

Becas de Artes Visuales

Diputación Provincial de Huesca

Sara Álvarez Sarrat. *La casa Ena*

Beca Ramón Acín, 2016

Pablo Álvarez. *Creando una sociedad clown*

Beca Antonio Saura, 2016

Estudios en la Fundación de Circo Social y estancias en diferentes proyectos relacionados con las prácticas colaborativas en Estados Unidos

BECAS DE ARTES VISUALES 2016

Las Becas de Artes Visuales cumplen este año su decimoquinta convocatoria. A lo largo de estos años, una treintena de artistas han podido desarrollar sus proyectos artísticos y de formación gracias al apoyo y asesoramiento de la Diputación Provincial de Huesca y a las valoraciones de más de 50 profesionales del mundo de las artes visuales que han participado como jurado (artistas, comisarios, críticos, galeristas y gestores culturales).

En septiembre de 2015 el jurado, compuesto por Antonio Latorre, comisario de exposiciones; María Gutiérrez, profesora de fotografía de la Escuela de Arte de Huesca; Diego Arribas, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Teruel; Isidro Ferrer, diseñador e ilustrador; Teresa Luesma y María González, técnicos de Artes Plásticas de la Diputación Provincial de Huesca, decidió adjudicar las Becas de Artes Visuales de la Diputación Provincial de Huesca a los artistas Sara Álvarez y Pablo Álvarez.

Sara Álvarez obtuvo la Beca Ramón Acín con la propuesta *La casa Ena*. Un proyecto colectivo y multidisciplinar de carácter autobiográfico que trata de investigar las huellas de la memoria en torno a la historia de la casa donde el abuelo de Sara Álvarez, José Sarrat, tuvo durante años el almacén de juguetes. La casa tenía que ser reparada y era necesario vaciarla de objetos acumulados a lo largo de los años. La casa ha sido edificio señorial, domicilio familiar, almacén de juguetes y fue también residencia del artista anarcosindicalista y pedagogo Ramón Acín Aquilué, hasta que fue sacado de su hogar para ser fusilado.

Sara Álvarez reconstruye la memoria de la casa mediante el análisis y la reinterpretación de los restos y huellas congelados en el espacio y el tiempo. Tanto la exposición como la publicación recoge parte de la extensa investigación y de la documentación compilada a lo largo del proyecto: lecturas, películas, imágenes, fotografías, planos y documentos. Durante el proceso, todos estos materiales se han reunido en un tablero de Pinterest en el que surgen nuevas asociaciones, más allá de las detectadas *a priori*. El recorrido narrativo nos traslada a tres momentos vitales de su historia: *el almacén*, cuando fue custodio de juguetes (1973), *la piel*, la casa vacía (2016), y *la herida*, el lugar en el que Ramón Acín permaneció escondido hasta ser arrancado por la fuerza (1936).

La casa Ena ahonda en el concepto de archivo y registro, para rescatar a través de los vestigios de la casa las memorias familiares, conectando lo público y lo privado. Del mismo modo, las técnicas utilizadas en el proyecto –vídeo, fotografía, *décollage*, animación, *frottage*, arranque mural– nos remiten al significado profundo del lugar: arrancar, grabar, frotar, registrar, archivar, conservar. Estas tareas, bajo la dirección de Sara Álvarez, han implicado a un equipo conformado por artistas con experiencia

en diferentes ámbitos relacionados con las líneas de investigación, trabajando de manera coral sobre la memoria, el registro, el archivo y la autobiografía. El equipo ha estado formado por Orencio Boix, María Jesús González, Patricia Gómez y Martí Guillem, junto con otros colaboradores.

Por otra parte, la Beca Antonio Saura, destinada a formación, ha permitido a Pablo Álvarez viajar a Estados Unidos para ampliar su formación en la Fundación de Circo Social, conociendo interesantes proyectos en Kentucky, Ohio, Tennessee, Illinois y Nueva York. Ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para rendir un homenaje al payaso oscense más universal, Marcelino Orbés.

El resultado de esta investigación es una *Opera Clown*, un proyecto colaborativo con el que pretende rescatar del olvido y honrar la memoria del payaso Marcelino Orbés por medio de la ópera, el circo y las artes de calle. Un proyecto que, si se consigue producir, se estrenará en 2017, año en que se conmemora el 90.º aniversario de su muerte. Su contenido se presenta en la Sala Saura de la Diputación de Huesca.

Pablo Álvarez ha implicado a un equipo multidisciplinar para el desarrollo de la *Opera Clown* compuesto por Josué Moreno, compositor y director musical; Javier Aquilué, libretista, y Marta Jiménez Salcedo, diseñadora de vestuario y escenografía.

DIPUTACIÓN DE HUESCA

BECAS DE ARTES VISUALES 2001-2016

BECAS DE ARTES VISUALES 2002

José Noguero / Rebeca Mutell / Javier Aquilué

BECAS DE ARTES VISUALES 2003

David Rodríguez / Begoña Cisneros

BECAS DE ARTES VISUALES 2004

Carlos Foradada / Maica Ontiñano

BECAS DE ARTES VISUALES 2005

Javier Codesal / Miguel Ángel Alvira

BECAS DE ARTES VISUALES 2006

Mapi Rivera

BECAS DE ARTES VISUALES 2007

Valentín Torrens / Jonás Revilla / Roberto Senar

BECAS DE ARTES VISUALES 2008

Antonio Fernández Alvira / Antonio Campo

BECAS DE ARTES VISUALES 2009

Marta Javierre / Javier Aquilué

BECAS DE ARTES VISUALES 2010

Manuel Saiz / Álvaro Díaz Palacios

BECAS DE ARTES VISUALES 2011

Alicia Framis / Irene Bailo

BECAS DE ARTES VISUALES 2012

Mariona Moncunill / Marta Jiménez Salcedo

BECAS DE ARTES VISUALES 2013

Óscar Lamora / Carla Abadía

BECAS DE ARTES VISUALES 2014

Antonio Lachós / Javier Broto

BECAS DE ARTES VISUALES 2015

Alva Moca / Álvaro Calvo

BECAS DE ARTES VISUALES 2016

Sara Álvarez / Pablo Álvarez

BECA RAMON ACIN 2016

LA CASA ENA

Sara Álvarez Sarrat

LA CASA ENA

Sara Álvarez Sarrat

La casa Ena nace del hecho de ser la casa en la que vivió la familia Acín-Monrás y que después fue almacén de juguetes del abuelo de Sara Álvarez, responsable de este proyecto expositivo. La casa debía ser vaciada, y en el proceso, tuvo la idea de conservar de algún modo aquellas sensaciones y de compartirlas.

“La exposición nos permite recrear aquella experiencia: deambular por las habitaciones vacías, contemplar las manchas de humedad en las paredes, recorrer con la mirada las grietas, reconocer las capas de pintura superpuestas... Con ello se ofrece al espectador la posibilidad de vivir ese contacto con la decadencia y el paso del tiempo que la tradición ha definido como *estética de la ruina*. Se trata de un componente esencial de la experiencia estética que recorre toda la historia del arte, desde la atracción renacentista o romántica por las ruinas romanas y griegas hasta la extraña admiración, mezcla de terror y melancolía, que sentimos al contemplar en los medios de comunicación los vestigios que deja el paso de un huracán o una inundación.

Parte de la exposición se dedica a documentar el modo en que el paso del tiempo ha ido marcando las paredes de la casa. Mediante fotografías, vídeos y grabados se aborda aquí uno de los principales temas de la pintura occidental: el paso del tiempo. Si el género del bodegón sirvió durante siglos para dar cuenta de la fugacidad de la vida mostrando la descomposición que el tiempo opera en las frutas y verduras, las técnicas del *frottage* o del *stop motion* permiten en esta muestra documentar el efecto que el paso del tiempo ha tenido en la casa. Las paredes sustituyen en este nuevo bodegón a las frutas y la casa entera se revela entonces como un organismo vivo. Sus grietas son arrugas, los diversos estratos de pintura superpuestos son como las capas de una cebolla o de la corteza de un viejo árbol: testigos de un crecimiento, huellas del tiempo, marcas de la muerte. Las paredes de la casa cobran por tanto vida y las cosas se animan literalmente mediante la técnica del *stop motion*. En el escenario vacío vuelven a representarse, como por arte de magia, las imágenes del pasado y también las escenas imaginables de un futuro posible.

El vídeo de Orencio Boix propone un particular paseo a través de las habitaciones de la casa Acín-Monrás. Al dirigir la cámara hacia arriba en un lento travelling, conduce nuestra mirada al lugar que normalmente pasa más desapercibido para el transeúnte: los techos y los dinteles de las puertas, los testigos privilegiados de cuanto allí pasó.

De la mano de Orencio Boix recorreremos las habitaciones vacías y contemplamos con mirada de arqueólogo con las grietas y desconchados que parecen guardar testimonio mudo de algún secreto escondido.

Por otra parte, el equipo formado por María Jesús González y Patricia Gómez levanta testimonio del paso del tiempo a través de estampaciones murales que reproducen las marcas de las paredes. El procedimiento de la estampación o el arranque mural es muy habitual como técnica auxiliar en la restauración de edificios y consiste en adherir una tela al muro con colas, recogiendo cada hueco y grieta de la pared hasta el mínimo detalle, para arrancarla del muro una vez seca la cola. Por tratarse de una técnica que calca o reproduce con total fidelidad el original, tiene un gran valor de archivo o documental ya que permita conservar la memoria y la historia de lugares que pronto dejarán de existir. Pero en esta exposición la estampación mural revela todas posibilidades poéticas y funciona como una forma de grabado capaz de rescatar el pasado y conservarlo, precisamente porque calca la marca del tiempo, porque la remarca.

En definitiva, el uso que de la fotografía, el vídeo y el grabado se hace en esta exposición saca partido de las posibilidades de estos medios y de su carga simbólica más profunda, pues estos procedimientos artísticos son —podríamos decir— *técnicas de la huella*. Ambos son capaces de conservar la marca del tiempo deteniendo su paso inexorable. De este modo triunfan a su manera sobre el olvido y la muerte. Por ello son artes de la memoria y —podríamos decir también— *técnicas del presente* que sustraen los objetos del fluir temporal. Es así como podemos retener la figura de lo que murió pero que revive ahora en la ruina y el fragmento. En estas imágenes el pasado se hace presente y se abre al futuro de lo posible. De este modo las cosas, las paredes, los juguetes, las casas, cobran vida y se animan. Y por eso la animación, la técnica del *stop motion*, resulta en esta exposición tan apropiada. Pues la esencia de esta técnica no es otra que permitir que los objetos se muevan dotados del poder mágico de recrear lo que un día fue y de imaginar lo que podría llegar a ser. Técnicas, pues, del presente y también —podríamos decir— del futuro pasado”

Miguel Corella. “Memoria de una Casa” en *La casa Ena*. Sara Álvarez Sarrat. Beca Ramón Acín. Diputación de Huesca, 2016

Biografías

Sara Álvarez Sarrat (Huesca, 1973)

Profesora titular de la Facultad Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó su experiencia profesional como modeladora y animadora de series infantiles para televisión en las productoras Tirannosaurus Producciones y Truca Films. Obtuvo el título de doctora en 2002 y desarrolló parte de su investigación durante un *internship* en el *magazine online Animation World Network* (Los Ángeles). La investigación teórica realizada a lo largo de su trayectoria la ha llevado a presentar ponencias en congresos internacionales como la conferencia internacional (S)movies: Contemporary Spanish Cinema (Nueva York, 2011), The Annual Conference of the Society for Animation Studies (Atenas, 2011) o Anima (Córdoba, Argentina, 2009). Ha publicado artículos en libros y revistas especializadas (*Animation Studies Online Journal*, *Hispanic Research Journal*, *Con A de Animación*).

En 2011 colaboró con Intermedio y el Festival Internacional de Cine de Huesca en la publicación *Raoul Servais: integral de cortometrajes*. Un año después comisarió la exposición *Surviving Life: collages de la película de Jan Svankmajer*, en la sala Josep Renau de la UPV, en colaboración con la Filmoteca de Valencia y el Centro Checo de Madrid. Desde 2013 coordina *Prime the Animation!*, una muestra internacional de cortometrajes de animación realizados por estudiantes. En 2014 recibió la beca BEST para estancias de personal investigador doctor en centros de investigación radicados fuera de la Comunitat Valenciana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana en colaboración con el Holland Animation Film Festival (Holanda).

Su trabajo transita entre la animación, la pintura y el dibujo, y ha participado en exposiciones colectivas e individuales como *Mujeres: arte y universidad*, en Las Atarazanas (Valencia, 2013), *Impresiones urbanas* (Valencia – Buenos Aires, 2007), *Ciudad invadida / Cidade invadida* (España – Brasil, 2006) o *Amuebladas*, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (Valencia, 2007). También ha colaborado en proyectos y cortometrajes de animación como *Bienvenido al español / Espanjan Kerhot* (Vantaa, Finlandia, 2013), *El gato baila con su sombra* (2012), dirigido por María Lorenzo, seleccionado en el programa Curts 20' 12" del IVAC – Filmoteca de la Generalitat Valenciana y con itinerancia internacional (Zinebi – Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ALCINE – Festival de Cine de Alcalá de Henares, 3D Wire – Mercado Internacional del Cortometraje, Brno International Short Fiction Film Festival, Cineseptiembre – Muestra Internacional de Cine Independiente), y *Zapping Animation: homenaje a Émile Reynaud* (2010), dirigido por Tania de León, Salvador Herrera y Carlos Narro (IVAC), con itinerancia internacional (Filmoteca de la Generalitat Valenciana, CinEScultura – Spanisches Film und Kulturfestival Regensburg, Alemania, y Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, México).

Orencio Boix (Huesca, 1981)

Guionista, realizador y montador. Estudió cine en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos – TAI (Madrid), en la especialidad de Guion. Ha trabajado para Valerio Lazarov, Boca a Boca y Estudios Picasso en la escritura de guiones de programas de televisión y un largometraje que ganó el concurso de guiones del programa de cine *La gran ilusión* (Telecinco). Se introdujo en el mundo del documental en Pyrene PV, la productora de Eugenio Monesma, donde trabajó durante tres años como guionista y realizador. Junto a Javier Aquilué, ha fundado el colectivo de gestión cultural En Vez de Nada. En el año 2011 dirigió la 39.ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. En la actualidad compagina su labor como codirector artístico del festival Periferias con la actividad de su propia productora, Sancta Sanctorum. Además trabaja en ArtLab Huesca, un laboratorio para la investigación y el desarrollo de proyectos artísticos relacionados con las nuevas tecnologías multimedia.

Patricia Gómez y M.ª Jesús González (Valencia, 1978)

Licenciadas en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (2002), donde continúan su formación con estudios de doctorado en la especialidad de Grabado y Estampación. Desde 2002 trabajan en equipo desarrollando proyectos que tratan de rescatar la memoria de lugares inmersos en procesos de desaparición o abandono. A través de la intervención en el interior de edificios deshabitados llevan a cabo un trabajo de exploración fotográfica y estampación por arranque de grandes superficies murales, con el objetivo de extraer un registro material de su estado y generar, en último término, un archivo físico y documental que permita conservar las huellas y la memoria de lugares que van a dejar de existir. Su trabajo ha recibido numerosas becas y premios y ha sido expuesto a nivel internacional: FIG Bilbao 2014, Beca Endesa de Artes Plásticas 2013, Beca PICE de Acción Cultural Española 2013, 30th Biennial of Graphic Arts Ljubljana (Liubliana, 2013), The Galleries at Moore College of Art & Design (Filadelfia, 2012), Fundació Pilar i Joan Miró (Palma de Mallorca, 2011).

Martí Guillem Císcar (Valencia, 1983)

Creativo heterodoxo, manipulador de aparejos sonoros, imágenes, acciones, objetos y formas donde lo frecuente se transforma en inusual, en único. La improvisación, la experimentación y el DIY (*do it yourself*) se combinan de manera irreverente pero reflexiva en propuestas mayoritariamente efímeras.

Martí parece convencido de que ‘el misterio’ está enfrente nuestro, y así nos lo hace ver. Sus descubrimientos creativos nos hablan, de alguna forma, de que ‘desde aquí cerca podemos empezar algo que nos llevará muy lejos’. Cuando quiere es un irreverente educado y/o hace cosas muy bellas y/o te muestra la belleza de lo que otros denominan ‘feo’. El placer que él experimenta se percibe y se siente casi como un acto de generosidad a la que te invita a asistir. Martí es de esos artistas en los que en su planteamiento artístico está gran parte del mensaje. Es la sorpresa. Álvaro Pichó, *Martí Guillem Císcar o la irracionalidad templada*

Publicación

La casa Ena. Sara Álvarez Sarrat

Autores: Miguel Corella / Carlos Mas / Ricardo Forriols / Familia Acín / Sara Álvarez

Edita: Diputación Provincial de Huesca, 2016

El catálogo de la exposición *La casa Ena* recopila en un proyecto editorial la totalidad del trabajo coral que Sara Álvarez ha dirigido. El proyecto centra su interés en la memoria de la casa y en el trabajo de varios artistas que, desde disciplinas y técnicas diferentes, reinterpretan el paso del tiempo y su registro. El trabajo con un carácter colaborativo se refleja en el libro para tener una visión completa de la dimensión del proyecto. En este sentido, tanto la exposición como la publicación tratan de documentar de forma exhaustiva estas experiencias y de establecer conexiones desde la génesis de la idea a los procesos de trabajo.

Esta publicación recoge parte de la extensa investigación y de la documentación compilada a lo largo del proyecto: lecturas, películas, imágenes, fotografías, planos y documentos. Durante el proceso, todos estos materiales se han reunido en un tablero de Pinterest en el que surgen nuevas asociaciones, más allá de las detectadas *a priori*. La publicación muestra los rasgos principales que recorren el trabajo de Sara Álvarez a través de distintos capítulos ordenados a modo de sucesión de estancias: la entrada, el distribuidor, el almacén, la piel y la herida.

Memoria de una casa, del crítico Miguel Corella, contextualiza una de las estancias de la exposición en la que se recrea del uso de almacén de juguetes y reflexiona sobre la casa y sus múltiples lecturas: casa de juguetes, casa vacía, casa de familia, casa de artista, casa de muñecas, casa en ruinas

Carlos Mas, colaborador de la Fundación Ramón y Katia Acín, cuenta la biografía de los Acín-Monrás y su relación con la casa en el momento que la habitaron. Una casa que Acín convierte, junto a Conchita Monrás, en hogar, escuela, museo, plataforma, zulo, punto de encuentro y escenario de una vida plena de creatividad.

Ricardo Forriols, en *Una casa como nosotros*, recoge la casa como memoria de los hechos. Conecta con un cuento de Curzio Malaparte, *Una casa como yo*, y con el diseño de su propia casa en la isla de Capri. El personaje de Malaparte se vincula con el de Ramón Acín.

Por último, unos textos en primera persona de Sara Álvarez nos acompañan por las estancias, introduciéndonos en las motivaciones, los dispositivos utilizados y las reflexiones que le permiten traspasar el territorio de la autobiografía.

La casa Ena

El almacén

En 1973, precisamente el año en el que nací, mi abuelo compró este piso en la casa Ena para utilizarlo como almacén de juguetes de su tienda, Las Vegas. Las estanterías cubrían estancias completas, paredes e incluso ventanas. Recorrer este laberinto era viajar a otra dimensión. Los juguetes aguardaban durmientes su turno para ser elegidos, pero muchos quedaron allí encerrados.

El tiempo atrapado en los juguetes.

Eran tiempos de producción *made in Spain*, de cine de 8 milímetros para toda la familia, de muñecas de pelo cardado y modelos de ensueño, de indios y vaqueros, de pistolas y trabucos, de niños que viajaban a la luna y niñas que jugaban a mamás, de eslóganes que hoy suenan retro, de *souvenirs* en forma de figuritas.

Un cine en casa es una joya para todos, 2016

Sara Álvarez

Sonido: Martí Guillem

Edición y posproducción: Beatriz Herráiz

Animación : Sara Álvarez y Miguel Vidal

Videoinstalación. 1 min 30 s

La piel

En 2014 vaciamos la casa. Tras años de acumulación y encierro, recuperamos puertas y ventanas que habían sido utilizadas como estanterías, tiramos juguetes estropeados y objetos rotos, y vaciamos la casa de escombros. Las paredes desnudas dejaron al descubierto la nobleza de las estancias, con sus majestuosos muros invadidos por grietas, humedades y desconchados, huellas del paso del tiempo.

El tiempo congelado en la piel.

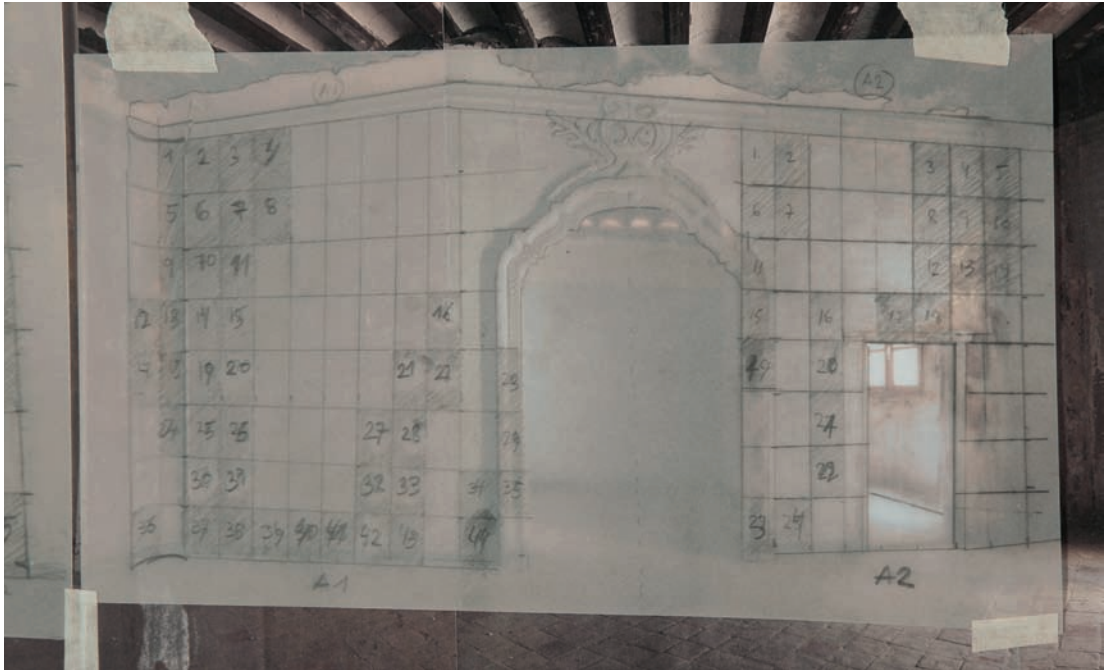
Palimpsestos

Palimpsestos I-X, 2016
Serie de 10 collages
30,50 x 18,50 cm

Archivo Casa Ena

Patricia Gómez y M.ª Jesús González

Fotografías del proceso

Archivo Casa Ena, 2016
Patricia Gómez y M.ª Jesús González
Instalación: arranques murales
806 piezas de 45 x 30,50 cm
Dimensiones variables

La herida

En el verano de 1936 Ramón Acín permaneció escondido en la casa Ena durante varios días, hasta que un fatídico 6 de agosto fue arrancado con violencia de su hogar junto con su mujer, Concha, para ser fusilados.

El tiempo atrapado en la herida.

La luz

Ochenta años después recorro la casa a oscuras, escuchando los sonidos apagados que llegan de la calle, siguiendo los rastros de luz que se cuelan por los quicios de balcones y ventanas. La luz, metáfora de la verdad y el conocimiento, conecta interior y exterior, lo público y lo privado, y denuncia la represión frente a la libertad.

La luz I-II, 2016

Fotografía. Impresión digital. Dibond
81,50 x 122 cm

La grieta

A través de la piel, órgano de la sensibilidad, percibimos el placer y el dolor. Las grietas, señales del paso del tiempo y heridas de la piel, nos revelan las cicatrices de la casa.

La grieta I, 2016

Instalación. Serie de 80 *frottages*. Grafito sobre papel sulfurizado

80 piezas de 60 x 36 cm

Dimensiones variables

La grieta II, 2016

Videoproyección: animación

Sonido: Martí Guillem

1 min

La casa Ena

Orencio Boix

Estuve algunas veces en esta casa, años antes de que colgaran esa placa, y no puedo imaginar un único fantasma recorriéndola. Sara Álvarez me ha invitado a mirarla de nuevo y a hacerla ver de algún modo. A compartirla y reflexionar visiblemente mediante un tránsito entre el interior y el exterior, de lo privado hacia lo público, proyectando un rectángulo plano que levanta una nueva estancia de luz, anexa y espectral.

La casa Ena, 2016

Orencio Boix

Cortometraje

Duración: 20 min

Sonido estéreo

Con: Sara Álvarez, Patricia Gómez, M.ª Jesús González, Martí Guillem, Roberto Fernández,

Emilio Casanova, M.ª Jesús Torreblanca y la colaboración especial de la Fundación Ramón y Katia Acín

Cámaras: Orencio Boix y Daniel Vergara

Etalonaje: Daniel Vergara

Música: Javier Aquilué y Carlos Boix

Animaciones: Sara Álvarez

Paisajes sonoros: Martí Guillem

Guión, dirección y montaje: Orencio Boix

BECA ANTONIO SAURA 2016

Creando una sociedad clown

Pablo Álvarez

Creando una sociedad clown

Pablo Álvarez

Marino Clown (Pablo Álvarez) utiliza el *clown* como símbolo aglutinador de experiencias lúdicas compartidas por medio del juego, el arte comunitario y las creaciones en el espacio público. Está especializado en proyectos basados en la economía colaborativa y la implantación de las herramientas del *clown* en el trabajo social sanitario y en las industrias creativas.

La beca de formación e investigación Antonio Saura le ha permitido estudiar en la Fundación de Circo Social y también conocer diferentes proyectos relacionados con las prácticas artísticas colaborativas por diferentes ciudades de los Estados Unidos.

En la Sala Saura, presenta su proyecto de investigación *Opera Clown*.

Pablo Alvarez y Jeff Mitchel. Nueva York. Circo social Bryant Park Juggling

Opera Clow

Opera Clown es una reactualización del género chico de la zarzuela realizada con la intención de rendir un homenaje al payaso Isidro Marcelino Orbés Casanova, nacido en 1873 en Jaca (Huesca, España) y fallecido en 1927 en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos).

Esta ópera de bolsillo, inspirada en Marcelino, es una alegoría de la comedia y la tragedia representada a través de la vida del payaso. Se trata de una farsa sobre los ritos y los rituales de tradiciones y celebraciones populares como las comparsas de gigantes y cabezudos, las verbenas, los carnavales o la liturgia de la Semana Santa.

El programa de la ópera ha sido ilustrado de modo que resulte accesible para todos los públicos sin necesidad de entender el texto. Con un estilo popular y realista, encierra numerosos guiños a las tradiciones locales y a la inspiración del cartelismo del circo tradicional, y contiene además referencias a las tiras cómicas sobre Marcelino publicadas en la época.

El equipo está formado por profesionales y aficionados que trabajan con instituciones y organismos oscenses cuya actividad se desarrolla en el ámbito de la rehabilitación y la inserción social de personas con discapacidad física o psíquica. A ellos hay que sumar la contribución de varias asociaciones que llevan a cabo programas e iniciativas de inserción con la comunidad gitana o con mujeres en riesgo de exclusión social y laboral. Los medios utilizados son la educación y prácticas artísticas colaborativas como el circo social, la musicoterapia o los talleres de confección.

El resultado del proyecto *Opera Clown* será un libreto ilustrado a modo de cómic y un documental que muestre todo el proceso creativo y la representación final. Si se cuenta con los recursos necesarios, la obra se estrenará en la plaza López Allué de Huesca en 2017, año en que se conmemorará el 90.º aniversario del fallecimiento del comediante.

Además de rescatar del olvido al payaso y honrar su memoria, este proyecto pretende acercar la ópera, el circo y las artes de calle a diversos tipos de audiencia a través de una representación adaptable a diferentes espacios abiertos de todo el mundo.

Pablo Álvarez

Payaso y director artístico y ejecutivo de *Opera Clown*

Música popular, espacio público y circo

Texto referente a la música de la ópera

¿Qué es una ópera de payasos? ¿Y a qué nos enfrentamos al presentar una ópera de payasos al aire libre en un lugar determinado? La ópera estará formada por una serie de *tableaux vivants* que muestran momentos de la vida de Marcelino y de la rutina diaria de un payaso. Las situaciones musicales se diseñarán en torno a técnicas específicas del circo y de los payasos tradicionales para fomentar la interacción con el público, la ciudad y las fuerzas sociales locales con el fin de crear un espectáculo atractivo en diversos niveles sensoriales. El charivari o la antigua técnica del *gram-melot*, por ejemplo, se complementarán con un tratamiento radiofónico del material musical, mientras que otras escenas albergarán elementos tradicionales de la música popular local.

La partitura de la escena final de la ópera que presentamos en esta publicación, «La marcha fúnebre», traza los recorridos que los músicos seguirán por la plaza López Allué de Huesca y sus alrededores, transportando los elementos musicales de la ópera y animando a través del sonido la arquitectura de la ciudad. Los músicos se dividirán en grupos: unos acompañarán el ataúd de Marcelino y el resto transmitirán lamentos, noticias y recuerdos de momentos de gloria de antaño. Uno de los recorridos de los músicos tiene forma de espiral, mientras que el otro forma un bucle infinito, de manera que se crea un paisaje acústico dinámico en el que el público recibe las combinaciones musicales como si fuera un mar de olas sonoras. Esta técnica de hacer que los músicos transformen elementos melódicos específicos en torno a espacios arquitectónicos y urbanos claves es característica de instalaciones sonoras que en el contexto operístico adoptan la forma de *promenade performances*. La idea es que los músicos se desplacen por el recorrido marcado. Una instalación sonora «en marcha» es una forma de evolución musical muy atípica en la ópera, pero común en muchas formas de expresión musical tradicional, como las procesiones de Semana Santa o las bandas de música de los carnavales.

En cuanto al contenido sonoro, utilizaré una metáfora que aparece en muchas de mis creaciones anteriores: la idea de que «los sonidos nunca dejan de existir, sino que dejamos de poder percibirlos o se transforman en otras formas de energía. Con los medios técnicos adecuados deberíamos ser capaces de oír de nuevo los sonidos procedentes del pasado que nos rodean constantemente». Marconi formuló esta teoría, que yo considero muy inspiradora y adecuada para este proyecto, ya que me llevará a investigar la historia y la praxis de la música local. Intentaré plasmar a través del sonido el recuerdo de Marcelino Orbés en las calles de su tierra natal.

Josué Moreno

Compositor y director musical de Opera Clown

El equipo

Pablo Álvarez (Huesca, 1981)

Payaso, director artístico y ejecutivo de *Opera Clown*

Marino Clown es fundador del Festival Internacional de Payasos de Finlandia y director de la compañía de payasos Cirko Criollo, especializada en creaciones en el espacio público y en servicios de educación intercultural a través de las artes, el juego y la participación de la comunidad.

Utiliza el *clown* como símbolo aglutinador de experiencias lúdicas compartidas por medio de las artes visuales, el arte comunitario y las artes de calle, adaptándolo a diversos contextos y a diferentes audiencias. Centra su investigación en las habilidades emocionales y creativas destinadas a favorecer el bienestar social, por medio del juego y el circo social, y a mejorar la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Su labor como productor consiste en gestionar proyectos basados en la economía colaborativa y la implantación de las herramientas del *clown* en el trabajo social sanitario y en las industrias creativas.

Los intérpretes

Colaboradores locales que participan en la ópera como intérpretes:

La orquesta: Banda de Música de Huesca

La comparsa de gigantes, cabezudos y caballicos de Huesca

Directores del coro: Sonería

El coro: Arcadía, Atades Huesca y AENO

El equipo artístico de la ópera

Josué Moreno (Jaén, 1980). Compositor y director musical

Javier Aquilué (Huesca, 1978). Libretista

Marta Jiménez Salcedo (Huesca, 1981). Diseñadora de vestuario y escenografía

Opera Clow

Opera Clown es una reactualización del género chico de la zarzuela realizada con la intención de rendir un homenaje al payaso Isidro Marcelino Orbés Casanova, nacido en 1873 en Jaca y fallecido en 1927 en Nueva York.

Primer acto: El charivari

La concurrencia espera impaciente el comienzo de la función mientras, procedente del público, se escucha una alabada. El gran Marcelino realiza sus números más divertidos para deleite de los espectadores.

Segundo acto: Verbena de fantasía

El payaso entra en un mundo de ensueño en el que rememora su feliz infancia, colmada de juegos y alegrías. Después Marcelino vivirá en carne propia las dos caras del éxito. La aparición de la giganta sembrará el pánico entre el respetable. El payaso, en un acto de valentía y desesperación, la retará a batirse en un combate singular. ¿Quién será el triunfador de semejante lid?

Tercer acto: Fin del carnaval

Marcelino, agotado pero sereno, se despide de su público y se mete en su ataúd. Una cuadrilla de costaleros lo lleva en dirección a la morada de los difuntos. En un balcón alguien entona una saeta en honor del payaso. Una triste comitiva compuesta por todos los vecinos de la ciudad lo despide con una gran ovación.

Publicación

Opera Clown

Autores: Darren Reid, Josué Moreno y Pablo Álvarez

Ilustración gráfica: Javier Aquilué

Edita: Diputación Provincial de Huesca, 2016

La Diputación Provincial de Huesca ha editado un folleto para documentar el proyecto con el objetivo final de presentar la ópera al público.

Encuentros. Marino Clown

En la sala Saura, presenta su proyecto de investigación Opera Clown. Con motivo de la presentación del proyecto, Marino Clown realizará diferentes encuentros con los distintos agentes y organizaciones que participan en la ópera. Estos encuentros responden a los objetivos de la beca y a la filosofía de trabajo de Pablo Álvarez en su propuesta *Creando una sociedad clown*.

Pablo Álvarez. Circus Mojo. Campamento de Okawehna adaptado para niños con enfermedad renal

PROGRAMA DIDÁCTICO

Becas de Artes Visuales 2016

Actividades didácticas para centros educativos. Desde Educación Infantil hasta Bachillerato. La duración es de 90 minutos y, tras la visita a la exposición, se realiza un taller práctico. El horario de las actividades se adaptará al horario lectivo y a los currículos de cada uno de los ciclos educativos:

- Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
- Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.
- ESO y Bachillerato.

Actividades para público con necesidades especiales. Los colectivos con necesidades educativas especiales pueden contactar con las educadoras y adaptar la actividad a sus necesidades.

Taller para familias. Taller didáctico para conocer la exposición de forma lúdica, para niños y niñas de entre 4 y 10 años. Tendrán una duración de 90 minutos; quienes deseen participar deberán reservar plaza.

- Viernes 23 de septiembre, 17:30 h
- Viernes 7 de octubre, 17:30 h
- Sábado 22 de octubre, 12:15 h

Visitas guiadas para grupos organizados. Es necesario concertar cita previamente.

Visitas guiadas para público individual. CASA ENA y EXPOSICIÓN.

Es posible realizar visita guiada a la muestra con reserva previa los siguientes días:

- Domingo 18 de septiembre, 12:30 h
- Domingo 25 de septiembre, 12:30 h
- Domingo 9 de octubre, 12:30 h
- Domingo 23 de octubre, 12:30 h

La visita tendrá una duración de 90 minutos y ha de hacerse consecutivamente. Grupo máximo de 10 personas. Los grupos se cerrarán según orden de inscripción.

El programa didáctico será coordinado por Desiderata proyectos culturales. Para participar en las actividades educativas, así como para obtener más información, pueden ponerse en contacto en: didacticadiputaciondehuesca@gmail.com y en el número de teléfono 667823185. El horario de realización se adaptará a las necesidades de cada grupo, y todas las actividades propuestas son gratuitas.

BECAS DE ARTES VISUALES, 2016

LUCAS CASTÁN RASAL. BECA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

El cortometraje *Los hombres de verdad no lloran*, dirigido por Lucas Castán, se encuentra en una fase muy avanzada de montaje y, tras la posproducción, verá la luz en cuestión de semanas. El rodaje, localizado principalmente en las inmediaciones de las dos pistas de hielo de Jaca, la actual y la antigua, cuya demolición es inminente, tuvo lugar en dos etapas: la primera, durante el transcurso del tercer partido de *playoffs* de la liga nacional de España de hockey sobre hielo, aprovechando la posibilidad de filmar imágenes de partido reales y la gran afluencia de público al encuentro; la segunda tuvo lugar a principios de junio.

La obra, que durará finalmente alrededor de dieciocho minutos, cuenta dentro de su reparto con actores como Alfonso Lara o el aragonés Jorge Asín, además de algunos actores locales, aunque en el rodaje, entre jugadores de hockey sobre hielo y figurantes, participaron más de doscientas personas, con un equipo técnico de casi cuarenta profesionales.

RAMÓN LASAOSA. BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FONDOS FOTOGRAFICOS DE LA FOTOTECA DE LA PROVINCIA DE HUESCA ÁNGEL FUENTES

El trabajo realizado por Ramón Lasasosa se agrupaba bajo el título *Imágenes del Alto Aragón en los archivos franceses*.

El planteamiento del trabajo se basó en el hecho de que durante muchos años, especialmente en el último tercio del siglo xix y primer tercio del xx, visitaron las tierras altoaragonesas un buen número de estudiosos franceses que centraron su interés en el Pirineo, pero que también recorrieron parte de la provincia oscense.

El trabajo se ha centrado en París, especialmente en dos centros que se sabía que habían recogido colecciones de fotografías relacionadas con España: la Biblioteca Nacional y la Mediateca de la Arquitectura y el Patrimonio. Las otras dos ciudades en las que centramos nuestra atención fueron Pau y Toulouse. En la primera de ellas se visitaron los Archivos Comunitarios Pau-Pirineos y los Archivos Departamentales de los Pirineos Atlánticos. En ambos se encontraron un buen número de fotos, destacando por su originalidad y por amplio territorio de la provincia el fondo de la Misión Protestante en el Alto Aragón.

Por último, en Toulouse, los centros más importantes estudiados fueron los Archivos Departamentales del Alto Garona, la Biblioteca de Toulouse y el Museo de Historia

Natural. Gracias a este trabajo se han localizado alrededor de 1500 imágenes de la provincia de Huesca, algunas conocidas, otras no, información que, recogida en la Fototeca, servirá para futuras investigaciones con su localización, forma de acceso y pasos a seguir para una posterior utilización.

SARA GUERÍN. BECA DE COMISARIADO

La exposición *Universo Brosmind* mostrará a partir del mes de marzo de 2017 el trabajo artístico de los hermanos oscenses Juan y Alejandro Mingarro. Desde su estudio de diseño llamado Brosmind, crean un universo de color y fantasía. Su pequeña fábrica de mensajes visuales está repleta de ingenio y de humor, tanto en proyectos personales como en encargos para importantes marcas internacionales. Se han hecho un hueco en el mundo del diseño y de la ilustración para convertirse en un referente en el sector, coleccionando prestigiosos premios e impartiendo conferencias por todo el mundo. La exposición recogerá parte de su trayectoria y nuevos proyectos para Huesca.

EXPOSICIONES

Organiza: Diputación Provincial de Huesca

Sara Álvarez Sarrat

La casa Ena

Beca Ramón Acín, 2016

Pablo Álvarez

Creando una sociedad clown

Beca Antonio Saura, 2016

INAUGURACIÓN: sábado 17 de septiembre / 12 horas

Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca

17 de septiembre al 23 de octubre de 2016

HORARIO

Lunes a viernes, de 18 a 21 horas

Sábados y domingos, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas

Entrada libre

DATOS DE CONTACTO

Diputación Provincial de Huesca

Gabinete Comunicación / Artes Plásticas

Tel.: 974 29 41 30 / 974 29 41 57

E-mail: prensa@dphuesca.es

www.dphuesca.es