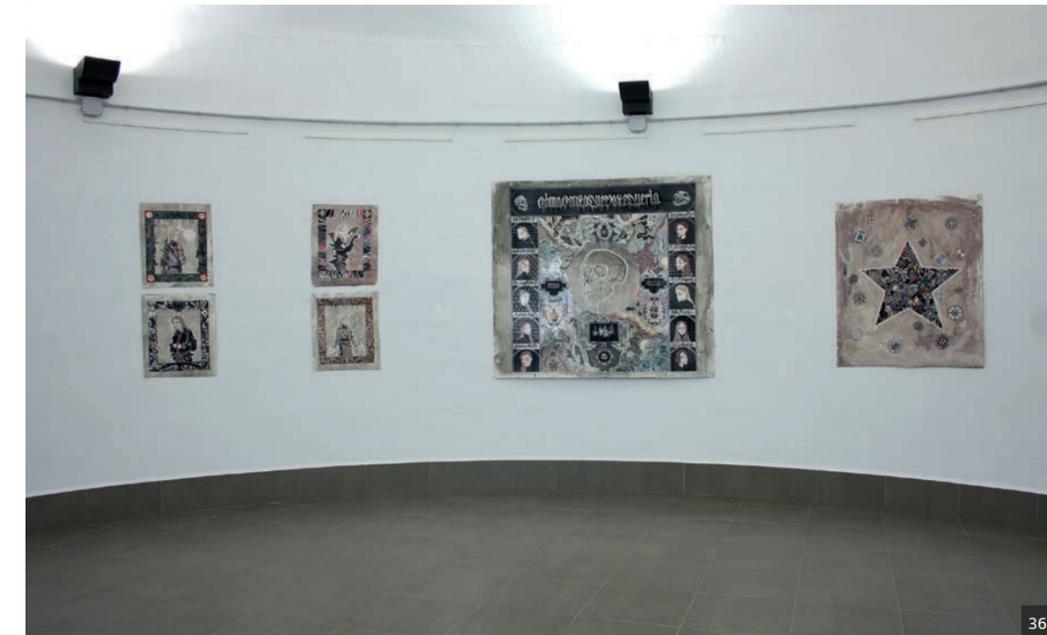
35

año anterior, lo que se combinó con las vinculaciones entre artes plásticas y *performance*, centrando las actividades en el Teatro Municipal. Bajo la creencia de que hay que destruir parte de lo que sabemos para poder aprender, en 2014 se lanza el lema *Didáctica y destructiva*, poniendo de relieve la necesidad de dismantelar los tópicos, que se extienden por la superficie de las mentes como un unguento manoseado. 2015 tuvo por objeto *El pueblo*, apelando así tanto al conjunto de personas que habitan en un lugar, como al propio lugar en sí. En 2016, cuando uno de los organizadores pasa a vivir habitualmente en el Reino Unido, las necesidades comunicativas se hicieron indispensables, de modo semejante a como las redes sociales han inundado el mundo del arte, como catalizador de unión y colaboración entre artistas, colectivos, vecinos y entidades.

Z es más un proyecto de cultura contemporánea que de artes plásticas, sin fórmulas preconcebidas que condicionen la programación, ni un formato que pueda repetirse hasta la saciedad. Como no se puede realizar una programación sostenible durante todo el año, se concentra en tres días, de manera que cada jornada sea una sucesión de eventos: exposición central en la Sala de los Depósitos para aportar una perspectiva más com-

pleta sobre el lema, conferencias, acciones en la calle, intervenciones en lugares concretos, poesía y teatro experimental, gastronomía... Especial atención han tenido las actividades didácticas con niños, como fueron la customización de camisetas, lo que permitió llevarse puesta una obra de arte; o el guiñol, que tuvo lugar en un espacio tan alborotado como es el mercadillo ambulante de cada sábado.

Finalmente hay que destacar la conciencia autorreflexiva que Z ha puesto sobre la mesa, organizando actividades como el encuentro de artistas y gestores, en 2015, bajo el superlativo título *La periferia de la periferia*; o la conferencia *Desde la periferia*, a cargo de la agencia de diseño, tecnología y acción social *Colaborativa* (una de las partes integrantes del proyecto *MODO*). Acciones dirigidas a recapacitar sobre el papel de las periferias culturales en nuestros días, los márgenes de la sociedad, espacios como las afueras, los suburbios, los arrabales, los aledaños..., lugares donde hay mucho por hacer, y quizá por ello se puede hacer bien. Terreno fértil como el de la Campiña cordobesa, donde se pueden sembrar experiencias de nuestro tiempo; semejantes a miradores desde los que se otean otros horizontes, como ocurre en Montalbán.

36

37

38

39

40

FOTOGRAFÍAS Z_MONTALBÁN

| 1 | El ajo, principal producto agrícola de la localidad | 2 | Vista de la parte alta de Montalbán | 3 | Panorámica de la localidad, entre suaves lomas pobladas de olivos | 4 | Retrato del maestro, político y poeta Eloy Vaquero | 5 | Retrato del artista Enrique Moreno Rodríguez, "El Fenómeno" | 6, 7 y 8 | Tres dibujos de Enrique Moreno "El Fenómeno" | 9 | Red, paisaje, multitud. Exposición. Obra de Tete Álvarez (2016) | 10 | Red, paisaje, multitud. Exposición. Obra de Juan López López (2016) | 11 | Red, paisaje, multitud. Exposición. Obra José García Vallés. (2016) | 12 | Del jeroglífico del toro (*aleph*) hasta la letra A latina | 13 | Intervención del grafitero Otes (2012) | 14 y 15 | Taller de creación con el alumnado del IES Maestro Eloy Vaquero | 16 | Colectivo Pacopérez. Intervención (2016) | 17 | Intervención de Jacinto Lara (2013) | 18 | *Zirvaze usted mismo*. Un proyecto de El Arsenal y Beatriz Sánchez (2014) | 19 y 20 | Red, paisaje, multitud. Exposición. *Small Data*. Rafael Blanco (2016) | 21, 22 y 23 | Intervención de Cyro García. (2016) | 24, 25, 26, 27 y 28 | *Urban Knitting Z*. Intervención (2015) | 29 | Cartel anunciador de *Z En escena* (2013) | 30 | Exposición *Transiciones* en la Sala Depósitos (2012) | 31 | Exposición *Didáctica y destructiva* en la Sala Depósitos (2014) | 32 | Exposición *Transiciones* en la Sala Depósitos (2012) | 33 | *Luneados en Z*. (2015) | 34 | Exposición *El pueblo* en la Sala Depósitos (2015) | 35 | Exposición *En Escena*, Sala Depósitos (2013) | 36 | Exposición *El pueblo* en la Sala Depósitos (2015) | 37 | Marta Nieto. Taller de creación. (2016) | 38 | La Casa de Tomasa. Taller de creación. (2014) | 39 | X, Y, Z. Conferencia de Andrés Ruz y Rafael Sillero. (2016) | 40 | *Camino Z*. Miguel Ángel Moreno Carretero y F. David Ruiz (2015).

Fotografías: Archivo Z

Catacumbas de Tentecarreta

Construidas entre los siglos IV y V, en época de dominación romana, se trata de un yacimiento de extraordinaria singularidad por ser único en España. Un enterramiento subterráneo, utilizado por los primeros cristianos, en forma de pasadizo muy estrecho, que consta de dos galerías en dirección a los puntos cardinales, en cuyas paredes se abrían unos huecos para albergar los cuerpos. Se han encontrado dos cetros de hierro a modo de llaves, posiblemente atributos episcopales; un anillo de oro con una piedra engarzada; así como ajuares funerarios con jarras, monedas, collares, lucernas, etcétera. Si bien se puede acceder hasta el lugar, el yacimiento carece de puesta en valor en la actualidad, ya que las alteraciones en el nivel freático han inundado el espacio.

Miradores

Dado que Montalbán se alza entre los cerros que lo rodean, hay unos miradores naturales, que han sido acondicionados para este fin en la población, ofreciendo unas vistas impresionantes: el mirador de la Campiña, en el llano de El Calvario; en el Paseo del Oeste el mirador de la Cruz de San Antonio; el de la Era del Castillo, en el paseo del mismo nombre; el del parque de Santa Fe; el del paseo Este, el de la calle Alameda, hasta llegar al mirador de la carretera de Montilla.

Contactos

Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba
Plaza de Andalucía, 10
957311050 – 957311051
www.montalbandecordoba.es

Sitio web del proyecto

zjornadasdearte.blogspot.com

