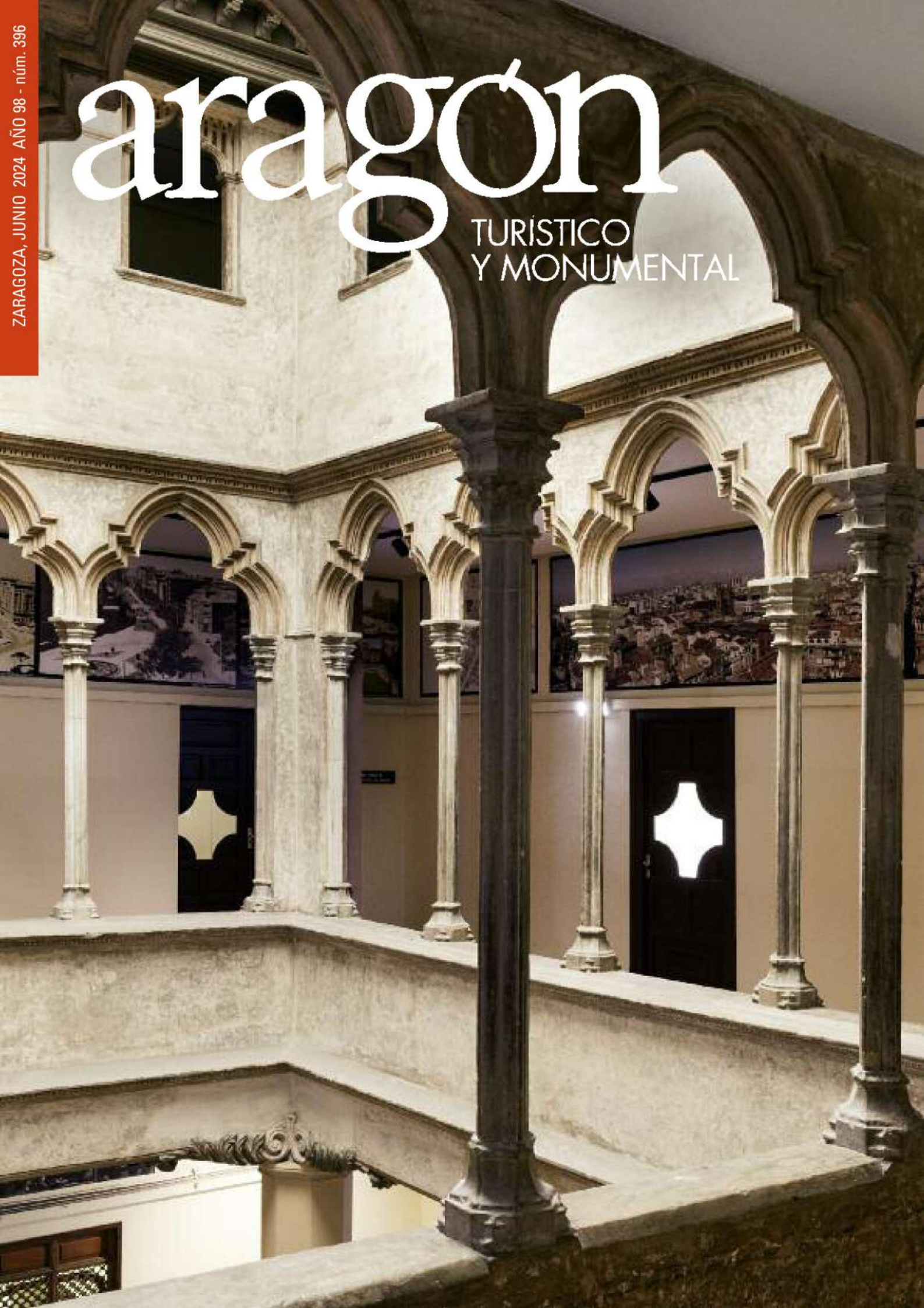

aragón

TURÍSTICO
Y MONUMENTAL

E. Jardiel Poncela con Sama y Tapia. 1927

Zargrüp (Antonio Chipriana y Sergio Muro).
Territorio Performance Huesca. 2011. Foto Carmen San José

LA PERFORMANCE EN ARAGÓN

-una breve aproximación-

Sergio Muro

Creador, docente y gestor cultural

La performance es una manifestación artística con alto grado de intelectualidad, derivada de la reflexión y del contexto social-artístico en la que se enmarca. No en vano, la performance tiene como una de sus misiones provocar, hacer reflexionar y transgredir ciertas normas para que, sobre todo en estos tiempos de crisis de valores, la sociedad evolucione. Además, la performance elimina el espacio entre el arte y el espectador, ya que el espectador forma parte de la acción y del proceso creativo. El arte ya no es un objeto, el arte es un instante único e irrepetible. En una performance, el artista se presenta, no representa (no es teatro). La acción no es actuación. Es un arte vivo y multidisciplinar. Es una actitud. Es tener la intención de crear y plasmar una idea. Esa idea se convierte en una acción delante de espectadores, adaptándose al espacio, al tiempo, al momento y contexto, a los materiales y a la interacción del propio público. Dejando que el azar y la "improvisación" aporten el toque de espontaneidad, parte esencial de esta disciplina. El espectador nunca se debe quedar indiferente, para bien o para mal, incluso si se indigna posiblemente el artista haya dado en la clave. El artista es una obra de arte viva.

Aunque podríamos hacer referencia a todas las liturgias que realizaban los chamanes desde tiempos ancestrales como una performance, hasta principios del siglo XX no se clasifica como disciplina artística.

Se suele dictaminar el inicio en el Cabaret Voltaire de Zurich en 1916 con el movimiento DADA. **Hugo Ball, Tristan Tzara y Emmy Hennings** al frente, empiezan a realizar eventos y acontecimientos de carácter lúdico, surrealista y con muchas dosis creativas en su puesta en escena y en el atrezzo. Hacen híbridos de todas las disciplinas. **Donde el juego, el azar, lo absurdo, el humor estaban muy presentes. DADA significaba la nada, el no-arte.**

Pero previamente ya hubo un antecedente. Un grupo heterogéneo de artistas a finales del siglo XIX conocidos como «**Los Incoherentes**», fundado por el escritor y editor parisino **Jules Lévy**, desafiaron a la tradición artística académica a través de un sentido del humor tremendamente irreverente e irracional. En 1883 organizaron en París su primera exposición titulada "Una exposición de dibujos por gente que no sabe dibujar"-para reírse del Salón de los Rechazados de la Academia-. **Alphonse Allais** concibió, desde el más

Franziska Siegrist (Noruega). Acontecimiento, Colegio de Arquitectos. 2018 Foto Julio Marín.

Gustavo Giménez. Poetodos, Fuendetodos. 2021. Foto Carlos Colás

puro gamberrismo artístico, un lienzo completamente blanco que tituló "Primera comunión de jovencitas anémicas en la nieve". También **Sapeck** (Eugène Bataille) hizo posiblemente la primera performance, con verdadera intención artística, pintándose la cara totalmente de azul y paseando por las calles de París. A su vez, mucho antes que Duchamp, intervino una Gioconda en papel.

En 1909 se publica el **Manifiesto Futurista** en El Figaro, escrito por el poeta y activista **Tommaso Marinetti** que impulsa las "noches futuristas", que eran unas veladas "teatrales" donde se mezclan las disciplinas. Más tarde vendrá el movimiento Surrealista, con **Andre Breton** y **Marcel Duchamp**, sin olvidar a **Antonin Artaud** con su teatro de la crueldad, donde mezcla arte y vida.

Hilario Álvarez documentó, en una conferencia en Helsinki, que los primeros protoperformances de España se realizaron en Aragón en los años 30. Compañías de teatro itinerantes que para promocionar sus espectáculos gesticulaban y hacían sonidos a oscuras, delante de la llama del candil hasta que se apagaba, denominadas como "La agonía del Cabo".

Pero creo que se podría ir más atrás en la búsqueda de los primeros artistas de la performance en España. El ejemplo más carismático y prolífico fue **Ramón Gómez de la Serna**, que introdujo las vanguardias y que él era una performance per se. Su lectura en el trapico del circo o "El orador o la mano", junto a sus conferencias y greguerías ante el público eran "divertimentos" performativos, que ya venía haciendo en la cripta del café del Pombo en el 1915. Esa influencia la heredaron un grupo de creadores gráficos y literatos llamados la Generación de Los Inverosímiles (para diferenciarse de los poetas del 27), donde destacó **Enrique Jardiel Poncela**. De este artista total de ascendencia aragonesa (su padre era de Burgo de Ebro) tenemos documentados, con fotografías y en los anales periodísticos, varias performances. La más mediática fue la del "Sexticiclo": En el verano de 1927 unos periodistas zaragozanos decidieron desplazarse desde la capital del Ebro a Madrid, en patinete. Jardiel, quiso corresponderles con un viaje de Madrid a Zaragoza en «sexticiclo», un artilugio que no era sino tres bicicletas unidas una a otra longitudinalmente. Empezó el viaje con Alberto de Tapia y el dibujante Joaquín Sama, siendo recibidos y agasajados en todos los pueblos del camino. En Guadalajara, se cruzaron con los aragoneses del patinete. Mandaron a Madrid muchas crónicas cómicas escritas durante el trayecto, que se publicaron en *El Heraldo de Madrid*, lo que le proporcionó a Jardiel inmensa popularidad. También otra muy sonada fue una que realizó con **Bartolomé Soler** en el restaurante madrileño Los

Burgaleses donde se agasajaron los dos autores con manjares y con adulaciones mutuas.

La Residencia de estudiantes en esa coyuntura estarían ávidos de realizar acciones artísticas donde el humor estuviera presente. Hablamos de Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Moreno Villa, Pedro Garfias, **Luis Buñuel** y **Pepín Bello** entre otros. Estos dos últimos aragoneses. Crearon en 1923 La orden de Toledo, donde callejeaban por la ciudad para perderse de noche, leían poesías en alta voz, improvisaban, se embriagaban y se divertían. Sus excentricidades eran también una manera de proclama artística y de mostrar su vitalidad.

Para escuchar La palabra **performance** hay que esperar a los 70, que aglutina todas esas expresiones artísticas que estaban apareciendo como *event*, *environment*, *body art*, *butoh*, *live art*, *action*, *fluxus*, *happening*. Además elimina cualquier intermediario entre la obra de arte y el público, no necesita galeristas o marchantes. Fue una manera de romper con el *establishment* del mercado del arte. También, fue la herramienta perfecta para plasmar todas las reivindicaciones y luchas sociales.

Por esos años surge el Grupo **Forma** compuesto por los artistas plásticos **Fernando Cortés**, **Manuel Marteles**, **Paco Rallo**, **Paco Simón** y posteriormente **Joaquín Jimeno**. Animados por **Víctor Mira**, **Rallo** y **Simón** acudieron a los **Encuentros de Pamplona** donde conocieron a **John Cage** en 1972, y fueron testigos de nuevos comportamientos, experiencias y prácticas artísticas que exploraron aceleradamente du-

Dómix Garrido. Plain Happy, IAACC. 2018. Foto Julio Marín.

rante su corta trayectoria. Realizaron varios *happening* donde la mofa está presente como cuando lanzaron todo el mobiliario del estudio por el balcón de la calle Castrillo.

El manifiesto Happening de **Allan Kaprow** influirá a muchos artistas de todo el mundo, así como el action painting de **Jackson Pollock** o los **Gutai** japoneses. Después se expandirá el movimiento **Fluxus**, con **John Cage** o **Cunningham** como artistas más reconocidos, cambiando radicalmente la danza y la música. Pretendían que cualquier objeto fuese música y que todas las personas podían hacer música o bailar. El proceso creativo era lo fundamental y el resultado accesorio. Muy en consonancia al discurso de **Joseph Beuys**, con su plástica social, donde admitía que "toda persona es un artista".

De hecho, **Víctor Mira** después de ese Encuentro empezó a hacer acciones como en una exposición de otro artista en Madrid empezó a reptar y hacer sonidos estridentes por la sala o subirse a los árboles del Retiro para hacer sonidos.

En los inicios de los 80, **La compañía de danza Dies Irae, fundada por Alfredo Sáez y Belén Pérez**, crea espectáculos híbridos y multidisciplinares, con un lenguaje muy performativo de danza, música e instalaciones.

Por esa época, **Pedro Bericat** hace el "radioterrorismo" una acción donde inyectaba líquido en transistores de radio, que producían una melodía caótica hasta que dejaban de funcionar. Hay que recordar que las jeringuillas y la heroína estaban muy presentes, y pudo ser una crítica a esa práctica. Llegando a exponer en el MNCARS. También el artista conceptual **Ricardo Cale-ro** presenta en 1988 sus "horadados" (agujereado) y que a lo largo de estos 25 años ha venido realizando estas acciones sobre muros simbólicos en diferentes ciudades.

El **colectivo Ecrevisse** compuesto por Antuán Duanel, M Glassé, Michel A Zone y Pierre d. La. -posteriormente además por Ch. Delaire y Enrique Radigales- nacido a finales de los 80 realizan lecturas y actos dadaístas. Por ejemplo, en la presentación de El Ateneísta, número que dedican a Brossa, el público acudía a un recital en el que ellos no estaban, pues eran parte de los espectadores. El más performativo

de todos sería **Antuán Duanel** con sus partituras "fluxus" o performances sonoras.

Ya alrededor del 2000, se crea **El Grupo Pértiga conformado** por Josema Olidén, Miguel Ángel Gil, Antonio Chipriana, Lucio Cruces, David Gracia Velasco, Déborah Quelle, Fábregas, Roberto Pellejero... Hacen acciones colectivas principalmente en el Evento Conmutaciones.

Otro grupo relevante, en este caso una pareja, fueron **los ZARGRÜP**. Aunque solo estuvieron tres años (2009-2012) fueron muy intensos, ya que eran muy prolíficos e impetuosos. Tuvieron una gran presencia en la agenda de festivales y las calles. Compuesto por **Antonio Chipriana y Sergio Muro**. Con un lenguaje muy directo, subversivo y provocador, dejaron una huella imborrable.

Los dos siguen muy activos, Antonio en París donde reside, y Sergio con sus espectáculos performativos para teatro.

Otra pareja que estaban muy activos en esos años fueron **Ferdinand & François**, nombre artístico de Paco Serón y Fernando Clemente. Con dosis de humor y surrealismo.

EVENTOS DEDICADOS AL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE

Ciclos o eventos que hayan tenido continuidad dentro de esta disciplina hay varios memorables. Uno de los eventos más reconocidos y más antiguos, desde el 2000 es **TERRITORIO PERFORMANCE** organizado por **VALENTÍN TORRENS** dentro del Festival Periferias de Huesca donde han pasado artistas de la talla de **Esther Ferrer, el japonés SEIJI SHIMODA o la brasileña Luisa Lóbrega**.

CERCO-ACCIÓN comisariado por **Miguel Ángel Gil** desde el 2005 (con un parón del 2009 al 2013) lleva programando artistas de acción vinculados a la cerámica contemporánea o donde sus elementos como el barro, tiene presencia. El más destacado fue el francés **Olivier de Sagazan** que crea múltiples criaturas, goles con el barro, la pintura y una plancha de hierro. También han pasado Montse Seró, Pedro Bericat, Saleta Losada, Carlos Llavata, Alex Francés, Josema Oliden, Samuel Hereza o Antonio Chipriana, por nombrar algunos.

FESTIVAL EN LA FRONTERA, donde las performances las comisariaba **Manu Azcona** -que también programó algunas en el extinguido Espacio para el Arte de Obra Social Caja Madrid-. Anticipando temáticas tan actuales en el 2006 como las narrativas de género, movimientos feministas y las diásporas queer.

EL FESTIVAL OUT OF MIND organizado por **Artix (Juan Escós y Sergio Muro)** tuvo una gran repercusión a nivel nacional, por donde pasaron en sus 5 edi-

ciones más de 100 artistas. Los más destacados fueron **Ramón Churruca, Carlos Llavata, Paquito Nogales, Domix Garrido, Abel Azcona, Bartolomé Ferrando, LOS TORREZNOS**, Truna, Álvaro Terrones, Mario Gutiérrez Cru, María Rosa Hidalgo, Joan Casellas, Yolanda Herreras, Luan Mart, ZONA ZALATA, Analía Beltrán i Janés...Y Artistas internacionales como la artista rusa Josef Ka, la francesa Pascale Ciapp, el italiano Fausto Grossi Terenzio, las americanas Lisa Liibe Lara y Heather Sincavage, el cubano Reinaldo Hernández o la argentina Mariela Puebla.

Paralelamente, generamos el **CICLO FR-ACCIÓN** donde de manera mensual durante más de 5 ediciones y en diferentes espacios programábamos performance. Espacio In-cógnito, Bar Interferencias, la Escuela de Artes y la propia calle. El paroxismo se alcanzó en el **Palacio de Montemuzo** con acciones de: **Antonio Chipriana-Sergio Muro; Fernando Clemente-Paco Serón; Yago di Mateo-Raúl Navarro y Paco Nogales-Ana Matey.**

En el 2018, además de organizar una programación de artes vivas en el IAACC, comisarié el evento **ACONTECIMIENTO dentro del Festival Ecozine con la presencia de las** artistas noruegas reconocidas Ida Grimsgaard, Inger-Reidun Olsen, Susanne Irene Fjortoft y Franzisca Siegrist. Esta última acaba de publicar un libro con sus acciones donde salen fotos del Colegio de Arquitectos Zaragoza.

Recientemente se hizo el "Proyecto Redoble" en Alcorisa, dedicado a la Semana Santa, donde estuvieron los aragoneses **Almudena Millán y Pedro Bericat**. Otros espacios han ido acogiendo artistas de la performance como a Miss Beige en el Teatro de la Estación, Marcel-Hí Antúnez en Etopia, "La historia de la performance" en el Teatro de la Esquinas de Muro & Cruces o al boliviano afincado en nueva York Héctor Canonge el Espacio In-cógnito.

La Poesía y el Spoken Word está en sus momentos más álgidos en la actualidad, con muchas veladas y slams, con formatos muy performativos. Se pueden destacar a Daniel Rabanaque o Juan Leyva. También es destacable, desde hace años, la pareja formada por Paco Serón (Zaragoza) y el músico Pedro Mari Martín (Huesca) con el proyecto MIL, donde mezclan poesía, acción y música. El proyecto musical poético de **Octavio Gómez Milián, el compositor Pablo Malatesta y Luis Cebrián "Experimentos in da Notte"** una Banda de Spoken Rock de Zaragoza, tuvo su momento en la primera década del siglo XXI. Con otro corte distinto, pero también tres miembros donde la poesía está muy presente, es el relevante **Etterem trio**, con el aclamado DJ **Carlos Hollers** de Fuentes de Ebro, el poeta y dinamizador **David Giménez Alonso** de Remolinos y **Nicolás Sánchez** de Huesca. Este último con una "ópera de vacas" exquisita.

Gonzalo Catalinas. Out of Mind. 2010. Foto Gregorio Muro

François and Ferdinand. Out of Mind. 2013. Foto Julio Marín

"Este jueves, poesía" que organizaba **Ignacio Escuin** programó a **John Giorno, uno de los mayores exponentes del spoken Word al bar El Páramo.**

Recordemos que Giorno, amigo íntimo de Andy Warhol, realizó una acción muy sugerente 1968, donde recitaba sus poemas "Dial-A" en el **MOMA** de Nueva York a quien llamara por teléfono, de manera íntima y personal.

Uno de los más activos en la actualidad, y con una personalidad muy definida es el músico, performer y poeta sonoro zaragozano **Gustavo Giménez**. Habitualmente une su voz a la percusión de **Marwan Nasser**. También el artista **Pablo Rocu** de Teruel con su poesía orgánica, una suerte de mezcla entre el rap y la poesía nacida en las costas de Chile.

El Festival Poetodos en Fuendetodos, muy asentado, coordinado por el poeta José Malvís afincado en Aragón. Combina todo tipo formatos y de poesía híbrida. Este año presenta el proyecto HARTU donde una máquina expendedora de arte proporciona cromos de 34 artistas de la performance de todo el territorio español, seleccionados por Yolanda Pérez Herreras, donde estoy yo incluido.

Algo mencionable son "las veladas nocturnas" creadas por **Nacho Arantegui** en la ribera de Utebo que siempre tienen un cariz muy performativo. Son experiencias nocturnas La Fantasía de los Árboles o La Fan-

Grupo Forma. 1975. Foto de Pedro Avellanad.

tasía de la Ribera, donde colaboran artistas de distintas disciplinas como la soprano **Pilar Marqués**.

En Danza Butoh uno de los que más ha hecho por mostrarla en Aragón es **Gonzalo Catalinas** que, en su momento, trajo a **Minako Seki** una de las maestras. Se añaden además **Huguette Sidoine, Yolanda Villajos y Paloma Marina**. Esta última, actualmente, dirige **LUNA ROJA**, uno de los espacios alternativos más activos de la ciudad de Zaragoza, con múltiples actividades. En este espacio también está muy presente **Alberto Monreal**, realizando talleres y veladas. Él realiza arqueología performativa, que consiste en ir a yacimientos y trabajar la vinculación con el entorno y relacionarte con su carga histórica.

La Danza contemporánea es también muy performativa y en muchos de estos eventos han bailado las aragonesas **Paula Gelpi, Ana Continente, Bárbara Caso, Ingrid Magriñá, Alberto Espallargas, Violeta Borrue, Beatriz Cubero...**

Por último, la **Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo (PMAC)** ha realizado acciones feministas dentro de sus dos muestras. Además, tuvimos la performance de 'El violador eres tú' en la Plaza del Pilar, himno feminista que creó El colectivo Las Tesis de Chile, y se expandió por todo el mundo.

Hay fotógrafos como Carlos Colás y Julio Marín que afortunadamente han documentado muchos de estos eventos con sus fotografías. Lo que hace que esos instantes efímeros, singulares e irrepetibles, puedan mantenerse en la retina de los espectadores que lo vivieron in situ y vislumbrar lo que aconteció.

Dos libros pedagógicos que habría que destacar, el publicado por Valentín Torrens "Enseñando Performance -programas de cursos y talleres-" y el que publiqué con TEELL editorial titulado "Rompiendo moldes: creatividad y performance en el aula".

Por supuesto, no están todos ni todas, pero sí los más representativos. Ahora es tiempo de entrar en acción, indaga sobre todos estos artistas y mientras tanto ¡HAZ UNA PERFORMANCE!

A vender las mulas a Francia. Calle Mayor de Canfranc, Camino Real hasta 1877.

Imágenes: Archivo Moncho García. Zaragoza

El Valle del Aragón, abierto y despejado desde la frontera hasta el llano de Los Arañones, lo que hoy es Canfranc Estación, se estrecha a lo largo de más de siete kilómetros, en cuyo centro se halla enclavado Canfranc, para abrirse de nuevo a partir de Villanúa, hasta Jaca. Es en este último tramo, y en los valles laterales, donde se ubican los otros diez pueblos que forman el Valle de Canfranc, la mitad de ellos abandonados.

Visto el poco terreno cultivable alrededor del viejo Canfranc, dada la estrechez del valle y la verticalidad de las laderas, surge la pregunta: ¿Por qué se estableció un pueblo, de cierta entidad, en un lugar tan hermoso como poco adecuado para vivir de la ganadería y la agricultura? El origen de Canfranc hay que buscarlo en la necesidad del Reino de Aragón de mantener expedito el camino a Francia por el Somport.

Hace un milenio y por voluntad Real, se creó este pueblo, a mil metros de altitud, aprovechando un breve ensanchamiento que apenas deja espacio para dos hileras de casas bordeando el camino real. Como incentivo para poblarlo se le otorgó la facultad de cobrar