

aragón

TURÍSTICO
Y MONUMENTAL

Pepo Gual
2021

Su gran actividad como pintor de retablos, realizados unos de manera individual y otros en colaboración con otros artistas como Martín Bernat³⁷ y Juan de Bonilla, destinados a las tres provincias aragonesas y Navarra³⁸, y el abundante número de obras conservadas de las que se conoce el contrato, confirman su evolución desde el gótico hispano-flamenco hasta un estilo más próximo a los postulados del proto- renacimiento.

De la fama alcanzada por Miguel Jiménez en su profesión es elocuente testimonio el privilegio que le fue concedido en Tarazona (Zaragoza) el día 11 de mayo de 1484, al ser nombrado pintor del rey Fernando el Católico "con el exercicio, gracias, derechos, preeminencias, prerrogativas, ffavores, honores e otros e cualesquiera derechos al dicho officio pertenescientes".³⁹

De la iglesia parroquial de Santa María de Ejea (Zaragoza) procede un retablo dedicado a la Piedad entre San Miguel Arcángel y Santa Catalina de Alejandría, sobre un banco con cinco casas dedicadas a plasmar en los lados los más conocidos pasajes de la Leyenda de San Miguel y de Santa Catalina y en la casa central la escena de la Resurrección de Cristo que sale del sepulcro sin advertirlo cuatro de los cinco soldados que lo custodiaban. Esta escena por ocupar el lugar central del banco mereció ser elegida por el pintor para indicar su autoría: "MIGEL XIMENEZ ME PINTO".⁴⁰

El Museo Nacional del Prado custodia la tabla del banco, así como las tablas laterales del cuerpo del retablo con San Miguel Arcángel y Santa Catalina, adquiridas en 1930 y 1983, respectivamente, mientras que la escena de La Piedad y del Calvario se conservan en la iglesia parroquial de San Salvador de Ejea de los Caballeros, convenientemente restauradas.

Sin embargo, hay que destacar el hecho de que junto con esta obra se conoce otra pintura que también lleva su nombre: se trata de una tabla, parte central del banco de un retablo no identificado, que representa la media figura de Cristo saliendo del sepulcro entre la Virgen María y Juan evangelista.⁴¹ Esta obra, que pertenecía a la colección de Arte de Antoni Lanckoronski de Viena, proporciona junto con su nombre la fecha de su terminación, "1470", dato de gran interés por dar una referencia cronológica que permite atribuir, con bastante certeza, una datación similar para el retablo de Santa María de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), pues si bien es cierto que este último no está documentado, su similitud estilística justifica atribuirle una similar cronología.⁴²

⁴⁰ Lacarra Ducay, Mª C.: "Una tabla gótica recuperada: La Piedad de Miguel Jiménez (doc. 1462+1505) procedente de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)". *Aragonia Sacra*, III, 1988, pp. 245-250.

⁴¹ Post, Chandler R.: *A History of Spanish Painting*. 1941, p.77, fig.27.

⁴² Lacarra Ducay, Mª C.: "Miguel Ximénez (documentado en Zaragoza, 1462, muerto en 1505). Piedad". *La pintura gótica hispano-flamenca. Bartolomé Bermejo y su época*. Museo Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 2003, pp. 278-281.

Arriba, Jardín de Victoria.

A la derecha, "La casa de Dios" de Julio Basanta.

El *Arte outsider* o *Art Brut-folk art*, *visionary art*, *grassroot art*, aunque tiene su propia taxonomía, es totalmente inclasificable, ahí estriba su peculiaridad y relevancia. Normalmente, este tipo de arte está hecho por personas autodidactas que plasman formas para conocerse a sí mismos, sin influencias ni referencias de ningún tipo, sin formación artística académica, sin pretensiones de alcanzar fama, dinero o prestigio. Incluso, algunos no son conscientes de estar llevando a cabo una acción artística. Con el arte consiguen restaurar una comunicación con el mundo exterior. La mayoría son, por un lado, obsesivos y, por otro, visionarios. Plasman las obras de manera automática, de esa forma espontánea de la que bebieron el Surrealismo y el Dadaísmo.

Art Brut

la singularidad de Aragón

Sergio Muro

Creador, docente y gestor cultural

El término Art Brut fue acuñado por Jean Dubuffet en 1945 tras visitar hospitales psiquiátricos donde los pacientes exponían su creatividad sin tapujos. Llegó a generar una colección de arte con más de 5.000 piezas, que posteriormente las donó al Château de Beaulieu en Lausanne. Previamente, ya los artistas Picasso, Paul Klee o André Breton valoraron estas obras artísticas al mismo nivel que las de cualquier otro creador de su época. De hecho, el arte primitivo lo "rescatan" en sus piezas, por la influencia de Fautrier y Dubuffet, Asger Jorn, Pierre Alechinsky, Karel Appel (del grupo CoBrA), algo que también haría Joseph Beuys en los 70's.

El término "Arte Outsider" (Outsider Art) fue empleado por el crítico de arte Roger Cardinal en 1972. Aunque también hay "outsiders" que van en contra de la cultura establecida o en oposición a las temáticas del arte dominante. Pero nunca han sido una tendencia estilística ni un movimiento histórico. No siguen corrientes artísticas, siguen los designios de su mente complicada y de su imaginación desbordante. Es un arte que

vive constantemente en el subconsciente, no filtrado por la razón, creando estímulos entre lo sagrado y lo metafísico. No siguen las reglas y ni convencionalismos marcados por la cultura imperante.

Aunque la traducción que podemos hacer es "arte marginal o arte bruto", no nos debe llevar a equívoco. Es arte en sí mismo, de gran singularidad y valor artístico.

La condición *sine qua non* de estas personas es que son artistas. Aunque no todos han tenido vidas difíciles o complicadas, sí que hay que prestar atención que en algunos casos sus historias personales han hecho que creen obras tan increíbles. Son personas atormentadas, viviendo al margen, desprotegidos, con enfermedades mentales, asociales... Son diferentes, piensan de manera distinta y tienen desarrolladas otras capacidades. De ahí su originalidad.

Si algún lector curioso desea adentrarse con mayor profundidad puede leer "Art Brut -la pulsión creativa al desnudo-" de Graciela García, que es uno de los libros referentes en español. Un manual exhaustivo de la historia del art brut en el mundo.

Izquierda. Beca Lehigh con Ricardo Viera

Arriba.
Jardín de Victoria

Derecha.
La casa de las botellas de Felix Sanperiz de Monesma de San Juan. Huesca.

¿Quién pone los límites de la genialidad y la locura? ¿Cómo se mide el arte y la creatividad?

Somos *homo ludens*, *faber* y *aestheticus*. Aprendemos y nos expresamos jugando, fabricando con las manos y creando arte estético y esteta. Artistas "malditos" han existido desde que existe el arte. Personas que vivieron aisladas, condenadas a la pobreza, a la incompreensión, la desolación, el desamor, el suicidio, chamanes... A todos nos vienen a la mente Van Gogh, Antonine Artaud, Ernst Ludwig Kirchner, Jean-Michel Basquiat, Francisco de Goya, Francis Bacon, Jackson Pollock, Thelonious Monk, Louise Bourgeois, Munch, Leopoldo María Panero, Oscar Wilde, Sade o Víctor Mira. Todos recordamos las Pinturas Negras de la Quinta del Sordo que Goya plasmó influenciado por su sordera y aislamiento. Y ahora todos las ensalzamos como obras "maestras" y muy relevantes para conocer toda su obra y pensamiento.

Ya a principios de siglo tenemos artistas reconocidos de "arte marginal" como el italiano Carlo Zinelli que fue diagnosticado con esquizofrenia y mejoró muchísimo al empezar a dibujar. Lo mismo ocurrió con el suizo Adolf Wolfi que en su infancia fue abusado y posteriormente fue encarcelado por repetir él esa conducta. O la también suiza Aloïse Corbaz, que siendo institutriz se enamoró obsesivamente del Kaiser alemán y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Angelo Meani, italiano que acabó viviendo en la calle en Lausana, después de la segunda guerra mundial, y realizaba máscaras con tazas y jarras. El mexicano Martín Ramírez que después de trabajar en el ferrocarril de California fue ingresado en instituciones penitenciarias y psiquiátricas. También fue memorable el español Joaquín Vincens Gironella, que esculpía sobre corcho en Toulouse, después de exiliarse con su familia tras la guerra civil. Fueron descubiertos y expuestos por Jean Dubuffet.

En la actualidad, muchos artistas *outsiders* o del *art brut* son altamente cotizados y reputados. Es el caso de August Walla, Korec o Schmidt, aconsejados por el Doctor J. Feilacher en Gugging (Viena). Igual que la fallecida Judy Scott, junto a Dan Miller, Donald Mitchell o Willian Scott en Oakland- California. El Creative Growth Art Center de California y el Museo-residencia Gugging a las afueras de Viena son referentes mundiales. En estos centros, que tienen la sensibilidad y disponen de recursos y personal adecuado, se potencia la obra de estos artistas que actualmente están siendo exhibidos en museos y galerías, o eventos internacionales como la Bienal de Arte de Venecia del 2013.

Otros de gran trascendencia es el famoso Henry Darger con sus miles de historias dibujadas en uno de los libros más extensos conocidos, 15.154 páginas, titulado *The story of the Vivians girls*. Muchos más como el músico y dibujante Daniel Johnston, el japonés Ryosuke Otsuji, Harriet Wiseman de Reading, Echo Mc Callister, Howard Finster...

Conocí personalmente en el 2008 al ir a New Jersey, a Betlehem donde la Universidad Lehigh me dio una beca, a Mr Imagination que utiliza chapas y brochas de pintura para hacer esculturas como atributos de poder, meses antes había quemado accidentalmente la casa que le habían cedido, ya que vivía en la calle.

En España tenemos artistas como David Nebreda, Ramón Losa, Andrés Fernández, Noelia Zabal, Nicolás Sánchez, Martín Jiménez, por nombrar una pequeña selección. También Alfredo Gaudés Muñárriz, usuario del albergue municipal de Zaragoza, que bordaba piezas y co-

Cheval, un cartero con discapacidad que durante 33 años trabajó en el sur de Francia.

mo el propio autor denomina sus obras: "pintura con hilos". auténticos cuadros representados a través del bordado, marcados por una auténtica libertad creativa.

Existen varias organizaciones muy relevantes que trabajan con usuarios y artistas como Grupo AMAS, Debaajo del sombrero y Espacio Visonés. Y el proyecto que dirijo denominado "Arte de tú a tú", donde vienen a mi estudio a pintar artistas como Sergio Royo, Pedro Esbec, Manuel Villanova y Teresa Arciez. También el pintor Juan Ugalde siempre ha estado muy implicado e interesado en los artistas "outsiders" con los que ha colaborado de manera cercana.

Desde hace unos años se está valorando en todos los ámbitos y disciplinas. El propio MNCARS Museo Reina Sofía expuso a la artista austriaco-romaní Ceija Stojka -que sobrevivió el Holocausto nazi-, recientemente. Y anteriormente, La Casa Encendida recuperaba la figura de *Jeanne Tripiér, escritora, dibujante y bordadora. La francesa ingresada en un psiquiátrico por vivir en la indigencia a principios de siglo XX.*

Yo mismo tuve el privilegio de realizar una de las primeras programaciones inclusivas coorganizando el Festival de Periferias de Huesca titulado "Outsider" en el 2011. Allí, entre otras exposiciones, comisarié la Colección NAEMI de Miami, una de las más relevantes del mundo. Y he organizado 3 ediciones del festival inclusivo "Una Semana de locos" en Zaragoza.

Debemos de hablar de ARTE con mayúsculas.

Más significativo, si cabe, son las arquitecturas o instalaciones de grandes dimensiones y, en muchos casos, a vista de todos los ciudadanos. Una suerte de arte que aunque se realiza por una sola persona, se convierte en colectivo por estar presente en el espacio público.

Uno de los ejemplos más significativos es el Palais Idéal en Hauterives (Francia) de Ferdinand Cheval. Era un cartero, que dedicó más de treinta años de su vida,

empezando en 1879, a edificar un "capricho" arquitectónico con reminiscencias orientalistas, abigarrado y lleno de pináculos.

Otro caso son las Torres Watts de Simon Rodia en Los Ángeles. Él era un inmigrante italiano, que las construyó entre 1921-1954. Son 17 torres interconectadas, bien estructuradas, donde se vislumbran mosaicos. Posteriormente han sido escenario de libros, películas y videojuegos.

En España tenemos varias construcciones destacables como el caso del agricultor Justo Gallego Martínez que hizo su catedral en honor a la Virgen del Pilar en Mejorada del Campo. Murió con 96 años e invirtió seis décadas en su construcción.

En Gerona tenemos a Josep Pujiula i Vila, conocido como el hombre de las cabañas o el Tarzán de Argelaguer. Fue un tornero metalúrgico retirado que dedicó 45 años a construir y reconstruir el parque de Can Seis Rals o las Cabañas de Argelaguer, actualmente conocido como Parc d'en Garrell. Al lado de la autopista, pero en plena naturaleza creó chozas, refugios, torres, tirolinas o túneles, realizados principalmente con ramas.

Con otro elemento reutilizado, encontramos varias "Casas de conchas" como las de Tazones (Asturias) de José Ramón Gallego, la de Villaviciosa (Asturias) de Virgilio Texeira o la de Montoro (Cuenca) de Francisco del Río.

La profesora emérita Jo Farb Hernández ha catalogado en su proyecto SPACES (Saving and Preserving Arts and Cultural Environments) todas estas arquitecturas.

En Aragón también tenemos la fortuna de contar con obras de estas características. Una de las más antiguas es la de Félix Sanpérez Gistau, quien en 1989 comenzó a construir "La Casa de Cristal" en Monesma de San Juan. Durante nueve años decoró toda la casa con botellas de cava.

José Foncillas Ribera, una vez jubilado, comenzó decorando su casa con distintos materiales, con gran pre-

Castillo del Sacristán en Ariza.

sencia de piedras y rocas de la zona (Barbastro). En Bueña (Teruel), Cesáreo Gimeno Martín plasmó una extravagante construcción.

También existe la sorprendente obra de Félix Gallardo, conocido como "El Sacristán" un vecino ermitaño de Ariza fallecido en 2017. En la actualidad forma parte de un Sendero, para dinamizar la zona, que la Asociación Socio Cultural Alto Jalón puso en valor creando una ruta. Estuvo más de dos décadas esculpiendo piedras, construyendo casetas y refugios en recovecos de las montañas, una suerte de villa en mitad de la nada lleno de curiosidades.

Julio Basanta construyó la archiconocida "Casa de Dios". Se crio en un orfanato cuando fue abandonado por su padre. Se ganó la vida como albañil, comprando una parcela en Épila donde construyó una casa para descansar de la ciudad los fines de semana. Hay una historia personal dramática, ya que su hermano murió de un disparo de un policía (1977) y su hijo también murió en extrañas circunstancias (2002). Decoró la casa y alrededores con extrañas figuras de dioses y demonios.

Asimismo, en pleno centro de la ciudad de Zaragoza, en el Parque José Antonio Labordeta, cerca del canal Imperial de Aragón está "El Jardín de la Victoria" creado por Raquel Vela. Un lugar colorido y mágico lleno de figuras con material reciclado con forma de flores, dragones, animales del bosque, brujas, bailarinas, hadas y

payasos. Todos tienen, además, carteles que detallan la información de cada criatura con algún lema o curiosidad.

Son obras únicas, que algunas expresan sencillez, otras tienen cariz naif y pueril, la mayoría son repetitivas y llenas de *horror vacui*. Son instalaciones con formas horriblemente bellas, composiciones "intolerables", de colores estridentes y cortantes. Arte con garabatos infinitos, con tachaduras que afirman, con borrones que ensalzan. Nunca hacen rectificaciones. Todas con materiales cotidianos y recuperados como corchos, latas, chapas, botellas, bidones, botes de pintura, ladrillos, piedras. Es puro arte, es arte puro.

Son lugares de peregrinación, son un patrimonio cultural que hay que preservar y poner en valor. Me encantan, me enamoran, ver algo nuevo me reconforta. Arte sin connotaciones, genuino y auténtico. No lo comparen con nada anteriormente hecho o visto, no hay parangón alguno.