

**REAL
ACADEMIA
de ESPAÑA
en ROMA**

2016 – 2017

PROCESSI 144

Intrecciandosi con Roma

Real Academia de España en Roma

PROCESSI 144

Intrecciandosi con Roma

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Alfonso Dastis

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Fernando García Casas

Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Luis Tejada

Director de Relaciones Culturales y Científicas
Roberto Varela

Real Academia de España en Roma

Embajador de España en Italia
Jesús Gracia Aldaz

Consejero Cultural
Ion de la Riva

Directora
M.ª Ángeles Albert de León

Secretario
Francisco J. Prados

Patronato
Presidente, Fernando García Casas
Vicepresidente, Roberto Varela

Secretario, Pablo Cid

Vocales natos
Jesús Gracia Aldaz, Eduardo Gutiérrez, Fernando de Terán, Óscar Sáenz de Santa María, Luis Lafuente, Emilio Lora-Tamayo, M.ª Ángeles Albert y Fernando Villalonga

Vocales no natos
Rafael Manzano, Juan Bordes, Tomás Marco Aragón, Manuel Alcorlo, Miguel Ángel Cortés, Guillermo Solana, Juan Carlos Elorza, Estrella de Diego y M.ª Luisa Cancela

Un agradecimiento a todos aquellos que desde SECIPI y AECID se han dedicado a la Academia y a esta promoción de residentes y, muy especialmente, a Jorge Friend, Santiago Herrero, Pablo Cid y Jorge Peralta.

Entre otros, por su apoyo en la gestión diaria, gracias a Cristina Aguilar, Álvaro Callejo, Elvira Cámara, Cristina del Moral, Laura García, Juan Pedro Hernando, Laura Losada, Ramón Maté, Diego Mayoral, Cándida Segarra, Javier Serena y Sonsoles Vázquez. A todos los becarios de gestión cultural y de comunicación. A Malules y Roberto e igualmente a Luis Bardón y Ana Pernia.

Con nuestra gratitud y reconocimiento a Francisco Javier Elorza, Itziar Taboada y a toda la Consejería de Cultura de la Embajada.

PROCESSI 144

Coordinación general
M.ª Ángeles Albert de León

Gestión cultural y coordinación de residentes
Cristina Redondo Sangil
Miguel Cabezas Ruiz
Carmen Rodríguez Fdez.-Salguero

Museografía
Enrique Bordes

Montaje exposición
Margarita Alonso, Alberto Fernández, Fabio Polverini, Mino Dominijanni, Alessandro Manca, Marco Colucci, Pía Rodríguez-Frade, Tommaso Gavarini, Natalia Agati y Matteo Locci

Coordinación editorial AECID
Carlos Pérez Sanabria
Héctor J. Cuesta Romero

Diseño gráfico de la publicación
Mercedes Jaén Ruiz
Santiago Jaén Ruiz

Traducción
Elisa Tramontín

Prensa y comunicación
Elisabetta Castiglione

Impresión
Tipografía Carnicella

No hubiera sido posible sin todo el equipo de la Academia de España y colaboradores habituales: Stefano Blasi, Pino Censi, Antonio López, Roberto Santos, Silvia Serra, Maria Spacchiotti, Simona Spacchiotti, Paola di Stefano, Adriano Valentino y Brenda Zúñiga.

La Academia de España agradece especialmente a todos los becarios que han contribuido con entusiasmo, conocimiento y creatividad a PROCESSI 144.

Conocer la Real Academia de España, su conjunto monumental, el trabajo de los becarios que año a año desarrollan sus proyectos en Roma y la actividad que se lleva a cabo para promover la difusión de la cultura, nos lleva al convencimiento de que apoyar la producción cultural es una oportunidad para seguir construyendo nuestro presente. Y sobre todo, para avanzar en un futuro basado en el diálogo y el respeto por la diversidad. Nuestra diversidad creativa y nuestra permanente aspiración a un desarrollo basado en la igualdad. Artistas, escritores, investigadores, diseñadores, cineastas, entre otros muchos profesionales de España, América Latina y el Caribe comparten sueños y se desvelan para aportarnos lo mejor de sí mismos, trabajando con tesón desde una ciudad por la que han pasado ya 920 becarios en estos 144 años de existencia. El Templete de Bramante situado en la Academia nos recuerda que innovar es sumar e invertir en nuestros creadores la mejor estrategia posible. De alguna manera, el cielo de Roma hace que todos seamos iberoamericanos bajo el mismo cielo.

Fernando García Casas

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica

Sirvan estas palabras como Embajador de España en Italia, y a modo de breve preámbulo, de invitación a conocer y visitar una de nuestras más singulares y emblemáticas instituciones culturales de España. Única en cuanto a su origen y trayectoria. Innovadora por lo que significó el creer hace 144 años en la necesidad de apoyar a creadores e investigadores a conocer más de cerca las fuentes de la cultura occidental, para crear mejor. Actual por el convencimiento en defender su renovación constante, promoviendo la Academia como centro de producción. Es por ello que me complace presentarles una publicación que sintetiza el periodo en el que los 24 becarios de la edición 2016-2017 han vivido en Roma, que acompaña la selección de los proyectos que han llevado a cabo y que se presenta en la sede del conjunto monumental de San Pietro in Montorio. En una parte del Gianicolo vinculada a España desde hace siglos y desde la que generaciones de artistas e investigadores han podido nutrirse ayer como hoy, de todo lo que Roma, con su riqueza inmensurable, nos sigue ofreciendo.

Una Academia en la que se crea cultura y se genera conocimiento.

Cultura en estado puro.

Jesús Gracia Aldaz

Embajador de España en Italia

PROCESSI 144

Siempre Roma Dirección de Relaciones Culturales y Científicas	13
Intrecciandosi con Roma Directora de la Academia de España en Roma	15
Colonizando Roma Juan Gómez Bárcena	17
Cómplices de la Academia Programa de Visitantes del Sector Cultural	21
Residentes 2016-2017	43
Tyto Alba	44
Rosalía Banet	48
Los Bravú [Dea Gómez + Diego Omil]	52
Irene Cantero	56
Joan Casaramona Gual	60
Carlos Higinio Esteban [Carlos Cartama]	64
Laura F. Gibellini	68
Santiago Giralda	72
Juan Gómez Bárcena	76
Mercedes Jaén Ruiz	80
David Jiménez	84
Aitor Lara	88
Santiago Lara	92
Miki Leal	96
Ana Lombardía	100
Xose Prieto Souto	104
Víctor Resco	108
Beatriz Ruibal	112
Estibaliz Sádaba	116
Suset Sánchez Sánchez	120
Antonia Santolaya	124
Claudio Sotolongo	128
Estrella Torrico Cuadrado	132
Santiago Ydáñez Ydáñez	136
Traducción	141

SIEMPRE ROMA

Hace 144 años que la Academia de España se asoma a Roma desde el Gianicolo, desde el *Mons Aureo* y se funde con una ciudad que acoge desde hace siglos a otras academias, institutos históricos o arqueológicos y otras instituciones culturales del resto de países de Europa y algunas de otros continentes. La Academia se inserta, por lo tanto, en redes de conocimiento que se enriquecen día a día con creadores e investigadores que vienen a Roma, que viven en Roma y que se llevan Roma en sus pinceles, ordenadores y, sobre todo, en su interior.

Por eso, el resultado de la estancia en Roma de los 24 artistas e investigadores residentes que entre octubre de 2016 y junio de 2017 han disfrutado de una beca y ayuda a la producción, se irá materializando a lo largo del tiempo. Poco a poco durante los próximos años iremos viendo cómo lo que sintieron en Roma se cuela en vídeos, novelas, investigaciones que a veces son tesis doctorales, coreografías, películas, fotografías, dibujos o pintura... Este año, mucha pintura, mucho dibujo, mucha ilustración... recuerdan a esos primeros años tan vigorosos de esta gran institución cuando se centraba en las disciplinas clásicas de las academias de bellas artes. Y a la tradición, se le une por primera vez el diseño de moda, el diseño industrial. Una institución, por lo tanto, que sigue innovando a partir del reconocimiento de su pasado. Construyendo futuro con sus más preciados mimbres: los becarios en residencia. Y es que la multiplicidad de disciplinas que acoge la Academia de España hace que reverberen los ecos de sus estudios, estancias y vivencias más allá de Roma. La Academia es una invitación constante a dejarse influir, a beber de la sabiduría del compañero de al lado, y a crecer juntos, españoles, latinoamericanos e italianos. En esta edición, esas alianzas ya han cuajado en obras colectivas, en perspectivas cruzadas en las que todos han aportado lo mejor de sí mismos.

En Roma se ofrecen todos los años, este también, una selección de las obras, de las investigaciones y del tiempo compartido en Roma. Un aperitivo de lo que llegará. Esta publicación y la exposición que acoge la Academia no es más que una estación de un proceso creativo que como tantos de los 920 pensionados, becarios o residentes de su historia, habrá que seguir muy de cerca en su evolución. Un proceso en el que llevamos disfrutando con orgullo desde hace 144 años, es **PROCESSI 144**.

Dirección de Relaciones Culturales y Científicas

La Real Academia de España es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y depende concretamente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para el Desarrollo.

Las becas y ayudas a la producción cultural de la Academia son de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID).

INTRECCIANDOSI CON ROMA

Intrecci'are [int't]fare] VT (capelli) trenzar;
(fili) entrelazar; (relazione) entablar; (rapporti) estrechar

Pareciera que la traducción literal del término *intrecciandosi* en español ni es tan sencilla ni tan sonora como lo es en italiano. Pero su rotundidad la identifica como una de las claves para sintetizar estos 144 años que cabalgan en tres siglos, y que se meten en la segunda década del XXI como un ariete, en el que la institución se consolida como un espacio de conocimiento, un centro de producción cultural en el que la multiplicidad de lenguajes de la creación es una seña de identidad, un lugar de encuentro con otras culturas.

La Academia ha transitado de la mano de 920 pensionados, becarios o creadores e investigadores en residencia por nuestra propia historia. Abrió sus puertas al público de la ciudad al llegar la democracia a España, a petición de los propios residentes y tras múltiples presiones por su parte que les llevaron incluso a renunciar a su beca. De este modo, no sólo se relacionaban con los becarios de otras Academias o centros de investigación, sino que ponían a disposición de todos el conocimiento adquirido, la reflexión teórica, la innovación de sus propuestas artísticas. Una relación con la ciudad que poco a poco se va enriqueciendo. Construyendo mapas y redes que van más allá de lo evidente. Que desde el Gianicolo, traspasa el Trastevere y Monteverde, cruza barrios, fronteras y océanos. Esa es la urdimbre sobre la que se sigue construyendo el día a día de la Academia de España. La misma trama que los residentes 2016-17 han tupido durante los meses vividos en Roma y que harán crecer durante los próximos meses, años, décadas... un proceso que lleva 144 años... Processi 144.

Quienes se asomen a las páginas de esta publicación o a la exposición en Roma, con la selección de los trabajos desarrollados durante estos meses esperando encontrar escenarios comunes, se sorprenderán por las propuestas de creadores o investigadores. Siempre a partir de Roma. Proyectos que en la mayor parte son etapas de aventuras más largas y de desarrollos que veremos materializados dentro de mucho tiempo.

Miradas curiosas a estratos arqueológicos o restos materiales que el pasado nos ha conservado en yacimientos, museos, archivos o bibliotecas. Paseos con viajeros de todos los tiempos que cruzaron Europa, que llegaron o salieron de Roma, unos guiados por la curiosidad y afán de conocer, y otros obligados por exilios nunca deseados. Y todos marcados por la ciudad, sus calles, el arte que se descuelga de fachadas de colores indescriptibles, paredes de museos que concentran la historia del occidente europeo empeñándose en recordarnos el privilegio enorme de respirar cada día en Roma y trasladando la responsabilidad de retornar a los ciudadanos que lo hacen posible, lo mejor de cada uno: sus obras, su creatividad, sus investigaciones.

Por eso, estas páginas que siguen son ventanas por las que les sugerimos que se asomen, y puertas por las que les invitamos a entrar para disfrutar, para sentirse de algún modo un poco cómplices. En definitiva, orgullosos del resultado del esfuerzo colectivo de una sociedad que apoya a creadores e investigadores, una de las mejores y más rentables de las inversiones para apostar por el futuro. Las webs de los 24 residentes de este año les llevarán mucho más lejos durante los próximos años. La de la Academia, poco a poco, les acercará a las historias de cada uno de quienes han pasado por aquí, a las obras de arte, publicaciones, grabaciones o películas que todos dejan para enriquecer las colecciones públicas que, como tal, son visitables. Y un poco más adelante, a las páginas hilvanadas entre los muros del conjunto monumental de San Pietro in Montorio, con el Tempietto del Bramante como testigo, que se traducirán en mapas tejidos con lo mejor de nuestros creadores e investigadores. Les invitamos a que sigan pendientes de ellos.

Ángeles Albert de León

Directora de la Academia de España en Roma

COLONIZANDO ROMA

Juan Gómez Bárcena

Todos los que alguna vez hemos disfrutado de una beca de creación artística sabemos lo difícil que es explicar nuestra experiencia a amigos y familiares. La propia palabra, “beca”, parece prestarse a equívocos: como becarios que somos, nos imaginan en una suerte de frenético Erasmus, o bien sometidos a inclementes horarios de trabajo a cambio de sueldos miserables. Algunas instituciones han ensayado términos alternativos, como “residentes” o “pensionados”: entiendo sin embargo que ninguno de ellos ayuda a transmitir la verdadera naturaleza de una experiencia como la que mis compañeros y yo hemos disfrutado en Roma.

Hay sin embargo un término que, sin ser perfecto, me gusta especialmente, y que usaré a mi regreso para resumir nuestros nueve meses de convivencia: “colonia de artistas”. La palabra evoca, en primer lugar, esas “colonias” a las que muchos asistimos en los veranos de nuestra infancia; y ciertamente ha habido algo de ese carácter festivo, solidario, excepcional, en nuestro paso por la Academia de España en Roma. Pero sobre todo, pienso en el sentido más original y genuino de la palabra “colonia”: ese conjunto de personas que movidas por razones diversas emprenden un viaje para transformar un espacio desconocido, y a su vez –y esto es quizás lo más interesante– dejarse transformar por ese nuevo mundo que los acoge. Como todos los colonos, a lo largo de nuestra estancia en la Academia hemos dejado nuestra huella, ya sea en forma de cuadros, viñetas de cómic, libros, partituras, películas, diseños, performances o fotografías: pero sobre todo nos hemos dejado empapar profesional y vitalmente por una ciudad y un grupo humano, y gracias a esa interacción hemos crecido y nos hemos transformado de un modo que jamás habríamos soñado.

Roma ha sido el motor y el protagonista de nuestros proyectos, ya sea como motivo temático, como inspirador o como símbolo. Algunos han encontrado en la ciudad las raíces de su propia biografía, como Beatriz filmando la huella que sus tíos dejaron a su paso por el Trastevere, o se han reencontrado con su país de origen, como Suset comisariando la obra del artista cubano Jorge Carruana. Los personajes que habitaban los libros de Dea y Diego, los artistas integrantes del colectivo Los Bravú –una mínima colonia dentro de la gran colonia que hemos sido todos– han dado el salto de las viñetas al lienzo, influidos por la pintura renacentista italiana. La obra de Santiago Ydáñez, que bebía de la tradición germánica, ha encontrado nuevos modelos en las pinturas de Caravaggio o en los impresionantes frescos romanos de Villa Livia. Claudio ha rastreado en la ciudad las localizaciones del cine clásico italiano; Xose ha revuelto catálogos y viejas películas para dar con nuevos documentos de la oposición al franquismo en los archivos de Roma; Ana ha puesto sonido a las partituras que María Luisa de Borbón compuso a comienzos del siglo XIX; Carlos ha analizado y cuestionado los ambiciosos proyectos urbanísticos de la Roma de los años 60 y 70. Estrella ha escuchado la voz de las clases populares italianas, que durante siglos se aprovecharon de ciertas estatuas de Roma para plasmar su disidencia con las célebres pasquinadas. Mercedes ha mirado mucho más atrás, hasta la Roma Antigua y la cultura etrusca, para concebir diseños y piezas de ayer

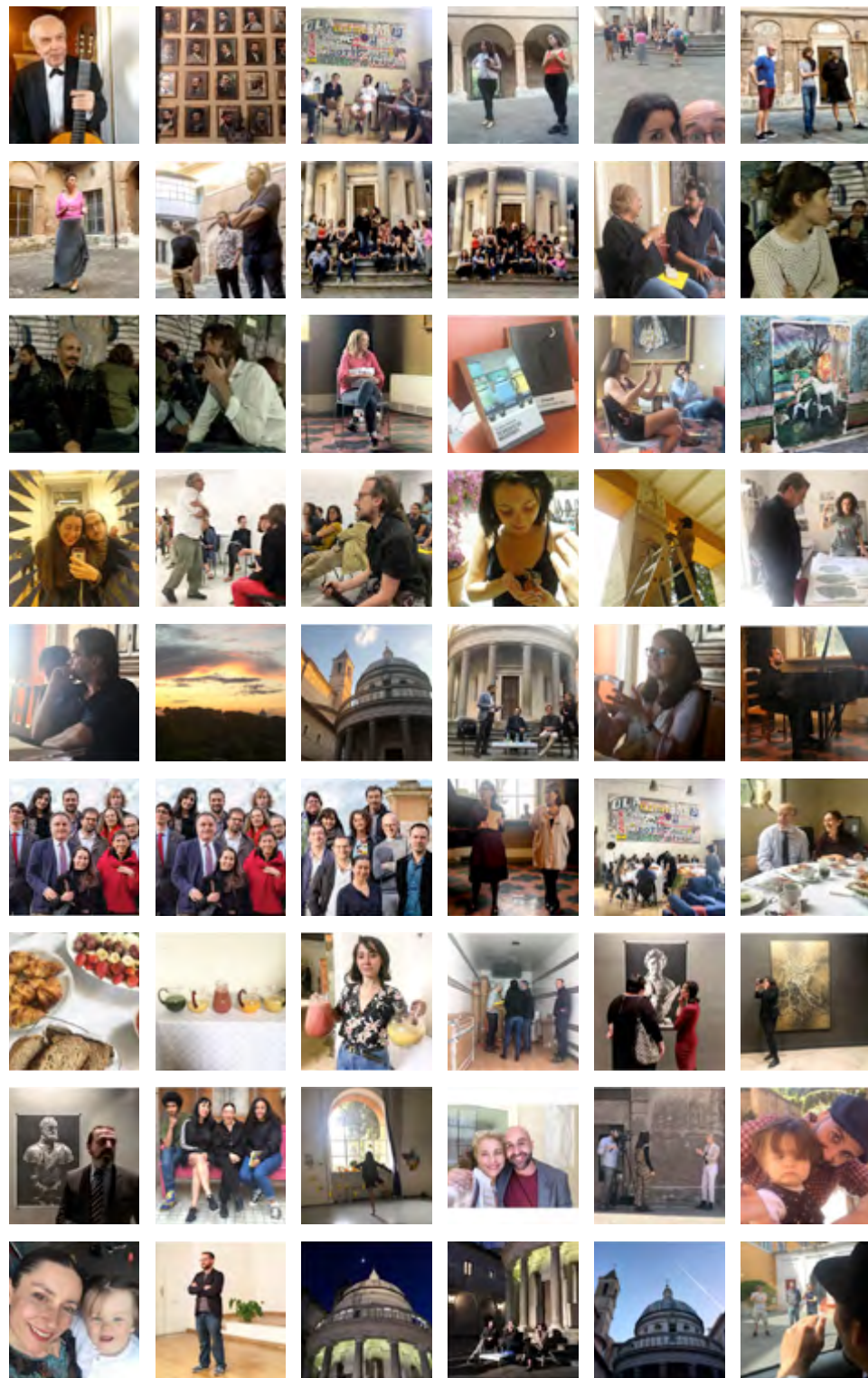
que hablen a los seres humanos de hoy; Estibaliz ha resucitado el papel adormecido o borrado de las mujeres en la Antigüedad romana y Rosalía ha conjurado para nosotros los restos de un banquete del Bajo Imperio, convertido en cenizas, para ayudarnos a reflexionar sobre los usos y abusos de la alimentación. La atmósfera de Roma, el aire y el agua que carecen de representación en los mapas, ha adquirido territorialidad en los dibujos y los vídeos de Laura, así como Irene ha sabido captar su luz y convertirla en gesto y movimiento. Miki ha seguido por Roma los pasos de Stendhal, Tyto ha sondeado en sus ilustraciones la biografía alucinada de Fellini, y el pensamiento de María Zambrano en el exilio se ha encarnado en las fotografías de Aitor. Roberto Bolaño imaginó en Roma a la protagonista de *Una novelita lumpen*, y Joan ha decidido traducir a imágenes las palabras de la novela, así como Antonia se basa en un guión de Felipe Hernández Cava para ilustrar el Trastevere de la década de los setenta. Las siete colinas de Roma han ocupado también la geografía y los paisajes imaginados de Santiago Giralda, así como Santiago Lara ha descendido de la mano de Eneas al inframundo de los orígenes, en busca de un suelo seguro sobre el que refundar los valores de una cultura europea en crisis. Sobre esa misma sensación de inminencia de la catástrofe ha reflexionado también Víctor, diseñando un vestuario bélico que nos habla de un mundo que parece dirigirse a la destrucción. David ha combinado incansablemente fotografías tomadas en la ciudad, buscando ecos y resonancias sobre los que cimentar su particular poética de la imagen, y yo mismo he indagado el destino de otro exiliado célebre, el poeta latino Ovidio, para reflexionar sobre el choque antropológico que supone todo viaje.

Éste ha sido el resultado material de nuestra experiencia, el único del que pueden dar cuenta los catálogos y las exposiciones, aunque me atrevería a decir que no es el más importante. Porque al mismo tiempo que las obras se acumulaban y crecían, entre nosotros se iban tejiendo una serie de relaciones, de vínculos, de contaminaciones, que nos han transformado y enriquecido, hasta lograr difuminar por completo las fronteras de nuestras disciplinas. En este proceso no sólo hemos participado los artistas becados: también nuestras parejas y amigos, que nos han visitado puntualmente y han formado de alguna manera parte del paisaje de nuestra convivencia, así como las ciento cuarenta y tres promociones de becarios que nos han precedido, fantasmas casi siempre anónimos que ayudaron a convertir la Academia en lo que hoy es y que nos dieron silenciosamente el relevo. Y por supuesto, también han formado parte activa de nuestra experiencia el equipo directivo y de mantenimiento de la Academia al completo; porque tanto si su trabajo era abrirnos la puerta de la calle o clasificar la biblioteca, ayudarnos en la limpieza de nuestras habitaciones o proveernos de los materiales necesarios para nuestro oficio, todos han contribuido a hacer posible una experiencia de la que no sólo nos llevamos unas cuantas obras bajo el brazo, sino sobre todo una memoria compartida que nos hará mejores artistas y quién sabe si mejores personas.

Como esas colonias de microbios que vemos convocarse bajo la lente de un microscopio –he aquí una tercera y última acepción de la palabra “colonia”– hemos hecho algo más que agregar nuestras aportaciones particulares: de la suma ha emergido algo que es más grande e importante que nosotros mismos, y al igual que la ciudad de Roma, ese algo nos pertenecerá por siempre.

CÓMPLICES DE LA ACADEMIA
PROGRAMA DE VISITANTES DEL SECTOR CULTURAL
2016 - 2017

CÓMPLICES DE LA ACADEMIA

Programa de Visitantes Profesionales del Sector Cultural

A lo largo de este año, han sido muchos los que han querido acompañarnos en la Academia. En esta segunda edición del "Programa de Visitantes Profesionales del Sector Cultural de la Academia de España" hemos querido dar continuidad a la tradición de sentar a la mesa de discusión a artistas, escritores, historiadores, gestores, etc. que se acercan a esta institución y comparten sus experiencias con los becarios.

El programa se nutre de invitados de los propios residentes, de profesionales que en su paso por Roma han querido dedicarnos parte de su tiempo y de aquellos otros que, propuestos desde la propia institución, completan un abanico multidisciplinar y de procedencias diversas.

A quienes nos visitan, se les propone que conozcan de cerca los proyectos y a sus autores en sus propios estudios, y que participen en encuentros colectivos en los que el diálogo es la clave.

Españoles, latinoamericanos e italianos constituyen el grueso de esta edición del programa, marcada por la pluralidad de áreas de conocimiento.

El enriquecimiento mutuo de estos intercambios es, sin duda, uno de los activos más singulares que los residentes de la Academia incorporarán en su paso por Roma. Las redes de contactos generadas son un valor que va más allá de lo imaginado.

Agradecemos su generosa complicidad con la Academia a todos y cada uno de quienes nos han visitado en la promoción 2016 – 2017, y entre otros a:

Abhishek Basu, Alberto Dambruoso, "AlbumArte", Alejandro Castellote, Alfredo Pérez de Armiñán, Alicia Ventura, Anna Maria Guasch, Antoni Abad, Antoni Muntadas, Bambi Kramer, Begoña Torres, Belén Rueda, Blanca de la Torre, Candela Álvarez Soldevilla, Carla Berrocal, Carla Subrizi, Carlos Martiel, Carlos Prieto, Carlos Urroz, Chiara Garlanda, Claude Bussac, Clotilde Lechuga, Cristina Morales, César Sánchez, Donatella Saroli, Elena Córdoba, Elena Giulia Abbiatici, Eleonora Filiputti, Elisa G. McCausland, Emma Brasó, Enrique Bordes Cabrera, Enrique Juncosa, Eugenio Ampudia, Fabio Iannello, Federico Estol, Fernando García Casas, Flaminia Valentini, Francesco Buonerba, Francesco Careri, "Fundación Cerezales Antonio y Cintia", Gaia Franchetti, Gianfranco Baruchello, Giulia Boccia, Giulia Fiocca, "Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad", Ignacio Gómez de Liaño, Iñaki Carnicero, Javier Alonso, Javier Otazua, Jesús Hernández Agüero, Joana Carro, Jordi Colomer, Jorge Blasco, José María Luna, Nicoletta Guglielmucci, Juan Carlos García Alía, Juan Luis Mira, Juan Manuel Bonet, Leticia Lladó Ferrer, Lila Insúa, Lorenzo Romito, Luigi Pagliarini, Luis García Montero, Lázara Menéndez, Mane Cisneros, Manuel Borja-Villel, Manuel Oliveira, Maria Alicata, Martín Sastre, Moisés Pérez de Albéniz, Nimfa Bisbé, Oriol Fontdevilla, Paco Bezerra, Patricia Pascual, Pedro de la Escalera, Raffaele Morelli, Raffaele Quattrone, Ramiro Villapadierna, Roberti Bruno, Roberto Varela, Rosa Jijón, Rossi de Palma, Santiago Herrero, Sarah Linford, Selina Blanco, Semíramis González, Sofía Terela, Susana Blas, Teresa Badía, Teresa Margolles, Valerio Bindi.

Los textos que se ofrecen a continuación son aquellos que han llegado al cierre de la edición de esta publicación. El resto de aportaciones, que sin duda nos seguirán enriqueciendo, se recogerán en la web y en siguientes ediciones hasta concluir en febrero de 2018 con la presentación final en España.

Cavilaciones de una nostálgica de la academia. Lo bueno es cuando arte y vida coinciden. Porque hay mucho arte sin vida –y no quiero recordar aquello de Ortega de que los museos son los cementerios de las obras de arte, que aunque a algunos no nos guste no deja de ser cierto, porque ningún artista pinta para un museo, todos pintan para la existencia cotidiana y el museo acaba siendo el destino final–, y hay también mucha vida sin arte –y de este fracaso tiene mucha culpa la escuela, que no educa la sensibilidad estética y de esa manera crea seres tristes en serie–.

Pero esa maravilla sucede, de manera muy especial, cuando se tiene el privilegio de vivir en la Academia de España en Roma. Porque, además, el que vive en la Academia de España se da cuenta de que esa maravilla se descompone a su vez en una serie de maravillas concéntricas. Primera maravilla: al despertarse, el invitado mira por la ventana y ve la Roma eterna: abajo, el Tempietto del Bramante (donde adquiere forma la idea de la perfección absoluta, como dijo Benedetto Croce) y, arriba las otras colinas de Roma, rematadas por cúpulas y columnas, y entreveradas con esos cipreses y pinos que conmovieron a Respighi.

Segunda maravilla: el silencio. El silencio, que es siempre maravilloso, como nos enseñó Cervantes, pero que lo es más aún en mitad de una ciudad ruidosa que está sumida sin tregua en el caos de los automóviles y en el griterío de los habitantes. Tercera maravilla: convivir con artistas, es decir, con seres excepcionales tocados por la gracia, que saben hacer con el pincel, con el punzón, con la pluma, con la cámara o simplemente con las manos cosas que los demás mortales sólo podemos, asombradamente, admirar.

Y cuarta maravilla: asistir al nacimiento de una obra de arte. Eso que Stefan Zweig llamó, en una célebre conferencia pronunciada en su exilio brasileño, "el misterio de la creación artística". "De todos los misterios del universo –dijo entonces Zweig–, ninguno hay más profundo que el de la creación. Nuestro espíritu humano es capaz de comprender cualquier desarrollo o transformación de la materia. Pero cada vez que surge algo que antes no había, nos vence la sensación de que ha sucedido algo sobrenatural, de que ha estado obrando una fuerza sobrehumana. Y nuestro respeto llega a su máximo, casi diría, se torna religioso, cuando aquello que aparece de repente, no es una cosa perecedera". "Pues bien –añade el escritor alemán–, a veces nos es dado asistir a ese milagro, y nos es dado en una sola esfera: en la del arte".

Uno de los pocos lugares en que se puede asistir a ese milagro es la Academia de España en Roma. Y el milagro se produce, además, de una manera muy especial: porque no se asiste a la creación de una sola obra, sino de una pluralidad de obras que están naciendo, a la vez, puerta con puerta. Y porque los creadores son todos grandes artistas que han sido seleccionados entre otros muchos que no han pasado la severa criba que se les ha impuesto, y eso hace que el milagro de la creación cristalice siempre en obras de excepcional valor.

Quizá todo esto no sucedería, o no sucedería de tan buen modo como sucede, si quien tiene el nombre adecuado para sobrevolar y tutelar todo aquello –Ángeles Albert– no estuviera pendiente de lo grande y de lo pequeño, y no tuviera a su lado a otras personas, alguna con nombre igualmente angélico –Miguel–, que están pendientes de la felicidad diaria de los artistas.

Lo que queda, después de pasar unos días en una habitación de la Academia de España, es una gran nostalgia. Y la ilusión de que una vivencia tan extraordinaria pueda repetirse. Y queda también, débilmente apoyada en fotografías, la memoria de películas, textos, esculturas, pero sobre todo cuadros, todavía inacabados, pero que algún día veremos en paredes amigas, y quizá, quizá, en las propias. Y entonces la vida se enriquecerá con el arte y el arte se enriquecerá con la vida.

Real Academia de España en Roma. Era la primera vez que visitaba la Academia. Me habían contado, había visto fotos, vídeos, hablado con residentes... y casi tenía la sensación de haber estado allí. Pero la verdad es que cuando llegué y ví el espacio, las dimensiones, las posibilidades, cómo estaba planteado, el sistema relacional y las ganas de trabajar y contar cosas que tienen los becarios, me quedé muy tranquilo. Tranquilo en el sentido en el que te quedas cuando ves que las cosas funcionan, que el planteamiento es correcto y que realmente van a dar un salto cualitativo en muchos aspectos los residentes.

También me preocupaba socialmente, cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, si es efectivo, si hay una rentabilidad cultural de este fenómeno que se repite año tras año. Y también pienso que sí, que los esfuerzos van en la buena dirección. Y que están dentro del tejido cultural de la ciudad de Roma, lo cual es muy muy importante. He de decir que me sorprendieron varios de los becarios y sus investigaciones.

Conozco y soy amigo de bastantes de los que están este año: Santiago Ydñez, Santiago Lara, Santiago Giralda, Miki Leal, David Jiménez... Y desde luego sabía de su valía como artistas.

Pero hay un elemento de frescura que me interesó bastante y que descubrí allí, que tiene que ver con la línea de trabajo que siguen personas como Estrella Torrico. La investigación que desarrolla en torno a las esculturas parlantes (el Pasquino y las demás esculturas que usaron los romanos desde hace siglos para expresar su opinión, su enfado y su postura) me resultó realmente interesante para entender la cultura romana.

Y la investigación que lleva a cabo como musicóloga Ana Lombardía me pareció que ampliaba las posibilidades de la misma Academia, cuando me contó los sitios que había visitado, en la búsqueda que propiciaba su trabajo. Al igual que el de Estrella, me pareció emocionante.

Pero lo que más me gustó es el conjunto que forman todos ellos, cómo se complementan, disfrutan, compiten y crean.

Ganas de volver.

Eugenio Ampudia

La primera vez que visité desde el otro lado de las rejas el Templete solo sabía que estaba en algo que se llamaba la Academia de España en Roma y poco más. Era el año 96, yo era Erasmus en Atenas y había viajado a Roma a visitar a unos amigos.

Lo que si note en ellos es cierta fascinación por la Academia, fascinación que yo no acababa de comprender.

Un tiempo después, mi profesor de pintura comentó que había sido residente en la Academia y cuanto había cambiado su vida y su trabajo su estancia allí y sus paseos por roma y sus mármoles. Viendo su obra vi también que era cierto lo que decía.

Ahora me tocó a mi visitar la Academia, todo un tifón de estímulos y gentes. También pude ver el Templete desde dentro a las 8.00 de la mañana, una experiencia que recomiendo a cualquiera que sea tan afortunado como yo.

La pregunta es porqué estaba yo en la Academia: era gracias al proyecto de Suset Sánchez, quien nos invito a un colega historiador (Oriol Fontdevila) y a mí a analizar su trabajo como fase final del mismo.

Esto incluía conocer el proceso de investigación llevado a cabo por Suset, su investigación como historiadora, etc., además de una mesa redonda reflexionando sobre el proyecto y sobre la tarea de historiadora y comisaria a partir del trabajo de Suset.

La mesa redonda fue fructífera, animada y a la vez divertida. Los residentes se mostraron animados a mostrar sus propias reflexiones y problemas sobre el tema de la documentación de su obra, por la tarea que ello suponía para ellos mismos y a la vez la necesidad de hacerlo en estos tiempos en que la información reina.

El proyecto de Suset tiene de extraordinario, a parte de su valor en sí mismo, el hecho de que es la primera investigación que tiene como resultado una exposición comisariada por un residente. Así me puedo hacer una idea del esfuerzo de la comisaria para llevar a cabo una tarea nueva en el lugar donde disfruta de su beca. Hasta donde yo sé, recibió el apoyo total de la Academia y su directora, especialmente interesada por los temas de documentación y conservación de arte.

En lo que a los visitantes –nosotros– se refiere, además de contar con Suset como excelente guía de su proceso de trabajo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a todo aquel o aquella que participó en el trabajo de componer la exposición de Jorge Carruana. La memoria, como siempre, me falla, y no puedo recordar los nombres, pero tengo sus caras en mi mente y sus palabras en mi grabadora. Gracias por vuestro tiempo.

No puedo dejar de mentar las visitas de taller y lo apasionante que éstas fueron. No hay espacio aquí para relatarlas todas, pero daos todos por nombrados y recibid mi agradecimiento por vuestro tiempo y vuestro buen hacer.

Jorge Blasco Gallardo

Ser visitante, estar de visita, en una institución. Me gustaría pensarlo como una situación de estar dentro, porque la institución somos nosotros, pero llegando desde fuera, como vienen las visitas. Estar de visita en nuestra casa. Y, curiosamente, es una manera acertada de describir la experiencia que he vivido en la RAER. Formaba parte de un Programa y hay un protocolo. Hay un recorrido pautado temporalmente que regula el paso por los lugares en los que trabajan los artistas. Hay cierta sensación de roles preestablecidos: aquí tú y aquí yo. A ver qué decimos y qué es lo que sabemos desde los lugares que nos vienen asignados. Hay un poco de urgencia por los dos lados. También es protocolario el primer saludo, la timidez de quien recibe y, claro está, el apuro de quien irrumpe en un espacio privado, porque en la Academia, casi siempre, el taller es vivienda. Es protocolaria la explicación en la que se desgrana una trayectoria profesional pasada, presente y –qué difícil– futura. Pero poco a poco, en el trascurso de la conversación, pueden la curiosidad, el asombro, la búsqueda de lo compartido, las ganas de devolución por algo que se está recibiendo. Y esto es mutuo; cuando se llega a este momento deja de estar claro la parte y el sitio de cada quién. El trabajo, nuestro trabajo, se ensancha y, por fin, es la vida. Pero anda, ¡qué gusto vernos aquí! ¿Cómo se te ha ocurrido esto? ¿Has estado ya? Maravilla de paseo... ¿Seguro que preparáis vosotros todo? ¿No hace falta que lleve nada? Me apunto y, después del desayuno, vamos juntas y así seguimos charlando. A lo mejor se suma más gente. En este Programa también están el calor y la tibieza. Placeres de andar por casa.

Selina Blasco

Pasé una semana como invitada en la Academia de España en Roma a finales de marzo de 2017. Una semana es poco tiempo para entender cómo funciona una institución, pero suficiente para comprobar si quienes la conforman están orgullosos lo que allí ocurre. Y una de las circunstancias que más llamó mi atención, y que creo contribuye a la satisfacción que distinguí entre las personas que participan en la Academia, es que allí conviven profesionales no sólo con distintos intereses disciplinares, pero también de edades variadas y en distintas etapas de su carrera.

Aunque la palabra “intergeneracional” suene algo manida, la posibilidad de convivir e intercambiar experiencias y conocimientos con personas de distinta edad a la propia me parece uno de los mayores atractivos que ofrece la Academia a sus residentes. A lo largo de la vida académica o la carrera profesional de cada uno son pocos los espacios que están organizados con la idea de facilitar ese intercambio. En general, uno “aprende” de aquellos con mayor experiencia, y “comparte” con los de su propia generación. Pero también sabemos que aprender y compartir son actividades complejas que resultan más atractivas y enriquecedoras cuando desbordan cualquier cauce establecido.

Durante mi estancia en Roma, disfruté con una pieza en la que el lienzo de un residente servía de fondo e inspiración para la coreografía de otra becada; conversé acerca de los inevitables cambios que la tecnología produce en diversas disciplinas y cómo adaptarse (o no) a ellos; entendí que arte y diseño sólo se diferencian en sus modos de distribución, no de producción.

Gracias a la cercanía de los estudios de los residentes, de la existencia de espacios comunes, de las numerosas actividades que involucran a todos los que allí viven, y muy especialmente por tener una convocatoria sin límite de edad, la Academia de España en Roma es una institución desde la que reconsiderar cómo compartir y de quién aprender.

Emma Brasó

Escenarios cambiantes. Dicen quienes estudian el funcionamiento del cerebro que nuestra percepción de la realidad –de sus detalles– se aminora cuando el lugar que transitamos nos es conocido. Los actos repetidos, los pasos sabidos, los gestos automáticos ponen la percepción en “modo de bajo consumo”. El cerebro ya no se aplica a identificar y describir detalles; a su manera, se sirve de una especie de memoria RAM que se nutre de informaciones ya suministradas previamente. De ahí que nuestra percepción de lo cotidiano se convierta a menudo en una suma de inercias y automatismos.

Un cambio de escenario, todos los sabemos, agudiza nuestra sensibilidad, nos “abre los poros” y despierta nuestra atención, pero además, y esa es la gran baza de las residencias artísticas, aporta abundantes dosis de concentración y proporciona experiencias enriquecedoras a corto, medio y largo plazo. Quizá una de las más activadoras sea la convivencia con otros artistas.

Los grupos multidisciplinares son, en cierto modo, otro cambio de escenario. Tienen la virtud de ampliar el espectro del lenguaje creativo, permitiendo abordar el trabajo individual desde perspectivas diferentes, sumando gramáticas ajenas y añadiendo densidad semántica a los contenidos. En definitiva, desplazan la endogamia tribal diluyendo los códigos autorreferenciales y ensanchan el territorio formal y conceptual de las obras.

Las puestas en común y la presencia intermitente de visitantes «extraños» al grupo, que comparten sus experiencias y opiniones con los residentes, suponen una puesta-en-fricción de las disciplinas. Los especialistas lo son menos cuando se relacionan con disciplinas ajenas a las suyas. Además, el canal que se utiliza para ese intercambio de conocimientos prescinde del ámbito hegemónico de las aulas, implementando la horizontalidad de las relaciones y la sutil dilución de las jerarquías de poder. El entramado resultante aporta, paradójicamente, un suelo más inestable para los creadores. Un lugar desde el que se activa eficazmente la autocrítica, la investigación y la experimentación, asumiendo riesgos que van más allá de los complacientes automatismos formales.

Alejandro Castellote

Incluso hoy en día, uno de los recursos más valiosos para Roma es la oferta intelectual y artística de las academias extranjeras, que tienen sus sedes aquí desde los tiempos del Grand Tour, a través del cual, venir a Roma era indispensable para la formación de los artistas de todo el mundo y para la clase burguesa más educada y cosmopolita. La actual directora de la Real Academia de España en Roma, Ángeles Albert, aprecia especialmente los intercambios culturales entre los artistas e instituciones de Roma, incluyendo los espacios independientes y sin ánimo de lucro como AlbumArte. Para AlbumArte, el conocimiento y la asistencia a su espacio de otros artistas es muy importante, ya que estas conexiones son interesantes y estimulantes para entender diferentes puntos de vista y para conocer nuevos panoramas y movimientos internacionales.

Hemos seguido de cerca las actividades de la Academia y conocido a los artistas residentes visitando sus estudios y encontrándonos con ellos. Con tres artistas residentes de la promoción 2015-2016 hemos colaborado de forma más estrecha, presentando su trabajo a nuestro público.

En enero de 2017 hemos presentado en nuestro espacio un video inédito, producido durante la residencia en Roma de Jose Guerrero (artista visual) y Antonio Blanco (compositor), cuyo título es *Roma 3 Variazioni*. También durante la programación del mes de noviembre (hasta enero de 2018), tendrá lugar una exposición de Juan Zamora (artista visual) titulada *Ora (bajo el cielo de la boca)* y comisariada por Paola Ugolini. Ambos proyectos se han incluido en nuestro ciclo de *AlbumArte | Residencias*, donde profundizamos en el trabajo y presentamos exclusivamente obras producidas en las residencias artísticas.

Además, en 2018 activaremos otra colaboración con la Academia a través del dúo artístico español Mitocondria (María Ángeles Vila y Alicia Herrero), que harán en AlbumArte una exposición al tiempo que en la Academia se realizarán *workshop* gratuitos para público adulto e infantil.

Cristina Cobianchi

Cuaderno de campo. Residencias, diálogos y ecosistemas. Un trayecto que parte de Cerezales del Condado y discurre entre Madrid, Venecia y Roma antes de regresar de nuevo a Cerezales del Condado, ofrece suficiente tiempo para realizarse todo tipo de preguntas y añadir unas cuantas expectativas acerca de los modos de vivir y producir en torno al arte en distintos lugares del mundo. Nos sucede cada vez que volvemos una hoja del cuaderno de campo de FCAYC y afrontamos nuevas visitas a estudios o tratamos de conocer otros planteamientos sobre residencias de artistas. El encuentro con el equipo y los residentes de la RAER es ya parte de nuestros aprendizajes en 2017. Cuando acudimos a espacios con una generosa vocación de diálogo por cuantos la integran como el que hemos encontrado en Roma tratamos de hacer audible que formamos, con los demás, un conjunto ecosistémico, en el que incluir y excluir son dos verbos en permanente disputa, y no parapetarnos tras un discurso institucional y sin fisuras. Es indispensable que seamos capaces de respetar lo que significa la inviabilidad del trabajo de los unos sin el de los otros, para que eso permita reubicar nuestras actitudes hacia un sentido de verdadera transformación, personal y colectiva.

Dos jornadas en la Academia dan mucho de sí. Nos hacen sentir culpables por el coste de tiempo en el día a día de los residentes y sus proyectos. Confiamos en haberles ofrecido al menos un nivel de interlocución sin restricciones por nuestra parte y con acceso a cuantos detalles sobre FCAYC, nuestras metodologías, dudas y modos de trabajo hayan deseado conocer. Es lo que hemos recibido allí. Confiamos, además, en lo que significa haber sido capaces de superar los límites de instituciones y proyectos personales en las horas compartidas y menos formales, para iniciar conversaciones que aluden a cuanto nos es común y debemos ser capaces de defender y, al mismo tiempo, hacer evolucionar.

Sabemos, nos habéis ayudado a ello, que cualquier programa de residencia en FCAYC en el futuro se apoyará en lo aprendido en este viaje.

Fundación Cerezales Antonino y Cinia

Rosa Yagüez
Alfredo Puente Alonso
Juan Manuel Villanueva

Recuerdo con mucha claridad una de las frases que me dijeron cuando visitaba los estudios; fueron varios artistas los que tenían en común que, de una forma u otra, acababan reflexionando sobre la misma idea: "Estar en la Academia es la oportunidad para hacer, creativamente, todo aquello que aún no te habías atrevido". Desde quien había explorado nuevas líneas pictóricas en su trabajo a quien dedicaba sus meses de trabajo al tema que siempre había tenido en mente pero hasta entonces no había podido hacer realidad.

El contexto de la RAER genera estas líneas cruzadas de creatividad y pensamiento que encuentran en la Academia el lugar donde llevarse a cabo. No es sólo la ciudad de Roma (con sus siglos de Historia apareciendo por doquier y en cualquier esquina) la que marca el día a día, sino la vida propia de la Academia. O al menos así lo viví yo. El encuentro de compañeros con inquietud artística que se convierten en tus vecinos, en tus compañeros de casa, cocina, rutina...y que convierten al espacio-tiempo de residencia en la Academia en una oportunidad única para poder, realmente, desarrollar esa labor creativa tan necesaria para todos.

Durante los días que estuve alojada pude sentir, todo el tiempo, este espíritu de trabajo compartido y convivencia conjunta, que ya algunos anteriores residentes me habían adelantado, en una mezcla de nostalgia y recuerdo feliz sobre el que volver. Visitar sus estudios, ver sus proyectos, charlar sobre sus inquietudes, compartir la cena... ha sido una experiencia de las más enriquecedoras que he sentido junto a artistas, precisamente porque la creatividad alcanzaba cada gesto diario, y permitía esa convivencia entre arte y vida diaria.

Esta visión mía puede parecer muy emotiva, pero realmente así la viví. Tanto como para volver a Roma a finales de junio y ver la exposición final, con el deseo de ver cómo esas obras que en febrero aún estaban en proceso, se han convertido ya en obras finales.

La Academia es uno de esos reductos que no deben perderse y que deberían multiplicarse en muchos contextos. Un lugar donde los artistas pueden ser artistas, ver reconocido profesionalmente su trabajo y se les brinda la oportunidad de dedicarse a su trabajo durante el curso valorando el gran aporte que sus obras suponen para todos los demás. Una de esas "cabañas para pensar" que permite el desarrollo del acto creativo.

Semiramis González

Desde luego, no era la primera vez que iba a la Academia de España, pero siempre parece distinta la llegada a la colina del Gianicolo. Y siempre son diversos también los habitantes de ese palacio artístico que mira y es mirado desde lo alto, por encima del Trastevere. Subiendo la cuesta por el arduo camino del Via Crucis recordaba otras visitas anteriores en las que me había llamado la atención la irrupción repentina de las luciérnagas como destellos al pasar. Aquellos insectos me habían parecido muy diferentes: de tamaño más pequeño, eran más similares a centellas de fuego. Y más adelante los becarios me hablaron de los estorninos del otoño, con su extraño vuelo en multitud, dibujando cambiantes formas hipnóticas.

Passolini había hablado ya de las luciérnagas. Siguiendo su estela, el historiador del arte Georges Didi Huberman las comparaba con los "pueblos sin poder, que vagan por la oscuridad". A mí estos seres, sin embargo, me recuerdan más bien a nosotros mismos, productores de cultura, generando lucecillas sin saber bien su sentido. O a los artistas, dedicados a crear misterio, belleza o paradojas.

En ese sentido, la Academia de España en Roma es un concentrador de luces. Un lugar donde se condensa la actividad creativa como en una suerte de colmena que genera proyectos. Articulándose en archipiélago con otras Academias de la ciudad, contribuye a crear una red de espacios dedicados a meditar y a crear a partir de la inmensa densidad de capas que componen la capital italiana.

El encuentro entre el arte contemporáneo más actual y el legado secular de Roma convierte a la Academia en un lugar único donde se imbrican pasado y futuro. El programa de visitantes hace que su comunidad de creadores se vea en continuo diálogo con aquellos que venimos por un tiempo y nos enriquecemos también de sus procesos. Así, los muros de la colmena artística se vuelven porosos y la luz de las luciérnagas puede entrar y salir de la eterna Roma.

Anna Maria Guasch

Haber pertenecido al Programa de Visitantes del Sector Cultural, en la Real Academia de España en Roma, no solo fue una casualidad, gracias a la recomendación de la crítica y curadora Suset Sánchez, quien me habló, por primera vez, de dicha institución y de sus programas culturales, sino también, un privilegio. Privilegio que experimenté, no solo por el reconocimiento y significación que tiene en el ámbito de la cultura en Roma, sino por las personas que hacen de dicha institución un verdadero recinto para profundizar en las relaciones humanas, el intercambio artístico e intelectual de los residentes, al generar espacios comunes donde el diálogo, el debate y la participación se hace factible, ameno e intrínseco de la vida de la Academia. Pero la propia "casualidad" que genera el Programa de Visitantes... donde el acto de visitar, el cual nunca es previsto de antemano u organizado del todo con antelación, suscita esa espontaneidad propia (o que debe existir) de las relaciones socio-culturales entre un visitante y los residentes que lo reciben, una intercomunicación perfecta entre lo pensado y lo sorprendente. El visitante resulta "la piedra en el zapato" (en el mejor sentido) que remueve un poco el "orden" establecido por los residentes en la institución, y esto hace que el Programa Cultural de la Real Academia esté en constante ebullición y las energías estén continuamente renovándose, o al menos, repotenciándose... Tener un espacio, si se quiere, a la improvisación, espontaneidad y apoyo paralelo a un Programa de Residencias, como es el Programa de Visitantes, es un logro total que oxigena, y si se mantiene, oxigenará el desarrollo de la cultura como esa área de la vida humana en que las fronteras y las imposibilidades no existen, por lo menos, para mí.

Jesús Hernández-Güero

Relación de figuras en Roma

Figura 1.- Imagen de satélite de San Pietro in Montorio, una vista privilegiada desde la Academia.

Figura 2.- Mapa de escaleras, plantas, habitaciones, estudios, el laberinto. La sala de trabajo con la biblioteca en el mismo ala, pero un piso más arriba que la cocina.

Figura 3.- Señalización del entusiasmo colectivo convertido en desayuno para celebrar que exista algo como la Academia de España en Roma, en 2017.

Figura 4.- Mapa arqueológico del municipio de la memoria, el exilio, Cuba, España, Italia: escala 1:50.000.

Figura 5.- Mapa topográfico del suelo para coreografiar lo escénico. Del acto de coreografiar y del objeto al que coreografiar.

Figura 6.- Excavación de la comunidad artística en el Trastevere, 1974. Localización de días luminosos e irrecuperables.

Figura 7.- Plano y perfiles de los procesos de fabricación, una colección de objetos para un tema y sus variaciones.

Figura 8.- Cartografía de la ciudad desde una perspectiva de género y de cómo las mujeres se movilizan y deciden ocupar el espacio público para evitar el caos social que las rodea.

Figura 9.- L. se baña en el bidé de la Academia.

Figura 10.- Descenso simbólico a la Roma subterránea, buscando los estratos primigenios de la cultura europea. Recuperada en el subsuelo.

Figura 11.- Una combinatoria de fragmentos: negro sobre blanco. Un recorrido exhaustivo por toda la ciudad, con especial atención a monumentos, museos, iglesias y palacios.

Figura 12.- Un cumpleaños con una botella de vino, directa del Museo Pietro Canonica. Celebración.

Figura 13.- (a) Dandys en Roma: en el corazón del Grand Tour (recortes, fotos, objetos diversos, material). (b) Anclajes de memoria visual (imágenes estáticas). (c) Encuentros improbables en la pintura (un gigante cabezudo o una miniatura).

Figura 14.- Un cómic o unas pinturas con Pieros della Francesca adolescentes, ligeros, terrenales. De nuevo una oportunidad, un tiempo, muchos encuentros, nuevos rumbos, seguir en camino.

Lila Insúa

Voy a deambular a través de los recuerdos porque de ese modo siento que se acrecienta la sensación de libertad; es como dar un paseo y disfrutar del espacio y el tiempo apegada al desfile de impresiones, conversaciones importantes o insignificantes no olvidadas. Me detengo y sigo porque los hechos se acumulan y entremezclan para conducirme al primer día.

Al llegar a la Plaza de San Pedro en Montorio me sorprendió una señora que con paso firme cruzó por delante de mí, portando cuatro de los collares identificativos de una de las religiones de ascendencia africana practicadas en Cuba. Que evidencia discreta y humilde de los contactos y mezclas culturales. Parte de la historia de mi país me pasaba por delante para recordarme el crecimiento de las tendencias internacionalistas, que nos hacen buscar por una parte valores comunes y, por otra reconocer la pervivencia de prácticas locales y sus diferencias.

Al traspasar el umbral de la Real Academia de España en Roma sentí que entraba en contacto con muchas historias y con las huellas de otros que vivieron tiempos distintos. Sentí la cordialidad luminosa de los jardines y de las personas que me recibieron, también el frío de las escaleras. Era Semana Santa, yo disfrutaría del privilegio de una cierta soledad y deambularía por aquellos espacios en los momentos libres que me dejaran las jornadas de trabajo que me habían llevado a Roma.

Poco a poco fui descubriendo a los residentes que no habían salido a disfrutar de los días santos en otros lugares. Me fui adentrando en las lógicas de ciertas relaciones a través de algunas evidencias como el olor a incienso que desobediente a los límites del espacio privado se filtraba por debajo de las puertas para perfumar el corredor.

Las relaciones en la cocina me parecieron el resultado de sofisticadas estrategias viales. A ciertas horas ésta se convertía en una suerte de colmena. Los artistas entraban y salían, cocinaban, fregaban, intercambiaban ideas, bromas y se creaba un clímax intelectual-doméstico de comunidad viva, dinámica donde trompas y cornucopias estaban ausentes. No parecían necesarias. El bullicio terminaba y cada quien andaba a lo suyo.

En lo que se acercaba el día en que haría la visita a los talleres de los artistas vi colores, materiales diversos, tomé tizanas de hierbas combinadas casi por manos de alquimistas medievales y todo ello estaba acompañado de reflexiones sobre temas que después reconocería en los proyectos de algunos y en las preocupaciones de otros.

Agradezco a los artistas que me dedicaran algo de su tiempo y más que eso a la emoción que descubría en algunos de ellos cuando me explicaban sus propósitos. Los proyectos de los artistas visitados se internaban en zonas densas y profundas donde predomina el desconcierto, la fragilidad, los bordes, más que la certidumbre. La memoria, el tiempo, la historia, los lugares reales o no, eran espacios potenciales para encuentros, diferencia, posibilidades e impredecibilidad, intercambio, vida, juego y el uso de todos los sentidos.

Cada becario eligió el modo de presentación que consideró más adecuado para mostrar el punto donde se encontraba en su proceso creativo. Vi cuadernos de trabajo, obras en construcción, piezas desechadas que fueron sustituidas por otras, libros de proyectos anteriores que condicionaron el que se estaba realizando para la Academia. Cada taller tenía una vida independiente.

No es mi propósito hallar algún significado esencial, invariable, para construir un concepto destinado a la enseñanza de la historia o la crítica del arte, sino más bien, he tratado de mostrar que los significados son condicionales y éstos se formaron a partir de una experiencia de vida. No me pareció que esta Academia fuera un sitio de petrificación de paradigmas rígidos. En ella encontré que la multiplicidad de los lenguajes pueden hacerla devenir en un sitio para inventar otros y, con ellos, nuevas formas de coexistencia.

Un lugar para crear y compartir sueños. El pasado noviembre tuve la ocasión de vivir la experiencia de residir durante unos pocos días en la Academia de España en Roma y regresé con la sensación de quien acaba de recibir un regalo irrepetible. No solo por el disfrute que suponen sus instalaciones, flotando sobre el Gianicolo, en el corazón del Trastevere y teniendo a tiro de ventana el Templete de Bramante, sino porque aquel espacio resumía todo cuanto un amante de la cultura puede pedir: un lugar de encuentro donde a los artistas se les proporciona el ámbito en el que desarrollar y compartir sus inquietudes y su oficio.

Para mí, aquello era “excepcional”, en el doble sentido de la palabra: era un lugar único, extraordinario y, por otra parte, una excepción a lo que, lamentablemente, estamos acostumbrados. Cuántos artistas desearían poder estar allí. Aunque los compañeros de IN ALTRE PAROLE, con Simone y Pino a la cabeza, me tenían preparada una agenda bien apretada, con una magnífica lectura dramatizada en el salón de actos de la Academia de mi obra Pancia y un seminario que impartí en el Instituto Cervantes de Piazza Navona sobre la nueva dramaturgia española, conseguí sacar unas horas para zambullirme en la atmósfera en que trabajaban en sus proyectos los distintos creadores becados. Hablar con ellos, contagiarme de sus ilusiones y su satisfacción por haber encontrado las coordenadas adecuadas para crear/crecer fue un ejercicio magnífico, entre la admiración, la sorpresa y la sana envidia.

Terminé en la biblioteca de la Academia, entre el silencio y las musas que pululaban por todos lados. Y cuando pisé España entendí que aquello que había vivido no era un espejismo, era una realidad que ojalá mantenga su “excepcionalidad” durante muchos siglos más.

Juan Luis Mira

Me dijeron que el 26 no era un estudio, ni siquiera una habitación. “El 26 es una celda”.

Hay que aclarar que la Real Academia de España en Roma era un convento, y que cuando los residentes de la 144 promoción Juan Gómez Bárcena y Mercedes Jaén me precavieron contra la 26, a ese tipo de celdas se referían.

Juan me llevaba la maleta y Mercedes (a la que acababa de conocer en la terraza de la torre recogiendo sus enseres de yoga) iba por delante indicándonos el camino. “Fíjate si no será ni estudio ni habitación que ni siquiera tiene el número en la puerta”.

Dentro, una cama, un escritorio, un armario, un perchero (ya demasiadas cosas para tratarse de una celda) y un cuarto de baño con bidé (cosa que lo descartaba por completo como estancia monacal: el bidé es, a día de hoy, una excentricidad de los sibaritas de la higiene). Por la ventana se veía el campanario de la iglesia de San Pietro in Montorio (esto sí que la acercaba a lo monacal: comprobé que cada día a las 7 de la mañana – y sólo a las 7 de la mañana – repicaban las campanas - ¿llamando a misa?).

Mis anfitriones se excusaban por que se me hubiera asignado la celda 26. Por momentos, hasta lo veían dramático. Yo – no sé si me estaban escuchando, de tantos perdones como me pedían – les desmentía cada vez: para mí, haber sido invitada a hablar de mi trabajo como escritora a la Academia, caía dentro de las nociones de lujo y privilegio. Lujo y privilegio que pasaban no sólo por el hecho de haber sido invitada a pasar unos días en un enclave histórico de Roma, sino sobre todo por el hecho de haber sido invitada a hablar de mi trabajo de escritora como pocas veces he hablado: de la mano de un colega y amigo que se sabe al dedillo mi obra (el también escritor Gómez Bárcena), en una charla sin límites en cuanto a los temas que se planteaban, sin límites en cuanto al modo de abordarlos, sin límite de preguntas por parte de quienes nos escuchaban (otros artistas residentes y trabajadores de la Academia), sin límite de tiempo (porque la charla continuó durante la cena) y sin límite de café.

“Pero qué decís, chavales. ¡La 26 está teta! Sois vosotros, que tenéis el cuerpo hecho a estas vistas de la ciudad y a vuestros cachos de estudios, pero yo me siento como Audrey Hepburn en la película esa con Gregory Peck, que ella era princesa y él un periodista que la conducía por Roma, pero en vez de en Vespa voy en la bici Shimano de Mercedes, y en vez de hablar con los periodistas sobre lo dura que es la vida en palacio, parto con Juan sobre narrativa contemporánea”.

Es la princesa interpretada por la Hepburn, de hecho, la que me habría envidiado a mí por haber estado en Roma como, cuando y con quien estuve. ¡Gracias a todos!

Cristina Morales

En el 2016 tuve la suerte de pasar unos días en la Academia con el programa de Visitantes de Sector Cultural. Fueron una oportunidad para participar en el día a día que allí se desarrolla, compartiendo algunos tiempos y espacios con los artistas en residencia y con los becarios de cultura, así como con el personal que trabaja en la Academia. Y fue una experiencia fabulosa. La acogida fue increíblemente cálida y abierta. Por un lado, recibí todo el apoyo para llevar a cabo mi proyecto de arte, que consistía en un evento relacional, un intercambio informal alrededor del collage, con público convocado por la Academia y algunos de los residentes. Al que se sumó una experiencia que recuerdo con particular cariño, un evento similar y específico con los chicos del Liceo, con quien la Academia mantiene un nexo de colaboración.

Por otro lado, me pareció estupenda la manera en la que la Academia propicia un clima de intercambio y conversación sobre proyectos y líneas de trabajo, increíblemente diversos y muy interesantes, con los distintos residentes y becarios.

El lugar es increíble, hermoso; jardines y edificio invitan a concentrarse y trabajar. Pero también hay espacios y tiempos comunes que facilitan a los visitantes tomar contacto con los residentes y, por tanto, conocer y compartir con ellos sobre el trabajo de una manera informal. Encontré que, estando allí, se hace fácil que los residentes quieran hablar y compartir acerca de sus procesos, por lo que la estancia allí puede volverse una oportunidad muy especial y única. Una ventana privilegiada para el intercambio y diálogo sobre estos procesos, que hoy día redefinen y expanden la creación contemporánea española.

No sé si es tan frecuente en ámbitos de creación artística encontrar un clima tan relajado y un espíritu de cooperación tal como el que tuve la suerte de percibir en la Academia durante mi visita; y fue este clima –que sin duda, tiene que mucho ver con la manera en la que el equipo da la bienvenida, integra y apoya a los visitantes– lo que hace que recuerde la Academia como un lugar tan especial.

Pilar Moreno

En España, donde la política cultural ha primado la exposición frente a la producción, el estudio o la educación, arrastramos desde la normalización cultural iniciada en los años 80 una laguna en relación con las áreas formativas, vivenciales, experienciales y procesuales del arte. Las antiguas residencias de creadores, ahora actualizadas con nuevas perspectivas al considerarlas también como espacios de producción, están siendo un eficaz dispositivo para dinamizar en todos los sentidos la formación de los y las artistas y, además, promover la producción de nuevas maneras de entender el arte y la cultura contemporáneos.

La receta para lograrlo es sencilla: disponer de tiempo para investigar y estudiar y poder compartir con otros creadores y con profesionales invitados las inquietudes y las experiencias. Llevarlo a cabo no es tan fácil. La RAER está actualizando y perfilando un programa de visitas de estudio en el que confrontar la experiencia individual con la de otros y la práctica con la teoría, a la vez que considera la residencia no sólo como una estancia sino también como una oportunidad para producir. Ambos aspectos (los “productivos” y los “discursivos”) son fundamentales a la hora de llegar a entender lo que significa trabajar en arte hoy. También, lo es entender la creación y la investigación cultural de una manera amplia para que vayan más allá de las conocidas fronteras disciplinares del arte.

Todo esto dibuja un espacio de trabajo conceptualizado de una manera muy amplia que, más allá de los compañeros con los que se convive y con las visitas profesionales con las que se contrastan visiones, incluye también la propia ciudad de Roma y su rica historia. El contexto es parte fundamental de la experiencia enriquecedora de una residencia y por eso un artista debe tener variadas experiencias dependiendo del lugar elegido para hacer una residencia, de su duración, de sus objetivos (más de producción o más de investigación) y del momento de su trayectoria como artista. Como el laboratorio y como universidad no formal que es una residencia es importante que el programa de visitas, el de residencias, el de talleres y el de producciones sea planificado con atención a los debates de la agenda del arte, pero también con diversidad atendiendo a los diferentes perfiles de los artistas de todas las áreas del arte y la cultura actuales. Esa pluralidad es lo que está garantizando que los residentes en la RAER saquen partido a lo que Vygotski llamó “zona de desarrollo próximo”. O sea: la distancia entre lo que uno puede aprender por uno mismo y lo que puede aprender con los demás. Por ahí discurre el futuro.

Manuel Oliveira

Me encanta que me pidas “complicidad” en tu proyecto de la Academia. Para mí fue un placer compartir con todos vosotros la charla que me propusiste, explicando mi proyecto galerístico y mi visión sobre el mercado del arte, y acercándome a los artistas de la Academia y sus trabajos.

Mi trabajo, por fortuna, es un viaje constante a países, ciudades y lugares donde el arte y la cultura se manifiestan de formas diferentes y su conocimiento es de gran ayuda para poder evaluar el momento actual, en el que los artistas desarrollan sus actividades, enriqueciendo nuestra conciencia cultural y acervo artístico.

El viaje a Roma tuvo diferentes lecturas: alojarme en la Academia, compartir con los artistas sus trabajos, tanto su evolución como los resultados, es el mayor disfrute que un galerista puede tener en su día a día. Esta profesión necesita de ese contacto para ser comunicadora entre los artistas y esa parte de la sociedad interesada en el Arte Contemporáneo.

Desde nuestro sector, siempre nos hemos quejado de la falta de internacionalidad que el Arte Español tiene en países de gran arraigo artístico. Siempre que he tenido la ocasión he manifestado que esa falta de internacionalidad es responsabilidad de todos los agentes culturales que formamos el segmento del Arte Contemporáneo en España. Prensa, galerías, instituciones de todo tipo, crítica, salas de subastas, artistas, curadores de exposiciones, etc. tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones como la defensa de nuestro maltrecho mercado del arte y su consolidación, generar crítica veraz y no sólo información, proponer becas y ayudas para nuestros artistas en ciudades y países donde el Arte Contemporáneo tiene un desarrollo y creatividad mayor, debido a la concentración de artistas e instituciones que llevan años trabajando con grandes y buenos resultados. En definitiva, acercarnos a los espacios culturales que pueden aportar experiencia y conocimiento a nuestro sector. Decirte esto a ti, que diriges una institución que lleva décadas dando internacionalidad a nuestros artistas, no es una contradicción sino un ejemplo a seguir. Tu trabajo al frente de la Academia de España es de los pocos que ayudan a nuestros artistas para generar nuevos proyectos, vivencias artísticas y creatividad en una ciudad donde el arte, de verdad, no se acaba nunca.

Moisés Pérez de Albéniz

Recuerdo mi llegada a la Real Academia de España en Roma como una vuelta a casa. La sinergia de muchas personas trabajando juntas me recordó a la misma energía que viví en la Casa de América, cuando recién llegué a Madrid en el año 2002. El encuentro con amigos de la vida como Suset Sánchez y, por casualidad, con Antoni Muntadas, me permitió recordar la importancia de estos centros de reunión donde poder estar “en casa”, y donde se potencia el intercambio y la conexión con el trabajo propio y el de los demás.

Recuerdo que siendo estudiante de la Facultad de Arquitectura en Montevideo dibujé una tarde el templo de Bramante al detalle, sus ejes, sus ventanas, la planta... Conocía de memoria hasta el más mínimo detalle, nunca imaginé que años más tarde tendría el privilegio de visitarlo en solitario, con calma, y que al salir iba a compartir con nuevos amigos una comida típica cubana especialmente preparada para recibirme. Eso sí es la maravilla.

La ciudad eterna cuenta con un lugar de encuentro donde las ideas, el arte y la vida misma se funden en una sola experiencia, que es la Real Academia de España en Roma.

Gracias por su generosa hospitalidad,

Martín Sastre

La palabra Academia nos pone en contacto con otro tiempo, no necesariamente con connotaciones positivas, y en el imaginario colectivo pesa algo inevitablemente rancio al pronunciar “Academia”.

Pero la experiencia real de la Academia dista ya mucho de esa imagen erróneamente preconcebida. La pátina del pasado remanente es de un clasicismo elegante, la de ese saber eterno, que se fusiona de un modo bastante particular con la institución de ahora. El escenario idílico también ayuda, con ese jardín que nos recuerda los orígenes de la Academia ateniense, aquella fundada por Academo con plantaciones de frutales y olivos, que será retomada por Platón.

La multidisciplinaredad que late ahora –que además ha logrado por fin romper con las categorías tradicionales de pintura, escultura, grabado o música– unida a la actitud de los artistas residentes, hace que la institución hable del presente. Ya no se respira ese ambiente de torre de marfil, un tanto ajena a la ciudad, sino que ya se aprecia una clara bidireccionalidad: en la comunicación, en la difusión, en las influencias, en el saber.

Las visitas a los estudios y conversaciones con los artistas dejan de ser trabajo, son disfrute e intercambio. La energía es diferente, y lo tradicional se presenta ya con aspecto renovado.

Un secreto: a pesar de la frescura que aporta la multidisciplinaredad y de que la pintura no sea el medio que se pueda ver más a menudo en mis proyectos, he de confesar que gracias a los pintores de la Academia ¡me he “re-enamorado” de la pintura!

Ahora sí. Ahora por fin la Academia empieza a respirar un aire nuevo.

Blanca de la Torre

Desde mi ventana veo a veces algunos artistas cruzar el patio, con pasos pequeños o grandes zancadas, charlando en grupo o ensimismados. Al entrar, no los ves inmediatamente: los oyes en la distancia, los buscas; en una habitación te topas con uno, en otro espacio o en la biblioteca con otra... Algunos estudian, otros bailan, hacen un desfile improvisado de moda, leen un guión de teatro, pintan, fotografían, revelando en sus actos todas las dimensiones del arte (arquitectónica, conceptual, visual, dinámica, acústica, etc., etc.).

Cuando conozco más de cerca sus obras, veo que integran también varios gestos cotidianos, como caminar, fumar, comer, vestirse... que hacen de la Academia de España en Roma un centro de arte completamente habitado, un teatro en el que las actividades de sus "inquilinos", se mezclan con las nuestras, los visitantes, acomodados en el espacio durante horas, leyendo, charlando, descansando.

Es imposible verlo todo de una vez, hay que elegir o ir de uno a otro u otra, extendiéndolos en el tiempo y en el espacio. Habitar el tiempo y el espacio de trabajo. Me gusta "acompañar" a los artistas un rato, por el placer de dejarme llevar por sus flujos y movimientos, comprobar y dejarme sorprender por el nuevo giro que han dado a su trabajo desde el día anterior. Nunca se sabe con certeza lo que vas a ver: las piezas se suceden sin interrupción, sin una programación estricta o impuesta, evolucionan día tras día, el hilo se extiende y sé que, cuando yo ya no esté allí, seguirá evolucionando. Es una evolución compartida y enriquecedora también para el visitante, una experiencia que me sigue embrujando y que resuena todavía en mí, definitivamente presente.

La Academia es un laboratorio y también un escenario, un lugar de trabajo y de vida. Es una enorme casa abierta, que acoge con facilidad al "otro", aunque ese otro venga del mundo más académico o institucional. Aquí impera la creación de lazos de proximidad, la práctica de la hospitalidad que, en palabras de Derrida, sólo puede ser un acto poético. Y es verdad que la Academia en los últimos años y bajo la atenta mirada de su Directora, ha sabido bascular entre un espacio público de programación y producción cultural y un espacio íntimo compartido.

Begoña Torres González

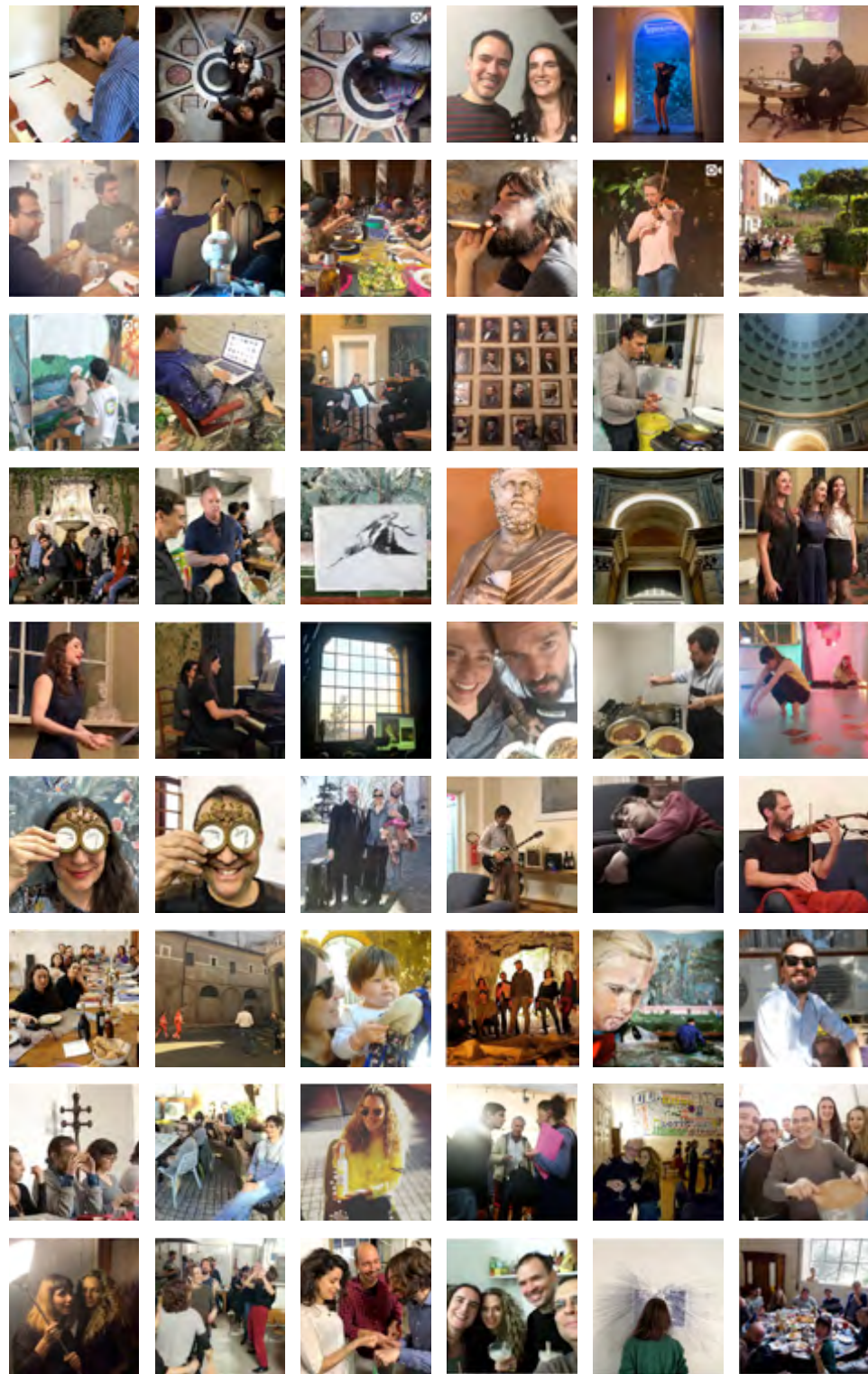
Crónica y reflexiones de una corta estancia. Siempre que emprendo un viaje artístico me acuerdo y me traslado a aquellas aventuras que se denominan Grand Tour. Viajes personales que suponen, o deberían suponer, un antes y un después. Así fue mi estancia, corta pero intensa, en la Academia de España en Roma en mayo de 2017. Muchos lo andamos buscando continuamente, porque necesitamos cambios, ideas nuevas, en resumen, andamos creando e innovando diariamente. ¿Qué es sino la tarea de un artista? Nuevas estéticas, nuevas músicas, coreografías. Nuevas historias y poemas. Nuevos hallazgos en la investigación. En este camino, sin duda, la institución de la Academia de España en Roma juega uno de los papeles más asombrosos con los que me he topado. Desde que llegas y atraviesas sus puertas ya te trasladas a un mundo interior y propio, esa visión por "encima" de la ciudad más bella del mundo, te da la seguridad e impulso suficientes. Sientes que todo es posible. Todo es pura inspiración. Una cultura y estética diferente a la contemporánea te llena de imágenes y sonidos que sin duda remueven el subconsciente.

Es lo que allí he visto. Un grupo de artistas liderado por una directora, Ángeles Albert, dinámica y creativa por encima de todo, e inquieta como lo fueron grandes personajes que "adornan" la ciudad. Un trabajo de mecenazgo por parte del Ministerio de Asuntos que debemos apoyar e incrementar. Sin duda puedo certificar que en la trayectoria de cada uno de los residentes, su estancia es un después en sus obras. Algunos de ellos suben varios escalones a la vez, otros dan un giro a sus estéticas que resulta, cuanto menos, más que interesante y bello.

Rodeados de pura estética y belleza, se impregnan y llenan todo con su arte. Intensas y largas jornadas que combinan con innumerables visitas que se retroalimentan unos en otros. Sin duda, una inversión española más que justificada e insignificante en relación a lo que supone para la actual llamada Marca España. Un escaparate de primer nivel acerca de la cultura de nuestro país. La inversión en intangibles y en talento es el futuro y, en esto, todos somos protagonistas y debemos ser impulsores. Para mí también ha supuesto un repensar acerca de la labor de un artista y de la labor de un gestor cultural. En la charla que mantuve con ellos durante una tarde y en las continuadas visitas a los talleres, surgieron preguntas acerca del acercamiento de la empresa al mundo de la cultura, a la poca implicación y al porqué de la mía. Nuevos futuros y nuevas formas circundan a la gestión cultural y en esto me encuentro totalmente inmersa. Tener la suerte de trabajar en el proyecto Arteria de DKV Seguros Médicos, me da la oportunidad de dar un nuevo enfoque a la inversión artística y nuevos modos de relación social y defensa de la cultura. La mitad de los artistas que residen este año en la Academia en Roma, conocen el proyecto y forman parte de él. Una colección que busca, investiga y proyecta nuevas propuestas en el arte.

De estas reuniones surgen nuevos retos y caminos para poner en marcha. Sin duda, espero no será mi última visita.

Alicia Ventura

RESIDENTES 2016-2017

TYTO ALBA

Da sus primeros pasos profesionales como pintor, exponiendo en varias galerías de Barcelona. Durante una estancia en México D.F. comienza su carrera de dibujante, donde realiza su cómic *Black River Together* (Ediciones del Castor, 1999) y varias historietas cortas para diferentes publicaciones. A su vuelta, trabaja durante años ilustrando artículos de opinión en *El Periódico de Catalunya* y desarrolla el proyecto PDA (Pequeños Dibujos Animados), a partir de la realización de cortometrajes de animación en colaboración con niños de diferentes países. Coescribe el guión *Santo Cristo* (Glénat, 2009), que dibuja el mexicano Pablo Hernández, y el mismo año repite editorial con *El hijo*, esta vez con guión de Mario Torrecillas. En su siguiente proyecto adapta al cómic *Sudd* (Glénat, 2011), junto con Gabi Martínez, autor de la novela homónima. Con estas dos últimas obras gana el premio Junceda en la categoría cómic.

Ilustra el libro *Un regalo de Navidad* (Periférica, 2012) de Robert Louis Stevenson y colabora de nuevo con Gabi Martínez para adaptar al cómic *Sólo para gigantes* (Astiberri, 2012). Ya en solitario, se adentra en *Dos espíritus* (Astiberri, 2013), un western atípico crepuscular y *La casa azul* (Astiberri, 2014), un homenaje a dos figuras eternas, Frida Kahlo y Chavela Vargas. Con guión de Katrin Bacher, ilustra *Tante Wussi* (Astiberri, 2015), que recibió el premio Ciutat de Palma y ha sido traducida al francés y al alemán.

La vida, una novela gráfica sobre la juventud de Picasso y su amistad con Carles Casagemas, es su último trabajo como autor completo.

Fellini en Roma

Partiendo de los paseos nocturnos por Roma de un maduro Federico Fellini que sufría de insomnio, el proyecto pretende crear una biografía del personaje, de la ciudad y, especialmente, de la relación entre ambos. Planteado a la vez como un cómic guionizado por el propio Fellini y como una continuación de esa película fragmentaria titulada *Roma*, el resultado es una fusión libre de anécdotas biográficas del personaje, de reencuentros con sus fantasmas del pasado, con personas importantes en su vida, así como con personajes de la historia de Roma, mediante situaciones ficticias o visionarias. Con ello se va construyendo también un retrato de la ciudad a través de la mirada de nuestro personaje, que será, durante toda su vida, la del joven provinciano lleno de imaginación.

También se destaca la importante relación de Fellini con el mundo del cómic. Se sabe que el joven Federico no llega a Roma para ser director de cine sino para dibujar historietas, teniendo como sueño entrar como colaborador en la mítica revista *Marc Aurelio*. Del dibujo se pasará a los guiones y de allí a escribir para el teatro de comedia, para la radio y, finalmente, para el cine. Sin embargo, nunca dejará de dibujar para sus películas ni de ser un apasionado lector de todas las publicaciones de cómics para adultos que irán surgiendo durante las siguientes décadas y hasta el día de su muerte.

tytoalba.co/
blog-tyto-alba.blogspot.com.es/
www.facebook.com/tyto.alba1
kutanda@gmail.com

Proceso

La primera fase de trabajo ha consistido en la lectura de las diferentes biografías sobre Fellini que consideré interesantes, pero sobre todo, me he centrado en las entrevistas y documentales en las que el propio Fellini contaba sus anécdotas, fuesen éstas reales o inventadas.

El hecho de que mi método de trabajo sea el de avanzar sin un guión previo, solamente con un esquema y escenas sueltas, y dibujar las páginas de manera salteada que más me apetecían, ha resultado en esta ocasión más que adecuado, ya que me ha permitido incorporar escenas de mis propias vivencias en diferentes lugares de la ciudad, momentos que iban surgiendo mientras descubría Roma y que de manera casual acababan encajando perfectamente. Como ejemplo más curioso, en una visita al cementerio de Campo Verano al atardecer, y entre una bandada de estorninos descubrí que, aparte de la belleza del momento, era en ese cementerio donde más directores, actores y gente del cine relacionada con Fellini habían sido enterrados. Días después de decidir incorporar esa escena y, habiendo dibujado una página muda con los pájaros y las diferentes tumbas, leí en una entrevista que la escena inicial para la película Roma que originalmente había rodado Fellini, tenía lugar en ese cementerio y era muy similar a la escena que yo había dibujado.

Durante mi estancia en la Academia he vendido los derechos de esta obra a la editorial Astiberri para que se publique en formato libro a finales de este año.

Experiencia

La convivencia con todo el resto de becarios, artistas y también investigadores, ha nutrido sin ninguna duda mi práctica, dado el alto nivel del trabajo de cada uno de ellos e, inevitablemente, aún más si cabe, por la relación con la ciudad de Roma que han tenido cada uno de sus proyectos. De la misma manera también me han influido muchas de las visitas que hemos tenido. Quizás la más notable haya sido la discreta visita de la artista Pilar Moreno, con quien, casualmente, descubrí asombrado su obra de collages tridimensionales, a la vez que ella, tras leer mis libros, se mostró muy interesada por el mundo del cómic y en hacer algún proyecto en ese camino, dada la fuerza que le pareció que tiene para comunicar este medio. De este encuentro se me ocurrió la idea de realizar unos pequeños collages de figuras recortadas dentro de cajas de cartón, con la idea de fotografiarlas e incluirlas de alguna manera en el libro final. La idea es jugar con la luz y el espacio a la manera de un director de cine, como Fellini, cuya obra está totalmente y sin excepción rodada en los estudios de Cinecittà, en donde recrea con una gran belleza plástica desde ciudades hasta fenómenos naturales.

Estos collages han servido también para ser expuestos, tanto en el Open Studios como en la presente exposición, junto al resto de la obra.

ROSALÍA BANET

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, en 2003. Ha expuesto individualmente en galerías como Espacio Mínimo, Marta Cervera, Catherine Clark o Twin Gallery; y en centros de arte como La Conservera (Murcia), el MAS (Santander) o el Centro de Arte de Alcobendas. Ha participado en ferias internacionales como ARCO (Madrid), Frieze (Londres), FEMACO (México D.F.), Volta (Basilea) o CIGE (Pekín).

Desde su trabajo analiza, reflexiona y critica la sociedad actual. Trata de mostrar sus excesos y desigualdades. Utiliza el cuerpo humano y sus enfermedades como metáforas para representar un sistema que considera caótico, alienador y deshumanizado. La comida es otra de las constantes en sus proyectos. A través del sistema alimentario abarca temas que van desde lo nutricional a cuestiones sociales, políticas, económicas y medioambientales.

El Gran Banquete

El Gran Banquete es una instalación que mezcla pintura y escultura para representar el sistema alimenticio actual y la sociedad que lo genera, como una invitación a reflexionar sobre algunos de los aspectos que conlleva comer hoy en día. Pues alimentarse, además de ser una necesidad básica para el ser humano, es una expresión del *self* y del grupo social, del intercambio del hombre y su medio, por eso, a través de la comida podemos acercarnos a todo lo que entorno al ser humano se teje.

El proyecto toma como punto de partida los banquetes romanos, estableciendo una comparación entre el último período del Imperio Romano, la época de decadencia, que es también la de los grandes banquetes, y la época actual, también un momento de crisis, en la que, sin embargo, abundan los grandes excesos.

La instalación representa un triclinio contemporáneo, donde la pieza central está formada por una gran mesa en forma de "u", sobre la que se presenta un apetitoso banquete. Pero, se trata de un banquete fúnebre, en el que toda la comida es negra, pues simula ser comida quemada: comida que ha perdido su capacidad de alimentarnos y que además se ha vuelto tóxica. Este banquete negro también representa un estado de ánimo, con el que se identifica al ser humano en la sociedad actual, aludiendo a la "bile nera", habla de melancolía, de un comensal confuso y desorientado. Esta idea se completa con los dibujos de gran formato que rodean el banquete a modo de pinturas murales, y en los que encontramos una botica humana, donde el ser humano aparece fragmentado, roto.

Proceso

El proceso de realización de *El Gran Banquete* ha sido intenso, con una metodología muy diferente a la que suelo desarrollar. Muy interesante por sus aportaciones a nivel formal y conceptual, algo que sin duda supondrá un antes y un después en mi trabajo.

Aunque llegué a Roma con una idea bastante clara sobre la obra que quería realizar durante mi estancia en la Academia, la investigación que realicé en diversos museos y bibliotecas durante los primeros meses en la ciudad; las interferencias de otros procesos de diferente índole (exposiciones, charlas, conferencias y desayunos, conciertos, danza o simplemente paseos por la ciudad y charlas con los demás compañeros); la experiencia en la Academia y en Roma han ido paulatinamente cuestionando y cambiando mi perfecto esquema de organización-planificación a la hora de desarrollar proyectos, haciendo que durante estos meses me haya replanteado constantemente cada paso, cada detalle; alejándome de mecanicismos, desmontando certezas, cometiendo errores, despegándome de lo conocido para así enriquecer no sólo este proyecto, sino, estoy segura, proyectos futuros.

Experiencia

Estos nueve meses habitando y creando en Roma y en la Academia de España han sido un momento fundamental dentro de mi trayectoria, pues me han dado la posibilidad de tomar distancia de mi práctica diaria y así ver con perspectiva todo el trabajo realizado. Además ha sido un ejercicio de limpieza, liberador de las rutinas que poco a poco se van adquiriendo y que paulatinamente nos van constriñendo.

El hecho de estar lejos del entorno conocido, lejos de las problemáticas o preocupaciones cotidianas, que a veces tanto interfieren y limitan la práctica artística, ha supuesto una apertura, una desfocalización de la mirada. Algo que se ha visto potenciado por la convivencia con otros artistas e investigadores en tan estrecha comunidad, compartiendo experiencias, confrontando ideas, acercándonos al proceso creativo desde muy diversos y diferentes ángulos; obteniendo, por un lado, el *feedback* de los demás residentes, con el amplio abanico que ello implica; y, por otro lado, sintiéndonos involucrados en el desarrollo de otros procesos creativos e investigaciones diferentes a la de cada uno, de tal manera, que se puede decir que hemos vivido cada proceso desde sus entrañas, no las propias sino las del otro, que es mucho más enriquecedor. Y el trabajo de todo el equipo ayudándonos a desarrollar exitosamente nuestro trabajo, mediando entre los residentes y los agentes culturales de la ciudad, así como su ayuda para resolver todo tipo de cuestiones cotidianas, ha sido fundamental.

LOS BRAVÚ

Dea Gómez (Salamanca, 1989) y Diego Omil (Pontevedra, 1988), ambos licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, trabajan en conjunto desde 2012 bajo el nombre de "Los Bravú", palabra gallega utilizada para referirse al olor animal. Han desarrollado una carrera multidisciplinar vertebrada por el cómic como herramienta principal de expresión. En este campo han publicado diversos títulos con la editorial Fulgencio Pimentel, donde cabe destacar su última obra "MUJER!" (2016) además de colaboraciones con otras editoriales como Apa-Apa o Fosfatina y numerosas publicaciones auto-editadas.

Con respecto a su obra pictórica y escultórica, han expuesto en galerías y festivales internacionales como El Parche en Bogotá, el FIBD de Angoulême, JUSTMAD o Estampa.

Su obra ha sido valorada con destacados premios y becas como el INJUVE o la residencia en la Maison des auteurs de Angoulême.

Ese extraño flow / Questo strano flusso

Desde muy temprano decidimos que el apartado gráfico de nuestros cómics lo trataríamos desde la lógica de la pintura, un recurso poco habitual en este medio y que además de otorgar a la página un valor añadido como pieza expositiva, genera ciertas problemáticas que nos permiten extraer conclusiones significativas no sólo en lo formal, pues también nos adentramos en nuevos territorios conceptuales.

Sin embargo, después de algunos años de carrera en el cómic contemporáneo de corte alternativo, sentimos la necesidad de usar distintas disciplinas artísticas que nos permitan indagar en otras inquietudes. Durante nuestra residencia en la Academia trabajamos en un proyecto multidisciplinar que reflexiona sobre la ruptura tradicional del relato a través de recursos estéticos y narrativos que han surgido y se han desarrollado dentro de los límites de internet, junto con un proceso de investigación en torno a la relación de otras disciplinas artísticas con el cómic, interactuando con otros medios y dando como resultado un diálogo entre la pintura, la obra escultórica, el vídeo y el cómic.

Ante el peligro consciente de que la supremacía de la imagen condene nuestra obra a una supuesta frivolidad, nos vemos empujados a profundizar en la descripción de un retrato generacional que evidencie las nuevas realidades de nuestro tiempo. Para ello hemos encontrado idóneo trabajar a través de retratos de jóvenes, especialmente mujeres, con una fuerte iconografía basada en las imágenes que se cuelgan en redes sociales y que demuestran la enorme sobrecarga de *inputs* de la sociedad actual. Estos retratos están a su vez influenciados por el clasicismo del quattrocento italiano, un estilo pictórico enraizado fuertemente en el diseño y la ilustración contemporáneos.

Proceso

Durante las primeras semanas en Roma, viviendo un lógico proceso de adaptación a la ciudad y a la institución, planteamos las líneas generales de trabajo y un calendario para ejecutarlo. Sin embargo, en noviembre fuimos gratamente invitados por la dirección a participar en el espacio expositivo de la Academia junto con los demás residentes de la disciplina de cómic.

En coherencia con la línea teórica del proyecto, aprovechamos para realizar una pieza pictórica inspirada en los valores formales del cómic pero que suponía un salto cualitativo desde nuestra zona de confort, la página publicable, a un artefacto expositivo de gran formato.

Este ejercicio nos permitió establecer un fuerte vínculo de comunicación con otros residentes de disciplinas plásticas sobre los métodos y prácticas pictóricas. Aprovechando este contexto y la posibilidad como residentes de acceder libremente a los museos de Roma, comenzamos a estudiar a los antiguos maestros italianos para enraizar los arquetipos clásicos con la gráfica contemporánea y nuestro imaginario autoral previo.

Considerando las narrativas transmedia como característica identificativa de la generación *millennial*, desarrollamos una serie de esculturas y vídeos en paralelo a las piezas pictóricas. Distintos dispositivos artísticos que dialogan dentro del mismo relato.

Llegamos a junio con una inesperada y heterogénea productividad que aventura el inicio de un emocionante nuevo periodo.

Experiencia

Nos hemos encontrado residiendo en una institución viva que ofrece una intensa agenda de actividades culturales. Pero entre todas las iniciativas destacan las enriquecedoras visitas de profesionales de la cultura que generosamente han compartido con nosotros su tiempo y experiencia. Un programa excelentemente coordinado por Miguel Cabezas, facilitando el contacto con personas del panorama artístico que han enriquecido nuestro bagaje y con quienes, en ocasiones, hemos sembrado futuras colaboraciones.

Con los compañeros residentes hemos creado vínculos inolvidables, amistades de las que aprendemos y recibimos consejo. Artistas que nos convirtieron en testigos diarios del desarrollo del proyecto dentro de sus estudios. Investigadores, amables y humildes, que nos han empapado de su conocimiento.

Terminamos nuestra estancia en Roma cargados de futuros proyectos profesionales que verán la luz en los próximos meses. De entre todos, resultan emocionantes aquellos que surgen de la convivencia y la amistad, como la invitación de Santiago Ydáñez para que realicemos una exposición individual en su pueblo natal, comisariada por Xose Prieto y con Miki Leal como maestro de ceremonias.

Roma es una ciudad radiante, repleta de gente hospitalaria que ha marcado de un modo rotundo el presente y futuro de nuestra obra.

IRENE CANTERO

Su práctica artística comprende la coreografía e interpretación, la iluminación y la pedagogía.

Licenciada en Coreografía e Interpretación en la especialidad de Danza Contemporánea y en Escenografía.

Como coreógrafa dirige su proyecto propio: En Profundidad, colectivo que trabaja en torno al movimiento, la idea y el contexto. Han presentado sus piezas en Matadero Madrid, Festival Fringe de Estocolmo, Festival Internacional de Danza de Itálica de Sevilla, etc. Premiados en 2012 en el Certamen Coreográfico de Madrid con la Beca DanceWeb 2013 -Festival ImpulsTanz de Viena- y Ayudas para la producción INJUVE 2015. Y es ayudante de Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014) en alguno de sus proyectos.

Como intérprete ha trabajado con Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Eleanor Bauer, Claudia Faci, etc. Como pedagoga centra su práctica en el diseño de talleres interdisciplinarios que desborden los límites de cada disciplina en la que trabaja. Imparte talleres en diferentes ciudades y espacios.

Como iluminadora es ayudante de Juan Gómez-Cornejo (Premio Nacional Teatro 2011) desde 2010 y diseñadora y coordinadora técnica de la Compañía Daniel Abreu desde 2011.

Ha diseñado luces para numerosas compañías y creadores y realiza la coordinación técnica en gira de algunas de ellas. Ha diseñado también escenografía y vestuario para algunos proyectos puntuales.

Dum lucem habetis / Mentre avete la luce / Mientras tenéis la luz

«La luce è la natura comune che si trova in ogni corpo, sia celeste che terrestre...

La luce è la forma sostanziale dei corpi, che possiedono tanto più realmente e degnamente l'essere quanto più partecipano di essa»

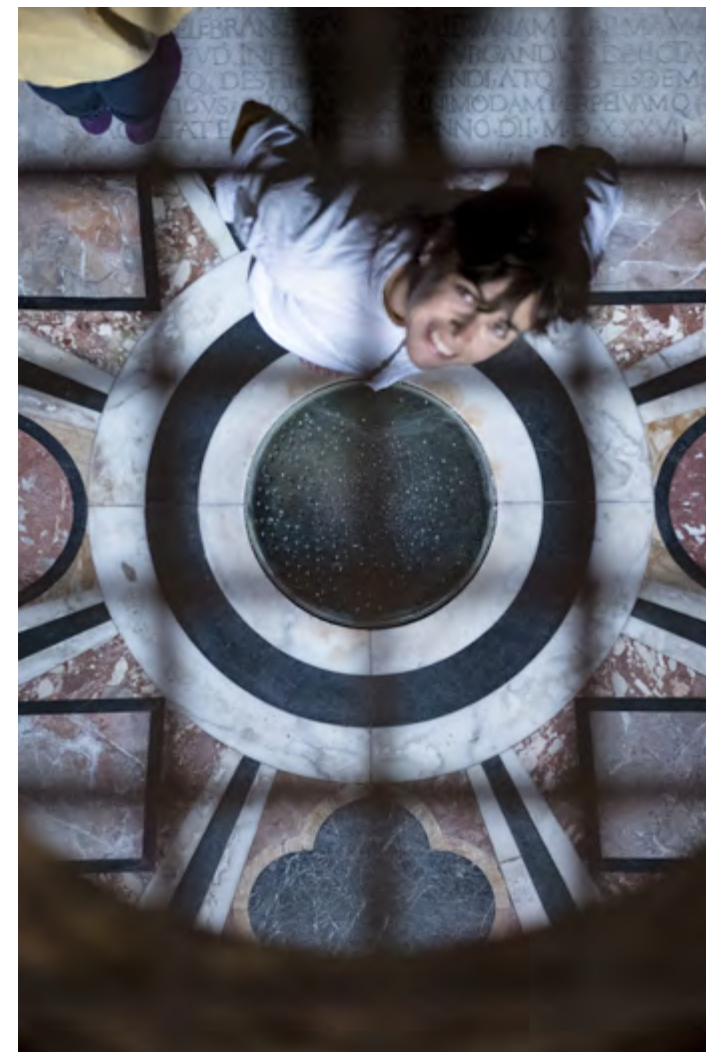
San Bonaventura

La luz es el agente físico que hace visibles los objetos. La luz es tanto una realidad física como una realidad metafísica. Pero la luz es también el espacio interno vacío de las cavidades u órganos del cuerpo.

Los anatomistas llamaron "luz" a los espacios que dan entrada al interior del cuerpo, dotaron de luz al territorio ignoto de nuestros adentros. En la puerta del museo anatómico de Nápoles se puede leer la inscripción *Dum lucem habetis* –verso de la Biblia que da título a este proyecto– porque toda incursión en el cuerpo es un viaje a oscuras por entre sus luces.

La luz y el cuerpo es un binomio inseparable.

La luz y el cuerpo son, por tanto, la materia de trabajo de este estudio físico-poético que combina la rigurosidad de lo científico con la licencia de lo poético para construir algo que se mueve entre lo escénico, performático e instalativo, con el deseo de encontrar un formato tan articulado y dúctil, como resistente y autónomo, donde compartir a gusto un espacio y un tiempo.

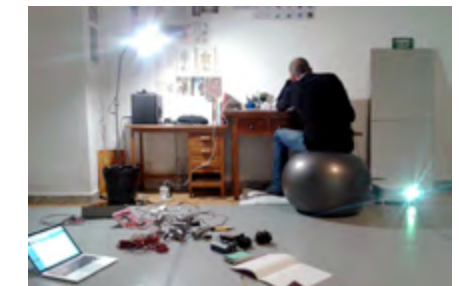

Proceso

No son divisibles proceso y experiencia porque he venido aquí a desarrollar un proceso y entre medias se me ha amontonado toda la experiencia que ello conlleva. Antes de llegar a Roma ya había decidido que el objetivo no era irme a casa en junio con un producto escénico acabado y empaquetado para conseguir una futura y utópica "gira mundial". Ya que estamos viviendo en un lugar y formato anacrónicos, reproduciendo los modelos de producción y vida de los artistas que hacían "el gran tour", creámonos ser esos artistas por un tiempo. No vamos a hacer una obra final acabada y perfecta; nos dijimos: vamos a expandir el proceso hacia donde surja, cogeremos todas las opciones que aparezcan para probar metodologías y contenidos posibles. Asumimos los riesgos de dicha expansión que puede no llegar a concretarse en estos meses, asumimos el riesgo, por tanto, de no saber qué hacer con todo esto después. Asumimos la realidad que hay fuera, asumimos que el futuro y la supervivencia del proyecto es incierto después de Roma. Aún así, nos quedamos con el riesgo, los berenjenales y la experimentación por todo lo valioso que estamos aprendiendo y viviendo en el camino. Somos Luz Prado, David Benito, Elena Córdoba, Álvaro Cantero, Roberto Baldinelli, todos los que nos han atravesado y yo, Irene.

Experiencia

"Construirse el suelo donde trabajar es un buen principio." 20 diciembre. "Hacer un lugar, un sitio cómodo para estar. Donde te sientes a gusto, te quieres quedar, una práctica de cuidado, donde te puedes tomar algo caliente si hace frío, fresco si hace calor. Puedes hablar, leer algo, no tienes que contemplar todo el rato. ¿Cómo entramos ahí nosotras? No quiero oscuridad, no todo el rato, porque con luz el tránsito se hace más fácil y posible." 18 enero. "Hemos empezado, vamos a removerlo todo. Transdisciplinaridad. Indisciplinaridad..." "Si mi cuerpo pudiera hacer lo que hace mi voz yo sería otra persona" Niño de Elche." 22 de febrero. "Recordad que a veces la presencia del relato es más poderosa que el haberlo visto realmente". David. Él nos cuida en el escenario. "No te quemes" "no te caigas." 1 marzo. "Aquí te dan tiempo, como una rutina artística." 8 marzo. "David y Elena se pusieron a lo suyo y Luz y yo ensayamos en el jardín cosas varias. Miki volvió a hacer un arroz para todos. Por la tarde bajamos a la cripta pero hacía frío y el cuerpo no respondía nada bien. Elena dice que cuando se pone a currar ya se le puede caer la casa alrededor." 27 abril. "¿Qué has descubierto en Roma que no conocieras antes de venir aquí? ¿la ciudad es digerible? ¿te acoge o te golpea?" Jordi Colomer, 17 mayo. "Y es muy bonito y está la carne." 31 mayo.

De izquierda a derecha: Villa di Livia. Un momento de la acción en el estudio de Santiago Ydanez/ Ensayo / Equinoccio / Open Studios / Colorear la luz / David / Preparación de la acción en la cripta del Tempietto de Bramante / Acción en la cripta del Tempietto de Bramante .

JUAN CASARAMONA

Joan Casaramona Gual (Barcelona, 1988) Graduado en Ilustración y Diseño Gráfico por la Escola Massana de Barcelona. Trabaja en varios campos de la creación visual, moviéndose entre disciplinas como la ilustración, el cómic, el grafismo y la animación, con una inquietud especial por la narración y el dibujo.

Una novelita gráfica lumpen

Una novelita lumpen, de Robeto Bolaño, nos muestra una Roma suburbana y enraizada desde los ojos de una adolescente huérfana. Tomando el libro como punto de partida, el objetivo del proyecto es explorar los límites entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual, analizando las posibilidades del dibujo como método de escritura, y debatir el papel de la ilustración en relación a la literatura.

Alimentándose de este análisis, el proyecto quiere traducir la lectura personal de la novela al lenguaje del dibujo; tal vez estas palabras del ilustrador Arnal Ballester nos puedan ayudar a precisar el proceso:

“Y ese algo es en realidad lo que he ilustrado. No el cuento en sí sino todas las olas que provoca. Cada vez entiendo que ese es mi trabajo como ilustrador. Me gusta ilustrar los efectos de la lectura y no tanto el texto.”

Proceso

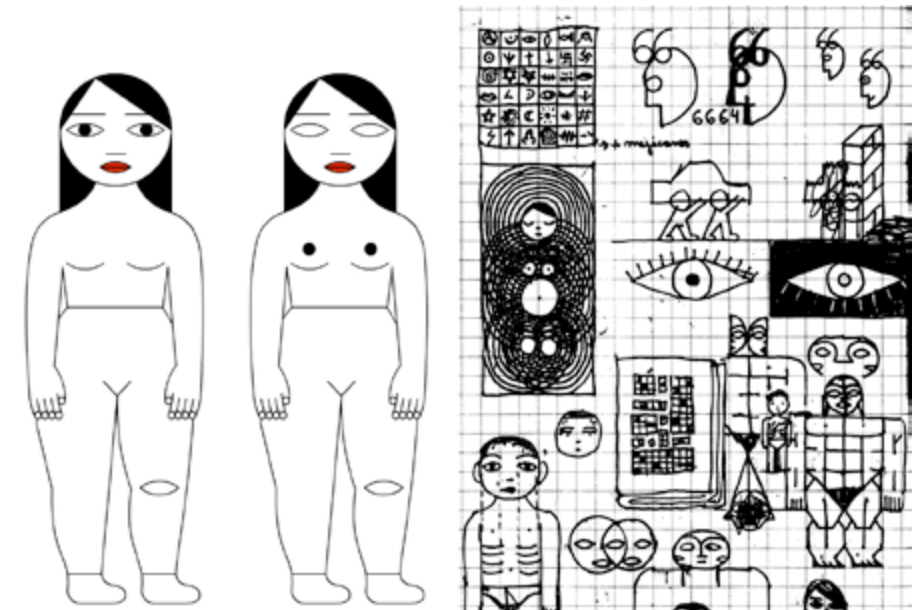
El proyecto evolucionó mucho al llegar a la Academia y a Roma: el planteamiento previo, pensado en el marco de una situación laboral que abreviaba la duración de la beca, consistía en realizar dos capítulos –de un total de dieciséis– de la adaptación gráfica de la novela.

Ya en Roma, gracias a la riqueza del entorno, al conjunto de becarios y a todo el equipo de la RAER, la adaptación se fue orientando orgánicamente hacia algo más complejo. La libertad creativa ofrecida en la Academia permitió un grado mayor de compromiso con el proyecto, profundizando sin miedo, a partir de la novelita, en la relación entre palabra e imagen, la problemática de las adaptaciones gráficas de textos literarios y el uso del dibujo como lenguaje.

Experiencia

Es difícil hablar de la experiencia en la Academia sin usar un lenguaje más cercano. Este proyecto, todavía en marcha, no sería posible sin la aportación de todos los becarios y el equipo de la RAER.

En cuanto al grupo de becarios, tres casos de interacción a modo de ejemplo, por estar relacionados con el proyecto: conversaciones de madrugada con el escritor Juan Gómez Bárcena, compartiendo experiencias como lectores de Bolaño, debates con Dea Gómez y Diego Omil, Los Bravú, sobre las fronteras entre literatura, cómic, arte y narración, o ver de cerca el proceso creativo del fotógrafo Jesús Madriñán, que me animó a documentar con una cámara desechable los espacios que aparecen en la novela.

CARLOS HIGINIO ESTEBAN [CARLOS CARTAMA]

Arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid, ETSAM (2003). Multidisciplinar. Interesado en la transformación del paisaje suburbano, en la inserción de lo artificial en lo natural, en los procesos industriales, en los procesos de construcción y destrucción y, en definitiva, en la relación entre la actividad humana y el medio en el que se desarrolla.

Como arquitecto es autor de numerosos proyectos de reordenación urbana, Premio Ecosur de Arquitectura Sostenible (La Habana) con un proyecto dotacional en Mopti (Mali), Premio European IX (Gyor) con un proyecto de transformación industrial y Premio COAM Opera Prima (Madrid). Ha trabajado en proyectos urbanos de gran escala con Ateliers Jean Nouvel (MNCARS, Madrid) y Herzog de Meuron (BBVA, Madrid; Unterlinden Museum, Colmar; M+, Hong Kong; Centro Cultural Lux, Sao Paulo).

Su obra se ha expuesto a nivel nacional e internacional en Madrid (COAM), Barcelona (Instituto Italiano IIC), Ampostá (Lo Pati, BIAM), Venecia (Bienal de Arquitectura), Mumbai (Sakshi Gallery), Guadalajara, MX (Artere-A) o Copenhague (CPF, Copenhagen Photo), entre otras, y ha recibido becas y premios de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Cultura de España, ArteLaguna (Venecia), Agencia Mexicana de Cooperación AMEXCID y recientemente AADK Spain (Aktuelle Architektur Der Kultur).

Con anterioridad a su incorporación a la Real Academia de España en Roma ha colaborado en la obra de construcción de la sede de la Norman Foster Foundation en Madrid y ha sido seleccionado ganador del concurso de Metro para la nueva imagen de la estación de Chueca.

Roma 167/62

Durante los años 60 y 70 se abordaron en el entorno de Roma y al amparo de la Ley 167/62 proyectos urbanísticos extraordinariamente ambiciosos en lo que respecta tanto al número de viviendas proyectadas como a la calidad misma de los proyectos. Puntualmente convergen y se hacen converger muchos de los ideales y aspiraciones de los proyectistas con los intereses estrictamente económicos, políticos y los requerimientos legales que posibilitan estas operaciones.

La suma de factores ideológicos, proyectuales, políticos y económicos da como resultado obras de gran valor arquitectónico y urbano que, sin embargo, y en muchos casos antes incluso de su finalización, empezarán a mostrar rápidamente situaciones problemáticas especialmente allí donde más énfasis e interés habían depositado sus creadores, esto es en la creación de una nueva sociedad que se beneficiara de una nueva concepción del espacio urbano.

Roma 167/62 quiere explorar precisamente la relación entre los planteamientos ejemplares que conducen a la concepción y ejecución de estos desarrollos urbanos y el resultado de los mismos.

Proceso

ROMA 167/62 es un proyecto artístico de investigación sobre cierta Roma moderna y las circunstancias y consecuencias que generaron la morfología que hoy en día conocemos en muchos de sus barrios periféricos.

El proyecto tiene su origen en un trabajo previo en torno a las iniciativas del Istituto Autonomo de Case Popolare (IACP), después ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) y con especial atención a las grandes actuaciones realizadas en las décadas de los 60 y 70 a partir de la Ley 167 y a raíz del Piano Per l'Edilizia Economica e Popolare aprobado en el año 1964.

Pretendiendo contener el precio del suelo se justificó en buena medida que estas grandes intervenciones se realizaran a menudo en contextos desestructurados e n relación a la ciudad en la que pretendían englobarse. A continuación, los problemas de financiación, la envergadura de los proyectos, su ubicación específica desfavorable o el grupo de población homogéneo y de medios excesivamente precarios al que en general se dirigían facilitaron juntos o por separado la aparición de conflictividad social que en algunos casos se fue resolviendo a lo largo de los años y que en otros tiene todavía claro margen de mejora.

Las intervenciones urbanas llevadas a cabo durante aquella época tuvieron para la ciudad un gran impacto social y emocional que todavía persiste y siguen siendo motivo de controversia acerca de su idoneidad o de su inconveniencia, de sus virtudes y de sus carencias.

ROMA 167/62 es un proyecto de formato audiovisual que funciona como un coro de voces formado por los testimonios recabados entre diferentes colectivos como son el colectivo político, el académico, el colectivo profesional y por último, el colectivo beneficiario de la construcción de viviendas: los residentes.

El proyecto se centra y pone el foco en los testimonios y en la voz como herramienta capaz de recrear un tiempo y un lugar. Una época, en definitiva, que a pesar de los largos años que abarca y las grandes distancias físicas que recorre, se define de manera nítida a partir de unos hechos puntuales muy precisos y describe situaciones particulares y características de la ciudad de Roma.

A través de testimonios de primera mano y a partir de la suma de visiones particulares se genera un testimonio común que en definitiva es capaz de crear la memoria de un colectivo para una experiencia compartida.

ROMA 167/62 quiere confrontar de manera crítica los conceptos de diseño urbano, las voluntades políticas y el relato de los propios habitantes que comparten este relato común, y quiere hacerlo desde una visión contemporánea, exenta de nostalgias, melancolías, paternalismos y búsqueda ingenua de responsabilidades.

LAURA F. GIBELLINI

Laura F. Gibellini es doctora en Bellas Artes (UCM, 2010), artista plástico y profesora en la School of Visual Arts de Nueva York y en el grado oficial de Bellas Artes TAI-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El trabajo de Gibellini se ha mostrado internacionalmente en proyectos individuales y colectivos en lugares como el CCCB. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; el Museo de Los Sures, Nueva York; Carpe Diem. Arte e Pesquisa, Lisboa; Boston Center for the Arts, Boston; ICI, ISCP, Artist Space y Anthology Film Archives de Nueva York; en Matadero Madrid y en galerías como AC Institute de Nueva York, Slowtrack de Madrid, Antonio de Barnola de Barcelona o Le Cube de Rabat. En 2013 finalizó su primer proyecto de Arte Público permanente "DOM (Variations)" bajo comisión de MTA Arts for Transit & Urban Design (Nueva York).

Gibellini ha sido artista residente en The Banff Centre for Arts and Creativity de Alberta, Canadá, el pasado invierno. Su exposición más reciente, *Meditaciones Atmosféricas. Antes del Presente* (338U-710U) se acompaña de una publicación de dibujos editada por NocaPaper y Slowtrack en su versión española, y por Publication Studio Hudson en su versión americana.

Atmósferas e Interrupciones

Partiendo de la vinculación entre el aire y la medición del tiempo, *Atmósferas e Interrupciones* supone una investigación, mediante el dibujo y el vídeo, de las condiciones atmosféricas y temporales de la ciudad de Roma. Este proyecto forma parte de un cuerpo de trabajo mayor en el que me he venido preocupando por la visualización de los elementos básicos de la vida, el aire y el agua, a través de los elementos mínimos de la representación, el punto, la línea y el color. Tanto el aire como el agua ocupan espacios que se encuentran desterritorializados y que carecen de representaciones directas en los mapas. De modo similar, el tiempo se considera en base a su medición y de acuerdo a un desarrollo lineal geométrico desvinculado del espacio que ocupa. *Atmósferas e Interrupciones* tiene su base en el estudio de la luz romana por un lado, por la relación intrínseca entre el aire, la luz y la medición del tiempo y, por otro, por la importancia de ésta en la ciudad.

Parte del objetivo de este trabajo es preguntarse acerca de las interrupciones o ausencias de la representación y en cómo lo no representado (lo fluido, lo oceánico y lo temporal) permanece no reconocido y cómo lo no reconocido resulta impensable. Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre la capacidad del arte de generar las condiciones para pensar e imaginar aquello que nos resulta, aún, inconcebible.

Proceso

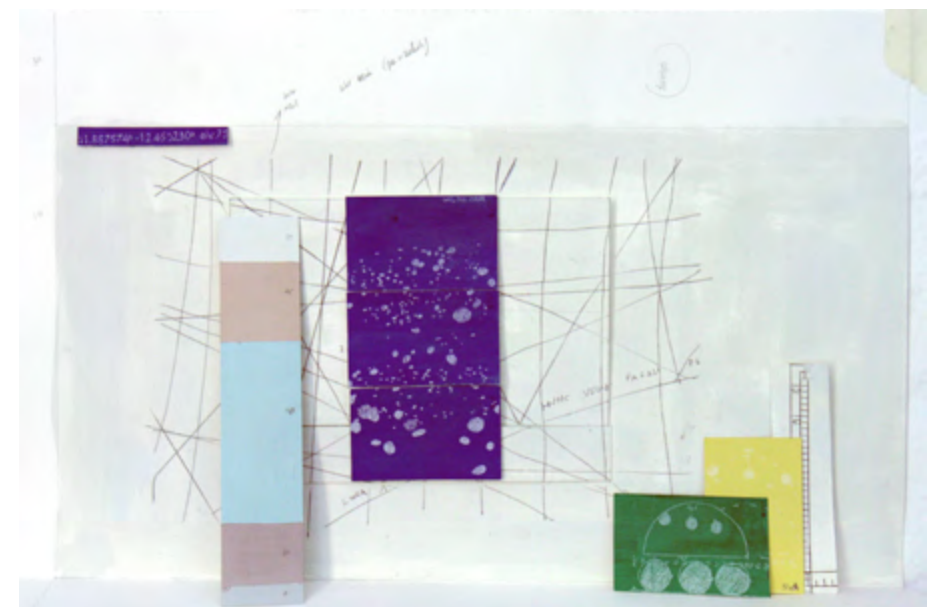
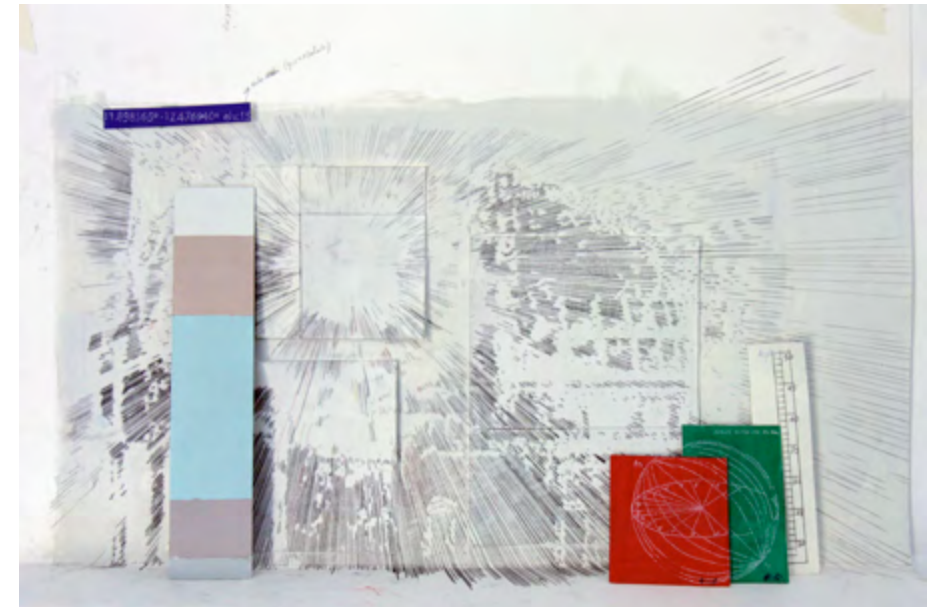
Atmósferas... supone un paso más en una investigación acerca de la visibilización del aire y el agua a través de los elementos básicos de la representación y considera el dibujo como un modo fundamental de hacer marcas. Si anteriormente había utilizado líneas cortas que referenciaban nieve cayendo sobre el cielo como la materialización fundamental del aire, al llegar a Roma mi marca esencial pasa a ser una línea interrumpida de origen radial. Ésta surge de la observación de la materialización del aire por medio de la luz, que se convierte en la forma de visibilización esencial del aire romano—además de tener una vinculación intrínseca con la medición del tiempo (éste se calcula en relación al espacio recorrido a la velocidad de la luz y es también el ángulo de incisión del sol sobre la tierra el que organiza la división horaria por la que nos regimos).

Tres elementos fundamentales han guiado mi trabajo: el Panteón de Agripa, que fue concebido como un reloj solar, la luz que se filtra a través de los árboles romanos, y las diversas meridianas de la ciudad. Mi investigación busca plasmarse a través del dibujo en gran formato y ocupar diversos soportes, y va encaminado a una materialización de carácter instalativo, atmosférico y que rompa con la visión frontal tradicional del dibujo. He de añadir que una estancia en The Banff Centre de Alberta ha supuesto un gran avance en este sentido, pues ha propiciado reflexiones fuera de todo marco, catalizando en un trabajo de carácter más immersivo y menos frontal y que ha ocupado mi desarrollo plástico y conceptual en Roma.

Experiencia

Mi paso por la RAER ha supuesto, entre otras cosas, un gran enriquecimiento personal y profesional propiciado por el contacto tanto con magníficos compañeros, como con los trabajadores del centro y con visitantes de gran interés, y por la posibilidad de trabajar en un entorno favorable, protegido y sumamente respetuoso.

Afinidades conceptuales y estéticas han favorecido sinergias entre algunos becarios, que han supuesto un refuerzo fundamental a nivel personal y profesional y que creo que se manifiesta en las enriquecedoras vinculaciones de algunos trabajos. Así mismo es importante destacar la posibilidad de compatibilizar la vida profesional fuera de la Academia con la estancia dentro de ésta, pues una y otra se han ido entretejiendo y complementando de un modo fundamental para reforzar la calidad y rigor del trabajo desarrollado durante la beca. En mi caso particular, la estancia en The Banff Centre, así como una exposición individual en Madrid, han supuesto no sólo un gran avance en mis investigaciones, sino una afirmación del interés del trabajo realizado.

SANTIAGO GIRALDA

Licenciado en Bellas Artes y Máster en Arte, Creación e Investigación por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es Posgraduado por la Hochschule für bildende Kunst de Hamburgo.

Sus trabajos han sido expuestos internacionalmente en países como Estados Unidos, Alemania, Colombia, Perú y Reino Unido, en ferias como ARCO (2014, 2015, 2016), ARTBogotá (2016), ARTLima (2016), Expochicago (2014).

Ha sido galardonado en numerosos certámenes, entre los que destacan: Generaciones de Caja Madrid (2013, 2008), Circuitos de Artes Plásticas Comunidad de Madrid (2012) e Injuve (2008). Entre sus exposiciones individuales son reseñables "Dejar hacer a la sombra" (Galería Moisés Pérez Albéniz, 2015), "Interior-Exterior" (Sala de Exposiciones del Centro de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 2009), "Outsider" (Galería Oel-Frueh, Hamburgo, 2007).

Entre sus múltiples exposiciones colectivas figuran "Rugged Terrain" (BetaPictoris Gallery, Alabama, EE. UU., 2016), "2014/ Antes de irse. 40 ideas sobre pintura" (Museo de Arte Contemporáneo, MAC, La Coruña, 2013), "Presente Continuo" (Centro de Arte Conde Duque, Madrid, 2013), "Art Situacions" (Da2, Salamanca; Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2012), "Para Bamila Josuense / Un paisaje a la sombra" (Centro de Historias, Zaragoza), XII Mostra Internacional Gas Natural Fenosa (MACUF, La Coruña, 2012), "25 Años de la Muestra de Arte Injuve" (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2010).

Su obra está presente en colecciones de arte privadas e institucionales, entre éstas, las del Ministerio de Cultura, Macuf, DKV y Caja Madrid.

Ruta a Roma

Mi proyecto parte del encuentro con una pintura de Turner, *Roma, desde el monte Aventino*, de 1835. En su primer viaje a Roma, Turner realizó un cuaderno de bocetos sobre la ciudad que tituló Ruta a Roma. En su época, Roma seguía siendo una ciudad de obligada visita para los pintores y pasaría a ser considerada la ciudad donde se establecerían las bases de la nueva concepción de la pintura de paisaje.

Mi propuesta parte de esta idea de viaje en busca de nuevas realidades y el desarrollo espiritual como fuente de inspiración. Y por supuesto de Roma, como lugar para el encuentro con la tradición y la convivencia para las nuevas ideas.

Considero el paisaje como un constructo cultural. Mi intención es realizar un proyecto que proponga una perspectiva contemporánea sobre el paisaje, confrontando las características de la ciudad actual con su historia y las diferentes tradiciones pictóricas que se han ido desarrollando.

Aprovechando la estancia en la ciudad, realizaré una serie de pinturas con las que pretendo reflexionar sobre el paisaje, confrontando el imaginario construido a través de las innumerables representaciones de la ciudad a lo largo de la historia, con la experiencia personal del viaje y de la vivencia del territorio.

Proceso

Una vez llegado a Roma, establecí un proceso de trabajo basado en la exploración de aquellos lugares pintorescos que eran cruciales para el desarrollo de mi propuesta. Sin embargo, transcurrido un tiempo y una vez más asentado, entendí que el planteamiento inicial no se adecuaba a la experiencia que estaba viviendo.

Por ello, considero que lo más enriquecedor ha sido el cambio que el proyecto ha ido experimentando en el transcurso de estos meses. Ahora siento que la ciudad, que en principio debía ser el motivo protagonista de mis pinturas, ha ido difuminándose para devenir en un escenario donde reflexionar sobre mi posicionamiento ante la pintura y los diferentes aspectos que han ido conformando mi práctica. De algún modo, Roma ha supuesto un reencuentro con obras y artistas que han sido fundamentales en mi formación como pintor y, al revisarlos, también me he replanteado mi propio trabajo.

Mi proceso de investigación, a diferencia del seguido en otros trabajos anteriores, se ha basado principalmente en aprovechar la vivencia in situ de los paisajes que pretendía representar. De esta forma, he partido de imágenes tomadas por mi mismo, experimentado con diferentes técnicas y sobre todo, me he dejado guiar por el impulso emocional que me sugerían estas localizaciones.

Al final, reconozco que la intención con esta serie de pinturas ha sido dar respuesta a este periodo introspectivo que ha significado Roma para mí. Donde el viaje interior ha resultado lo más determinante.

Experiencia

Conocía la convocatoria y tenía referencias por amigos que habían sido becados en años anteriores. En un principio, la Academia se presentaba como una institución para el arte, pero que sin embargo, parecía encontrarse un tanto al margen de la actualidad artística.

Me gustaría destacar el momento que vive la Academia y el equipo que está trabajando para que se actualice y sea un espacio que además de apoyar la investigación y la producción artística de los residentes, de visibilidad a sus trabajos y fomenta las relaciones entre los diferentes agentes culturales del mundo del arte. En este sentido, a lo largo del año se ha desarrollado un programa de invitados destacable. Se han programado encuentros, conferencias y diferentes actividades. Además, hemos recibido en nuestros estudios a importantes directores de museos, galeristas, comisarios y artistas.

A mi llegada a la Academia encontré el contexto idóneo donde desarrollar mi proyecto artístico. Sin embargo, no imaginé que supondría un lugar tan abierto para la experimentación, para la reflexión y, sobre todo, para el aprendizaje. Ahora que mi estancia llega a su fin, reconozco que nunca pensé que este tiempo sería tan rico en motivaciones y agradezco la influencia extraordinaria de mis compañeros. La experiencia de convivir con un grupo de personas que dedican su esfuerzo y talento a la cultura, en un entorno donde se valora la investigación y la creación artística, ha sido un verdadero privilegio.

JUAN GÓMEZ BÁRCENA

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984) es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad Complutense de Madrid), en Filosofía (UNED) y en Historia (Universidad Complutense de Madrid). Ha publicado la novela *El cielo de Lima* (Salto de Página, 2014), con la cual obtuvo el Premio Ojo Crítico de RNE de España, el Premio Ciudad de Alcalá y el Premio Sintagma al Mejor Libro seleccionado por los lectores, así como ha sido traducida o está en proceso de traducción al inglés, el italiano, el portugués, el alemán, el griego y el holandés. Su libro de relatos *Los que duermen* (Salto de Página, 2012) fue considerado una de las mejores óperas primas de 2012 por El Cultural de El Mundo, y recibió el premio La Tormenta al mejor autor revelación.

Actualmente acaba de publicar su tercer libro, *Kanada* (Sexto Piso, 2017).

Ovidio en el Ponto

En el año 8 d.C. Publio Ovidio Nasón fue desterrado por Augusto a la lejana Tomis (actual Constanza, Rumanía), en los límites del Imperio romano. Allí se vería obligado a convivir hasta su muerte con los bárbaros, a quienes como romano temía y despreciaba. Su literatura del exilio, *Tristes y Pónticas*, da testimonio de este sorprendente choque antropológico: un choque en el que todo –su lengua, sus creencias, su propia identidad– se verá cuestionada.

La obra de teatro *Ovidio en el Ponto* recrea de manera libre este episodio histórico a través del diálogo entre Ovidio y su criado geta. Un encuentro plagado de malentendidos, de silencios, del lento descubrimiento de la lengua y la cultura del Otro, al cabo del cual ninguno de los dos volverá a ser el mismo. Con una mirada que debe mucho a la teoría postcolonial, *Ovidio en el Ponto* se propone relativizar los conceptos de civilización y barbarie, que hoy siguen siendo peligrosamente operativos en nuestra forma de percibir el mundo.

Aquí el bárbaro soy yo, porque ninguno me entiende, y los estólidos getas se ríen al oír mis palabras latinas (Tristes, Libro V).

Proceso

La escritura de Ovidio en el Ponto entrañaba dos desafíos fundamentales. En primer lugar, era vital convertir el episodio concreto del exilio de Ovidio en una fuente de reflexión sobre la actualidad, trascendiendo así la mera recreación histórica: como sucede siempre en mis obras, el pasado debía transformarse en una excusa para cuestionar el presente. En segundo lugar, la elección del género dramático me obligaba a experimentar con nuevas formas expresivas, alejadas de mi zona de confort como creador –la narrativa, y en especial la novela–.

Para superar ambos retos ha sido fundamental abordar un largo proceso de documentación, que me ha servido por un lado para analizar la transformación del concepto de barbarie a lo largo de los siglos y por otro lado para leer un buen número de obras dramáticas, dando así con los recursos y herramientas que más tarde me servirían durante la fase de escritura. Por último, un breve viaje a Constanza (Rumanía) y la costa del Mar Negro, destino más probable del exilio de Ovidio, me ha ayudado a construir la ambientación de la obra.

Experiencia

Una beca artística no sólo debe aspirar a proporcionarnos las condiciones idóneas para crear. También es una oportunidad para dotarnos de experiencias que nos enriquezcan como artistas y como personas: para encontrarnos con personas, lugares y circunstancias que nos obliguen a dar rodeos en nuestro proceso de creación, llevándonos así a lugares inexplorados.

Así ha sucedido en mi caso con mi estancia en la Academia de España. La experiencia de habitar Roma, y sobre todo la relación con compañeros procedentes de otras disciplinas artísticas, me ha ayudado a interrogar mi propio proceso creativo y a incorporar en la escritura reflexiones de ámbitos tan diversos como la fotografía, la pintura o el cómic. No estoy seguro de cómo esta contaminación ha repercutido en Ovidio en el Ponto, ni tampoco sé si redundará en colaboraciones con otros artistas en el futuro, pero sospecho que mi paso por la Academia de España no sólo ha moldeado mi obra actual, sino mi propia personalidad como escritor.

MERCEDES JAÉN RUIZ

Elche, 1973. Graduada en Diseño industrial y gráfico por la Universidad CEU Cardinal Herrera (Valencia). Tras ganar la beca IMPIVA de diseño industrial, realiza un máster en la Domus Academy de Milán (Italia). Trabajó en España con Punt Mobles y Pepe Gimeno, y posteriormente en Italia con la Sottsass Associati, Defne Koz, David Chipperfield Architects y Michele De Lucchi, desarrollando proyectos en el campo del diseño industrial y el diseño gráfico. En 2000 fue residente en el Takumi Studio, Gifu (Japón). Entre otros premios, ha obtenido el Light Exhibition Design (Milán, 2009), Premio Nacional de Diseños no Aburridos (Murcia, 2003), Premio Injuve en la categoría de diseño (Madrid, 2003), 3er premio en el "Porada International Design Award" (Italia, 2002) o el Silver prize "1st International Carpet Design Competition" (Japón, 1999).

Tema y variaciones

El proyecto "Tema y variaciones" parte del estudio de los objetos de uso cotidiano, decorativo y ritual de la Antigua Roma mediante el análisis de restos arqueológicos, atendiendo al uso de materiales y a los procesos de fabricación. Posteriormente, este análisis es tomado como punto de partida para el desarrollo de una colección o colecciones de objetos con el concepto de tema y variaciones usado en la música. Paralelamente, se realizará un catálogo de epitafios y otras incisiones caligráficas romanas con la técnica del frotage mediante un trabajo de campo que posteriormente será digitalizado, con la intención de transformarlo en un catálogo.

Proceso

Empiezo con el estudio de los objetos de la Antigua Roma creando una colección mental de las diferentes tipologías, materiales y técnicas. Para ello visito museos en ciudades como Roma, Londres, Valencia y Pompeya, así como yacimientos arqueológicos y bibliotecas. Pronto mi radio de estudio se amplía hasta abarcar la civilización etrusca, anterior a la romana; una cultura misteriosa cuyos objetos están cargados de un gran simbolismo. Con estas visitas poco a poco empiezo a ver temas que me interesan. Me llaman particularmente la atención los espejos etruscos, tanto por su simbolismo como por la íntima unión que se establece con su dueño: al fin y al cabo, eran objetos únicos con los que a menudo al final de su vida sus propietarios escogen enterrarse. Los espejos etruscos y romanos, pero sobre todo los etruscos, por su simbolismo y la unión con quién los posee, siendo objetos que solían regalar y que iban destinados a una cierta persona, objetos únicos que al final de la vida de su dueño vendrán enterrados con él. Otros temas que he investigado son el vidrio de oro y las urnas funerarias y los ex-votos. En este proceso de absorción y transformación, el primer proyecto que empieza a cobrar forma es el diseño de un espejo de mesa.

Experiencia

Ser residente en la Academia me ha regalado un momento de renacimiento. Vivir en Roma, después de una larga permanencia en Milán, me ha acercado a mis orígenes mediterráneos donde la luz predomina, el cielo es azul y el clima amable. Poder ver Roma desde lo alto toda bañada de oro a rosa al atardecer me emociona cada vez, así como pasear al lado de sus ruinas, sus fuentes y sus imponentes pinos. Todo esto hace parte de un ecosistema particular donde belleza y lentitud son protagonistas. El tener tiempo y libertad para observar, curiosear, descubrir, pasear y aprender ayuda a este momento de crecimiento. Pero lo más enriquecedor de estar aquí ha sido convivir con mis compañeros, profesionales de diferentes disciplinas y procedencias, juntos en un mismo lugar, un monasterio donde compartimos nuestros proyectos y nuestro día a día; ver cómo el trabajo de mis compañeros cambia y evoluciona es un regalo constante. El núcleo de este lugar ha sido la cocina, un lugar donde cada uno ha aportado su granito de arena, unos cocinando, otros ordenando, otros haciéndonos reír constantemente y otros simplemente estando ahí. También hemos compartido danza, música, vídeo y muchos invitados que nos han ofrecido su tiempo y conocimiento. Hemos podido entrar en otras academias y esto nos ha abierto las puertas a otros mundos: americanos, británicos, franceses, alemanes y suizos con los que también he compartido momentos especiales. Fundamental en esta experiencia el apoyo de todos y cada uno de sus componentes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

DAVID JIMÉNEZ

Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Desarrolla proyectos en el campo de la fotografía desde hace 25 años. Sus trabajos, en forma de libros, exposiciones y proyecciones audiovisuales, se han mostrado en numerosas ciudades españolas y también en el extranjero, en lugares como el Nederlands Foto Instituut de Rotterdam, el festival de fotografía de Arles, la Universidad de Staffordshire, el Seoul Photo Festival, la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá o la Changjiang International Photography and Video Biennale en China.

Recibió el premio Fotógrafo Revelación en PhotoEspaña 99 y el Premio de las Artes de la Villa de Madrid en 2008. Ha publicado hasta la fecha cinco libros monográficos, entre ellos destacan *Infinito* (2000), considerado como uno de los fotolibros españoles más destacados de las últimas décadas, y *Versus* en 2014.

Su obra se encuentra representada en numerosas colecciones públicas y privadas españolas, como la Fundación MAPFRE, el MACUF y la colección de Arte DKV, entre otras. Imparte regularmente talleres y conferencias en el ámbito nacional e internacional.

Su propuesta visual nos acerca al misterio que envuelve a lo cotidiano, a las relaciones invisibles que operan secretamente en aquello que nos es familiar. A menudo sus obras contienen claves parcialmente ocultas e invitan al espectador a construir una interpretación propia.

Continuum

El proyecto se ha centrado en construir mediante imágenes un espacio poético y de ficción con una compleja superposición de espacios y tiempos, creando una combinatoria de fragmentos entre los que se generan diversos ecos. Muchos lugares de Italia, y la ciudad de Roma en particular, contienen una enorme carga simbólica e iconográfica que a través de estas imágenes y de su particular combinatoria han sido reinterpretados, trabajando con la resonancia, la transformación y la elipsis.

Se ponen en relación elementos que reflejan el transcurso temporal a diferentes escalas, desde el tiempo geológico que ha dibujado formas en la piedra hasta el tiempo fugaz de las nubes o las formas que toman una serie de volutas de humo. El espacio, tanto real como imaginado, es tratado como escenario de las huellas del tiempo.

Esto se expresa en un trabajo fotográfico que juega con esta idea de manera evocativa, no literal, como punto de partida para una reflexión más profunda sobre nociones en torno a la huella, el fragmento y el vacío. Se ha experimentando también con distintas formas de intervención sobre las imágenes.

El proyecto tiene su expresión final en forma de libro y de proyecto expositivo.

Proceso

En un inicio estuve volcado en la toma de imágenes en diferentes lugares de la ciudad de Roma. Fue una suerte de descubrimiento del rumbo que llegaría a tener este trabajo. Paso a paso tomé conciencia de la necesidad de buscar la forma incompleta y de la escucha del vacío, que serían cada vez más importantes en el desarrollo del proyecto.

Por otro lado he practicado diversas formas de intervención sobre las imágenes, en especial trabajando la luz en modos que transgreden los cánones habituales, con el objetivo de producir diversos efectos, como dejar que zonas de la imagen al completo queden veladas por la luz o por la sombra, hacer que de algún modo se asimilen a grabados o dibujos más que a fotografías, o producir transformaciones que tengan el poder de evocar el trabajo que hace el tiempo sobre los materiales y las formas.

El proceso de edición es aquí absolutamente fundamental. De las cerca de 40.000 imágenes que he tomado hasta la fecha existe una selección de unas 1.500, convertidas en pequeñas copias de trabajo con las que me embarco en un juego de combinatoria que potencialmente no tiene final. De estas resonancias encontradas nacen dípticos, trípticos e imágenes en solitario que van componiendo el conjunto como si se tratase de un texto o una música, quizá ambas cosas al mismo tiempo.

Finalmente, el trabajo se expresa en forma de proyecto expositivo y también como un libro de autor, del que ahora existen maquetas de trabajo que apuntan a su publicación en un futuro próximo.

Experiencia

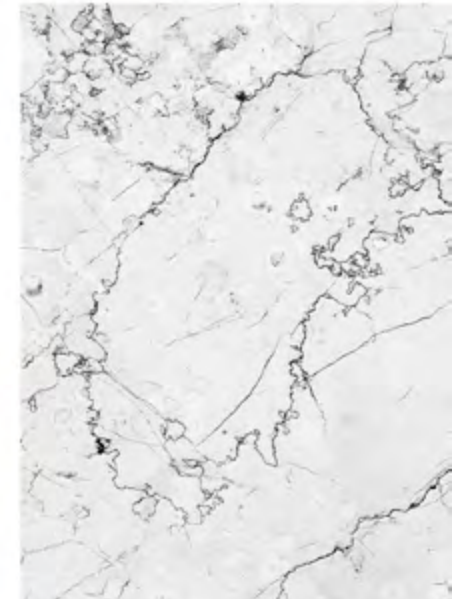
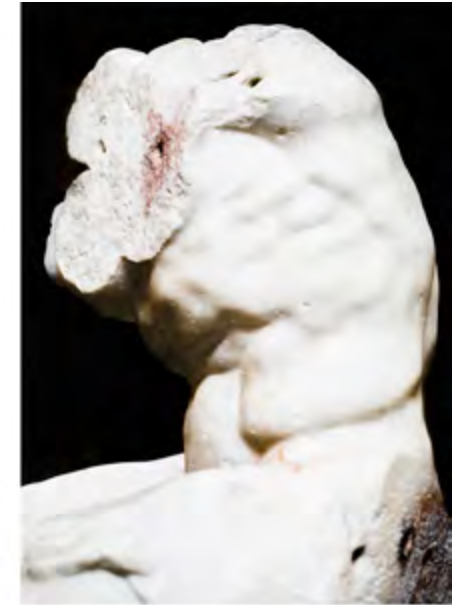
Es muy difícil, por no decir imposible, describir en pocas palabras lo que ha significado la experiencia de nuestro paso por la Academia. Hablo en plural porque estoy seguro de que es un sentimiento compartido por todos, pero doy paso al singular.

Creo que la estancia en la Academia nos ha aportado sobre todo tres cosas fundamentales.

Primero de todo, nos ha brindado la oportunidad de realizar nuestro trabajo de creación en las mejores condiciones materiales imaginables, durante un tiempo de valor incalculable y alejado de nuestras rutinas cotidianas.

En paralelo al desarrollo de nuestros proyectos, la Academia ha sido un lugar de encuentro con un gran número de profesionales del más alto nivel que han aportado conocimiento de manera constante, y a los que hemos tenido la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo en condiciones inmejorables.

Y dejo para el final lo más emocionante. He tenido el privilegio de compartir este espacio y este tiempo con personas maravillosas, que tanto en un sentido profesional como personal me han aportado muchísimo, un auténtico patrimonio en ideas y experiencias. Gracias por todo. Aquí hemos crecido juntos como personas y como artistas.

AITOR LARA

España, 1974. Su carrera profesional comenzó en 1999 cuando le fue concedido el Premio de Fotografía Juana de Aizpuru. Muestra su trabajo en ferias y festivales internacionales como ARCO, ParisPhoto, OjodePez Photo Meeting o PHotoEspaña. En 2004, recibió la beca de investigación Ruy de Clavijo de Casa Asia para llevar a cabo un proyecto en Uzbekistán. En 2008 recibe el premio Europa Multicultural de Médicos del Mundo. Ha publicado varios libros como *Torre de Silencio* editado en 2008 por Fundación Tres Culturas, *Maestranza* sobre la plaza de toros de Sevilla, y cuyas fotografías decoran la fachada del edificio FNAC de Sevilla desde 2009, y *Ronda Goyesca*, editado por La Fábrica. Además, cuenta con diversas publicaciones en NewsWeek, Financial Times, CNN, NBC, ABC Semanal, OjodePez o Vokrug Sveta.

En 2013 realiza para Save the Children un encargo sobre pobreza infantil en España y recibe la Beca Endesa de Artes Plásticas por el proyecto Dragoman. En 2014 recibe el Premio OjodePez de Valores Humanos de PhotoEspaña y una mención de honor de UNICEF. En 2015 realiza un proyecto sobre los pigmeos Baka en la selva de Camerún y publica un libro PHotoBolsillo. En 2016 recibe la beca de la Real Academia de España en Roma con el proyecto "Luz y razón poética".

El autor aborda cuestiones relacionadas con la identidad, sugiriendo un modo de interpretar la realidad contemporánea. Ha trabajado en diferentes países profundizando en el conocimiento de diversas minorías sociales y sociedades secretas.

Luz y razón poética. La Roma de María Zambrano.

María Zambrano es, sin duda alguna, la figura femenina más importante del pensamiento y la cultura española del siglo XX. Su obra es una filosofía de lo invisible, entendido como una realidad que está en los sueños y en las intuiciones en forma de imágenes, símbolos y metáforas.

Tras la Guerra Civil, Zambrano abandona España para comenzar un larguísimo exilio del que regresará ya octogenaria. En la década de 1950, fija su residencia en Roma. Son unos años especialmente fértiles dentro de su trayectoria profesional, germen de uno de sus textos más ambiciosos y significativos: "El hombre y lo divino". En Roma desarrolló también el concepto de unidad en el espacio y en la historia que ella vinculaba a las ciudades, "Roma era una época dentro de otra". Para Zambrano, las ciudades tienen un rostro en el que se puede hacer una lectura de múltiples planos de la realidad que nos rodea. "Verdad convertida en figuras", vio en Roma una ciudad hermética, secreta y laberíntica, llena de señales que disimulan lo sagrado. Su relación con la ciudad fue sin duda de amor.

Pretendo realizar un proyecto fotográfico inspirado en el concepto de razón poética, núcleo fundamental del pensamiento de María Zambrano. En sus escritos queda patente su fascinación por la ciudad de Roma, su historia, arte o mitología. Me interesa especialmente su testimonio acerca de lo sagrado, la ruina y sus conceptos de la razón poética sobre lo invisible.

La fotografía es una poesía que emociona en la medida en que permite sacar a la luz el mundo de lo sutil.

Proceso

Durante varios meses he trabajado realizando fotografías en la ciudad de Roma para el proyecto "Luz y razón poética" inspirado en la obra de María Zambrano. Tras un periodo de documentación sobre diversos lugares de interés para el proyecto, he retratado espacios en los que las imágenes conforman un lenguaje visual con una fuerte carga de elementos simbólicos.

A lo largo de estos meses he realizado un recorrido intenso y laberíntico por la Roma monumental, sus barrios populares, antiguas calzadas, iglesias con sus claustros, yacimientos arqueológicos, termas, necrópolis, catacumbas, criptas, jardines, santuarios, palacios y museos.

Las fotografías realizadas tratan de reflejar las atmósferas veladas que esas capas de tiempo estratificado han ido acumulando, creando ambientes de misterio en torno a la ruina y a lo sagrado.

Roma posee un rostro en el que se puede hacer una lectura de múltiples planos de significación y que he tratado de interpretar de una manera personal y subjetiva.

Las imágenes han sido creadas a partir de elementos figurativos de esa realidad, utilizando diversos juegos de luz, formas geométricas y centros de gravedad que tratan de conciliar esos fragmentos de tiempo. Ha sido una búsqueda en la que he tratado de acercarme, a través de la fotografía, al pensamiento intuitivo que Zambrano reivindica en su concepto de razón poética.

Experiencia

La estancia en la Academia ha sido una experiencia muy estimulante tanto en el plano profesional como en el personal. La convivencia a lo largo de estos meses con el grupo formado por un lado por la dirección y su equipo de gestión y, por otro, por el de los compañeros investigadores y los artistas becados, ha constituido una parte fundamental de mis vivencias en la Academia de España en Roma.

La personalidad del grupo, multidisciplinar, que se ha formado este año, dinámico, generoso y empático, ha permitido que surja un clima de sinergia profesional y humana en el que se han compartido muchas experiencias e intereses comunes.

La Academia es un centro de investigación y de creación contemporánea con un formato único. Es una invitación a investigadores y artistas bajo un mecenazgo estatal en un espacio ideado para desarrollar proyectos durante una estancia en una de las cunas de la civilización occidental. Personalmente, me ha parecido especialmente interesante el Programa de Visitantes que ha desarrollado la Academia a lo largo del año.

El equipo directivo, cuya misión ha sido en todo momento articular y cohesionar al grupo facilitando el trabajo de todos, atento al detalle de las necesidades de cada uno, ha generado un ambiente de confianza y libertad que ha permitido que la estancia en la Academia de Roma se haya convertido en un periodo absolutamente productivo.

SANTIAGO LARA

Tomelloso, 1975. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado numerosas exposiciones a nivel internacional, como en el "Project Space Pop;68" de la Galería Ruttkowski;68 de Colonia, la Saatchi Gallery de Londres, la Bethanien Kunstraum Kreuzberg de Berlín, en el Museo San Ildefonso de México D. F., en el Proyecto "Circo" de La Habana o en el Anvil Center de Vancouver. Ha participado en numerosas exposiciones a nivel nacional y ferias de arte como Arco, Just Madrid, Arte Santander y Arte Lisboa. Entre sus premios y reconocimientos se encuentran la beca de la Real Academia de España en Roma, beca de la Casa de Velázquez, las ayudas a la producción 2009 de LABoral Centro de Arte, la residencia en la Künstlerhaus Glogauer de Berlín, la beca de Formación para artistas de Cajastur, la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, el Primer Premio de Pintura "Antonio López García", Primer Premio Arte40, Primer Premio de Pintura de Villaviciosa, etc.

Al margen de sus proyectos individuales de pintura también forma parte del colectivo Laramascoto, donde experimenta sobre las posibilidades metafóricas de la tecnología, combinando la pintura mural, el dibujo expandido y la animación experimental con el uso del software en sus instalaciones.

Catábasis

En terminología militar "catabasis" es el descenso de un monte, en la literatura clásica es el descenso épico hacia el inframundo. Este proyecto pictórico se ha basado en un viaje simbólico hacia el interior de Roma y su estratificación histórica. A partir de ciertos elementos vivenciales, subjetivos y casi iniciáticos se ha ido configurando un imaginario pictórico visionario, por medio del cual se ha descrito a modo de gran *storyboard*, un fragmento poético del inframundo contemporáneo: una distopía pictórica que conecta aspectos ancestrales, ligados al propio origen de Europa con aspectos emocionales y de la cultura popular contemporánea. En este cuaderno de ruta visual, con sus diferentes fases o "círculos", como lo hiciera Dante en *La Divina Comedia*, se describe un descenso al infierno que inesperadamente, pero de forma necesaria, ha llevado aparejada una anábasis, o ascenso, donde elementos como la luz, la naturaleza, el paisaje interior se han configurado como una respuesta ante la convulsa sociedad contemporánea. El resultado ha sido una vivencia pictórica como bálsamo, sin pretensiones, sin dramatismos, como hecho vivencial e imaginativo que ilustra un tiempo circular que se repite, el escenario es un recorrido emocional por el mundo subterráneo de Roma.

Proceso

Desde el Gianicolo, la antigua puerta de Roma, es desde donde se iniciaban todas las batallas. Se trata de un lugar que representa el principio y el fin, dedicado al dios Jano, representado con dos caras. Es desde este lugar desde donde inicio mi recorrido. Concretamente desde la cripta del Tempietto de Bramante, en el seno mismo de la propia Real Academia de España, a partir de aquí comienzo un viaje por diferentes espacios arqueológicos, como la cripta Balbi, las catacumbas de San Pancrazio, San Calixto, etc., la necrópolis vaticana, antiguos mítreos como el situado bajo la basílica de San Clemente, la Domus Aurea, antiguas minas, como la de la Cafarella, etc. A nivel formal he articulado la visión sobre el inframundo basándome en la idea clásica del infierno, con diferentes fases, pero interconectadas entre sí. Incorporo en la elaboración un relato contemporáneo sin dramatismo, con un lenguaje pictórico muy personal. Anexo al proyecto se ha editado un vídeo que ayuda a la comprensión del mismo a nivel simbólico. Éste potencia el proyecto conceptualmente y amplifica su influencia a nivel de difusión en redes, generando un discurso visual paralelo como aporte documental a la obra pictórica. Asimismo también se editará un catalogo razonado, por medio del cual se documenta toda la obra realizada durante mi estancia en la RAER, con fichas y conexiones donde se explican los orígenes del proyecto.

Experiencia

Si bien el espacio es una maravilla, un lugar de trabajo y reflexión incomparable, lleno de carga histórica y un anclaje de relaciones importantísimo con la cultura italiana, lo más importante de la Real Academia de España en Roma han sido para mí los residentes. La cohesión y el intercambio de conocimiento y apoyo personal entre los artistas e investigadores y la gran energía de todos los que han habitado este emblemático espacio, ha sido para mí toda una experiencia positiva. Durante mi estancia ha surgido un proyecto colaborativo con otros tres residentes de la especialidad de Pintura: Santiago Ydáñez, Santiago Giralda y Miki Leal. Esto ha supuesto un reto para todos, generando sinergias y puntos de encuentro muy importantes entre los cuatro pintores.

Me gustaría realizar una sugerencia positiva para el futuro funcionamiento de la institución desde el respeto y la admiración por la gran labor que la Academia está llevando a cabo: el hecho de que en futuras convocatorias no exista discriminación alguna, aunque sea indirecta, sobre ningún artista o investigador por el hecho de tener familia (bebés o niños pequeños a su cargo), pues en numerosas ocasiones muchos artistas (sobre todo mujeres) no presentan la solicitud porque las instalaciones no están habilitadas para albergar niños. Sería positivo tomar como ejemplo otras academias del entorno romano, como la alemana, la suiza, la francesa o la americana, donde ese aspecto es abordado. Suponiendo que cada caso sería digno de estudio y habría que ver las diferentes particularidades, el solo hecho de tener la intención de abordar esos casos con naturalidad ya sería positivo y enriquecería mucho más el buen funcionamiento y gran activo cultural que España atesora en esta institución.

MIKI LEAL

Sevilla 1974. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Durante su carrera ha expuesto de forma individual en galerías españolas como Rafael Ortiz (Sevilla), Fúcares (Madrid), Luis Adelantado (Valencia y México), Galería Benveniste (Madrid), F2 (Madrid), etc. También ha trabajado con galerías extranjeras como Maribel López (Berlín), Track 16 Gallery (Santa Mónica, USA), Galleria Seno (Milán), Gallery Cosmic (París), etc.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio BMW de pintura, en el 2017. Su obra se expone en museos y colecciones nacionales e internacionales, como la Fundación RED BULL (Austria), CAAC (Sevilla), MUSAC, ARTIUM, Colección DKV, CAC Málaga, Fundación COCACOLA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, etc. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

Dandys en Roma: en el corazón del Grand Tour

Siguiendo los pasos de Stendhal, visitando todos los rincones que se describen en su libro, durante este periodo de residencia estaré ilustrándome con la obra literaria de diferentes autores, realizando apuntes y bocetos para la posterior realización de las obras pictóricas. Se realizarán 10 obras de gran formato donde a modo de "bodegón tradicional" se recogerán dichas lecturas, experiencias y objetos singulares de este viaje Dandy.

Proceso

Al principio, y tras un "corto" periodo de adaptación a esta infinita ciudad, comencé a hacer rutas y paseos, siguiendo los pasos de algunos escritores *dandys* (Lord Byron, Stendhal, Dickens o D'Aurevilly). Pronto iban apareciendo ideas y planteamientos nuevos que se transformarían en dibujos, anotaciones o bocetos. Con todo ello, empezaba a tener material para ir fraguando mis primeras piezas pictóricas.

Seguía visitando lugares, incluso cambiaba de ciudad para refrescarme de tanta Roma. Estuve en Nápoles, Herculano, Pompeya, Florencia, Siena, Arezzo, etc. Lugares todos ellos fundamentales para mi proyecto.

A la vez, y sin ser realmente consciente de ello, mi obra se iba inundando de una estética romana. Curiosamente, hasta una serie sobre tenis que ya había comenzado antes de empezar con la beca en Roma, se vio afectada de este "síndrome romano". Las pistas de tenis se estaban convirtiendo en retablos de iglesias con imitaciones de distintos tipos de mármoles.

Poco a poco la obra empezaba a tomar autonomía, dejando a un lado la temática concreta del proyecto. La cosa empezaba a funcionar y a mezclarse en un diálogo pictórico entre "mi mundo", el dandy, las lecturas, los paseos, las corbatas, el tenis, el paisaje, Roma y la PINTURA.

Ahora creo que el proyecto está en un momento muy feliz, y con el paso del tiempo me daré cuenta de la importancia de este mi Gran Tour.

Experiencia

Es difícil todavía valorar lo que supone haber sido residente de la Academia de España en Roma.

Lo que si se puede decir es que considero que la vida no es igual después de vivir en Roma. No tengo ordenada la cabeza para enumerar los cambios que uno va notando. El vivir en un sitio donde se encuentra la obra arquitectónica (el Tempietto del Bramante) que abre las puertas del Renacimiento. El tener las vistas más maravillosas y totales de la ciudad de Roma (mi estudio es el 27, la torre) y la cama por encima de San Pedro, de la cúpula. El poder despertarse con el canto de los pájaros (muchos pájaros) al amanecer. En definitiva, encontrarte viviendo en un sitio que aparentemente no te corresponde o no te lo mereces. A ésto se le suma la nueva gran familia de la Academia, desde Pino en la puerta hasta Simona o Roberto con la limpieza. Todos están para hacerte la vida muy fácil, y se nota. Para mí la cocina ha sido un lugar mágico donde a base de arroces colectivos, batidos con jengibre y mucha spirulina, hemos despertado nuevas relaciones e incluso nuevos hábitos alimenticios. En nuestra cocina se ha fraguado todo, un continuo debate cultural y no tan cultural alrededor de nuestra "mesa", siempre con buenos caldos italianos. Hemos conseguido realmente un equilibrio fuera de la normalidad. En las comidas organizadas todos y cada uno de los residentes han estado trabajando en una cadena casi perfecta, que daba como resultado un día maravilloso con baile incluido. Otro dato interesante son los estudios de cada uno, al principio con más recelo a las visitas y ahora con las puertas muy abiertas. Estas visitas han propiciado colaboraciones infinitas, de libros, de música, de intercambios artísticos, de más comidas, de exposiciones y, sobre todo, de un comienzo de amistad. Como decía al principio, ya me iré dando cuenta, pero por ahora me quedo con este proyecto compartido, el de los nuevos amigos.

ANA LOMBARDÍA

Doctorada en Musicología con Premio Extraordinario y Mención Internacional (2015), Máster de Investigación en Música Hispana (2008) y Diplomada Superior en Violín (2006). Es especialista en música de cámara del periodo 1650-1820, con énfasis en las relaciones España-Italia. Ha sido investigadora en la Universidad de La Rioja (contrato FPU, Ministerio de Educación), en el Instituto Vivaldi (Venecia) y en la Real Academia de España en Roma, así como investigadora visitante en las universidades de Carolina del Norte (EE. UU.), Cardiff (Reino Unido), Bologna y Pavia (Italia). Desde 2009 forma parte del Grupo de Investigación MECRI y desde 2016 trabaja en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (Universidad Complutense de Madrid), donde ha obtenido un contrato posdoctoral "Juan de la Cierva". Ha publicado 14 ensayos académicos de difusión internacional, entre ellos "Corellis as a model?", Premio Internacional de Música Ruspoli.

Son Regina, e sono amante: María Luisa de Borbón, impulsora de la actividad musical femenina y de los intercambios musicales entre Italia y España (1801-1824)

Son Regina, e sono amante es un aria inédita dedicada a la infanta María Luisa de Borbón (1782-1824), hija de Carlos IV, por su maestro de capilla en Roma, Filippo Moroni. Dicho título (de un poema de Metastasio) evoca no sólo el estatus social de la dedicataria, nombrada Reina de Etruria en 1801, sino también su gran pasión por la música como mecenas, cantante, pianista e incluso compositora. Así lo demuestra su enorme colección musical, con más de 2000 partituras procedentes de Madrid, Florencia, Lucca y Roma, su principal lugar de residencia desde 1811.

Este proyecto aborda por primera vez el papel de María Luisa de Borbón y otras mujeres compositoras e intérpretes en la vida musical de la Italia posnapoleónica, combinando investigación y divulgación. Por un lado, he investigado sobre el repertorio para voz y piano de la colección de María Luisa, considerado típicamente "femenino" en la época, y sus espacios de interpretación en Roma. Sobre ello he organizado una serie de conferencias-concierto con música española que la infanta difundió presumiblemente en Italia y música italiana dedicada personalmente a ella, incluyendo obras inéditas de otras compositoras. La producción, a cargo de jóvenes intérpretes españolas e italianas, se estrenó en la RAER y recorrerá varias salas de Italia y España (2017-2018). Por otro lado, estoy preparando la edición crítica de las cuatro sinfonías "a plena orquesta" compuestas por la propia infanta, desconocidas hasta ahora pero que son las obras más tempranas del género escritas por una compositora española (próxima publicación, Instituto Complutense de Ciencias Musicales).

Proceso

En la RAER he realizado la investigación académica que tenía planeada, pero además me llevo un gran aprendizaje en aspectos complementarios que había desarrollado poco hasta ahora, como la divulgación y la organización de conciertos. Para la investigación encontré tantas fuentes que tuve que limitar el análisis musical de detalle a las sinfonías de María Luisa (especialmente relevantes) y el estudio de contextos de interpretación al repertorio para voz y piano del concierto final. Visitar palacios habitualmente cerrados al público ha sido una experiencia inolvidable, e impensable sin el respaldo de la RAER. La organización del concierto y la búsqueda de patrocinio me consumieron mucho tiempo, pero los resultados han sido excelentes, con dos conciertos-conferencia en la Academia y al menos tres externos. El apoyo de la RAER fue fundamental para encontrar a las intérpretes (que han formado un equipo estupendo) y hacer los contactos profesionales necesarios para los próximos conciertos. Sin duda, esta experiencia me será muy útil para futuros proyectos de recuperación de música antigua española, a la que dedico mis investigaciones y cuya difusión le da más sentido a mi trabajo, cerrando el círculo.

Experiencia

Vivir en la RAER es un lujo en todos los sentidos, tanto por el espacio y su ubicación privilegiada como, sobre todo, por la buena sintonía entre los compañeros. La Academia te permite desarrollar a fondo un trabajo individual, pero además te permite aprender, crear y compartir continuamente. Eso es lo que la hace especial. Basta pasar por la cocina para encontrar a alguien que escuche con verdadero interés tus dilemas del día. Aunque mi trabajo parecía algo alejado del resto, ir resumiéndolo, ver lo que les interesaba a mis compañeros y entender cómo comunicarlo mejor me ayudó enormemente a preparar las actividades divulgativas del proyecto y, en general, a avanzar. Además, surgieron colaboraciones concretas en torno a las cuestiones de género (Estibaliz), el uso de mapas antiguos (Claudio y Carlos), el material gráfico del proyecto (Antonia, Mercedes, Claudio, Víctor y David) y la realización de fotos y vídeos (Carmen, Antonio y Mercedes).

A todo esto hay que sumar el enorme enriquecimiento personal que supone convivir con gente tan sana y positiva. Hemos compartido charlas, risas, comidas cotidianas y hasta pequeños conciertos. Este ambiente ha reactivado mi faceta de violinista, que llevaba unos años algo dormida pero que me hace especialmente feliz. Me he sentido muy motivada para preparar las piezas que me iban pidiendo mis compañeros (Ydáñez, Suset...), improvisar juntos (los Antonios, Miki y Bernat) e incluso enseñarles un poco a tocar. Sin duda, lo mejor de esta beca es la gente. ¡Habéis sacado lo mejor de mí!

XOSE ANTONIO PRIETO

Enseña e investiga sobre culturas audiovisuales. Profesor universitario y miembro del grupo de investigación TECMERIN, ha sido investigador visitante en King's College London y Paris-Sorbonne.

Doctorado con Mención Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, se ha formado a nivel de grado y posgrado en Comunicación Audiovisual e Historia del Arte, y su trabajo se desarrolla en las intersecciones de ambas disciplinas, prestando una especial atención a la historia de los medios.

En la actualidad forma parte del proyecto I+D "Cine y televisión 1986-1995: Modernidad y emergencia de la cultura global" (CSO2016-78354-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Formas de solidaridad: el tejido de complicidades italiano para el activismo cultural español

En el proyecto se propone una investigación sobre las redes de afinidades que se tejieron entre el activismo opositor al franquismo dedicado al campo de la cultura e Italia desde finales de los años sesenta hasta el cambio político que tuvo lugar en España a mediados de la década de los setenta.

Dentro de esta indagación sobre las formas creativas de la oposición española y su desarrollo solidario en la sociedad italiana, se resituará el papel que ha tenido la cinematografía en los relatos historiográficos previos y se abordarán sus circuitos de recepción.

Proceso

El proyecto tomaba como origen investigaciones previas sobre las prácticas fílmicas de transgresión (PFT).

Bajo este concepto se hace referencia a un conjunto heterodoxo de representaciones y actividades cinematográficas que tuvieron lugar al margen de los cauces legales durante el tardofranquismo y la transición política.

Una de las conclusiones más evidentes a las que se había llegado en estos estudios previos era que para tener un mayor entendimiento de estas PFT había que abordarlas desde sus relaciones internacionales e Italia se situaba como una de las geografías donde mayor significación adquirieron estos procesos solidarios.

Sin embargo, el proyecto llevado a cabo en la RAER tenía una consideración diferente desde sus inicios. Había un desplazamiento desde la atención exclusiva de las prácticas fílmicas a lo que de modo genérico he denominado como formas de solidaridad, proponiendo que el foco del trabajo incluyese el cine, pero se expandiese más allá y atendiese también a otra diversidad de expresiones creativas propiciadas desde el antifranquismo y su tejido de complicidades en la sociedad italiana.

La investigación sobre las formas de solidaridad se inició con la consulta de archivos y llevando a cabo encuentros con algunos de sus protagonistas y con profesionales especializados en estas materias. De este modo, el proyecto fue creciendo y los materiales de interés alcanzaron una magnitud mayor de la inicialmente prevista. A través de este proyecto me interesaba observar los desafíos metodológicos que derivan de tomar como objeto de estudio una pluralidad de medios creativos y descubrir perspectivas de análisis para objetos que nunca había abordado académicamente.

La estancia en la RAER también me permitió articular otros modos de expresión para el proceso investigador. Así, durante la jornada de Open Studio, la cripta del conocido como Espacio -1 se convirtió en la Sala Giardino, un lugar en el cual experimentar el desarrollo espacial de estas formas de solidaridad.

Experiencia

Me gusta pensar en la RAER como un centro de estudios con unos saberes no reglados, insertados en las dinámicas domésticas de la vida cotidiana y en el que la transferencia de conocimientos es continua. La diversidad de procedencias, prácticas, trayectorias y generaciones de la gente que ha convivido y que ha pasado por la Academia este curso no ha hecho sino enriquecer estos procesos de aprendizaje. En este contexto y desde el conocimiento mutuo de los proyectos que se van desarrollando, se ha generado un caldo de cultivo propicio para compartir problemáticas comunes y también para articular nuevos proyectos que han ido naciendo a lo largo de la convivencia.

Todo esto ha venido favorecido por el equipo de trabajo de la RAER, pequeño en número pero grande en cuanto a su compromiso institucional.

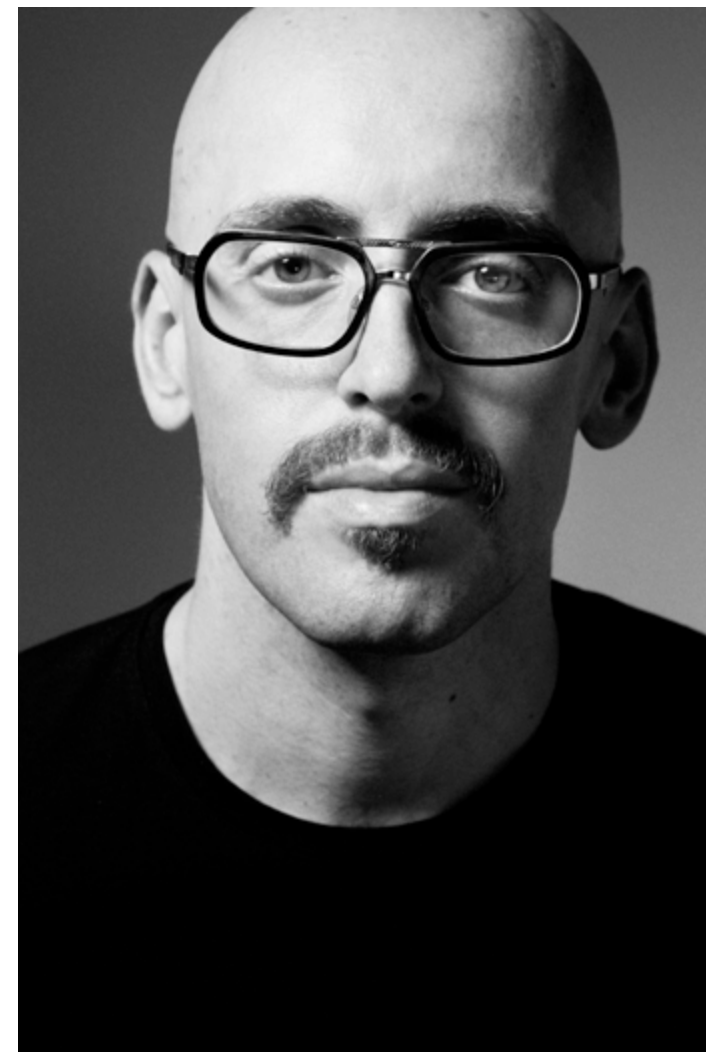
VÍCTOR RESCO

Licenciado en Bellas Artes, entiende la moda como un lenguaje plural mediante el cual plantear nuevos contextos narrativos. Inspirándose en elementos de la cultura contemporánea, su trabajo busca desarrollar moda conceptual sin renunciar al oficio de sastre.

Actualmente enriquece su identidad visual buscando medios eficientes de promoción y distribución. Afincado en España, realiza colecciones de moda y confección a medida desde su taller en Madrid. A su vez, realiza actividades vinculadas con el mundo del arte y el diseño, colaborando como estilista y creativo para producciones teatrales.

Diáspora MMXVII

El proyecto *Diáspora* tiene la intención de hacer convivir la metodología surrealista y el diseño de moda utilizando la guerra como temática. La ambición de desarrollar un ejército y la crisis migratoria originada por la guerra, son los pilares iniciadores del proceso creativo, los cuales proponen una reflexión política a través del diseño. El proyecto se nutre del manifiesto surrealista y del trabajo de artistas tales como Giorgio de Chirico, desarrollando un diseño de marcado carácter gráfico y constructivista. A su vez, es relevante el uso del mapa como motivo dentro de un contexto narrativo y escénico. La reinterpretación de lo militar y las referencias a la moda de los años 30 conviven para componer un escenario dramático. A modo de conclusión el proyecto establece un diálogo entre moda y danza a través de la colaboración con el coreógrafo Michele Mastroianni y la fotografía de David Jiménez.

Proceso

Durante mi estancia en la Academia he desarrollado una colección de moda femenina partiendo de la imagen genérica del ejército, moda de los años 30. Comencé desarrollando la colección a través del dibujo sin otorgar a los diseños demasiada definición, para poder investigar sobre las posibilidades de los tejidos y desarrollar texturas y estampados. Desde el primer momento quise dejar paso a cierto nivel de improvisación que me permitiera modelar las prendas directamente sobre el maniquí. He trabajado mucho la idea de la torsión, la destrucción y la deformidad, maltratando los tejidos, respunteándolos en exceso o rasgándolos. El maltrato a los tejidos no es casual, sino que trata de evocar la idea de lo envejecido por el tiempo y la paulatina destrucción de nuestra realidad. La intencionalidad del proyecto es hacer una crítica literal de la realidad política y social europea.

Experiencia

Llegar y trabajar aquí ha sido natural y sin trabas. La convivencia con los demás no ha podido ser más humana. Sólo tengo buenos recuerdos de mi paso por la Academia. La institución me ha hecho sentirme considerado y capaz de llevar a cabo todos mis proyectos. La Academia me ha enriquecido y ayudado a tener una visión muy realista del mundo del arte.

BEATRIZ RUIBAL

Artista visual y cineasta. Ha adquirido una prominente posición entre los creadores de su generación por el carácter íntimo de su trabajo y por la atención que presta a los detalles de lo cotidiano. Esta poética alcanzó una instancia memorable con su proyecto "Madre" Sección Oficial de PHotoEspaña 2014, *En el recuerdo* (Real Jardín Botánico), cuyo fotolibro fue finalista al Mejor Libro de Fotografía del Año 2015, España (PHE) y Grecia (The Athenas Photo Festival).

Sus películas han sido seleccionadas y premiadas en numerosos festivales de cine como Go Short Film Festival Nijmegen (Holanda), Venice Experimental Cinema (Venecia), TIFF Tirana (Albania), International Architecture Film Festival Belgrade (Serbia), Indian Cine Film Festival Bombay (India), entre otros.

Ha mostrado su obra en el ámbito nacional e internacional, Real Jardín Botánico (Madrid), Laboral (Gijón), Museo de Arte Contemporáneo (La Coruña), Centro Cultural de España en México, Museo Nacional de Bellas Artes y Casa de las Américas (La Habana), Museum of Contemporary Art Ars Aevi (Sarajevo) o CCEMiami donde inaugurará en noviembre del 2017.

Su obra figura en colecciones de varias instituciones: Colección CA2M Comunidad de Madrid, CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Fundación RAC Rosón Arte Contemporáneo (España).

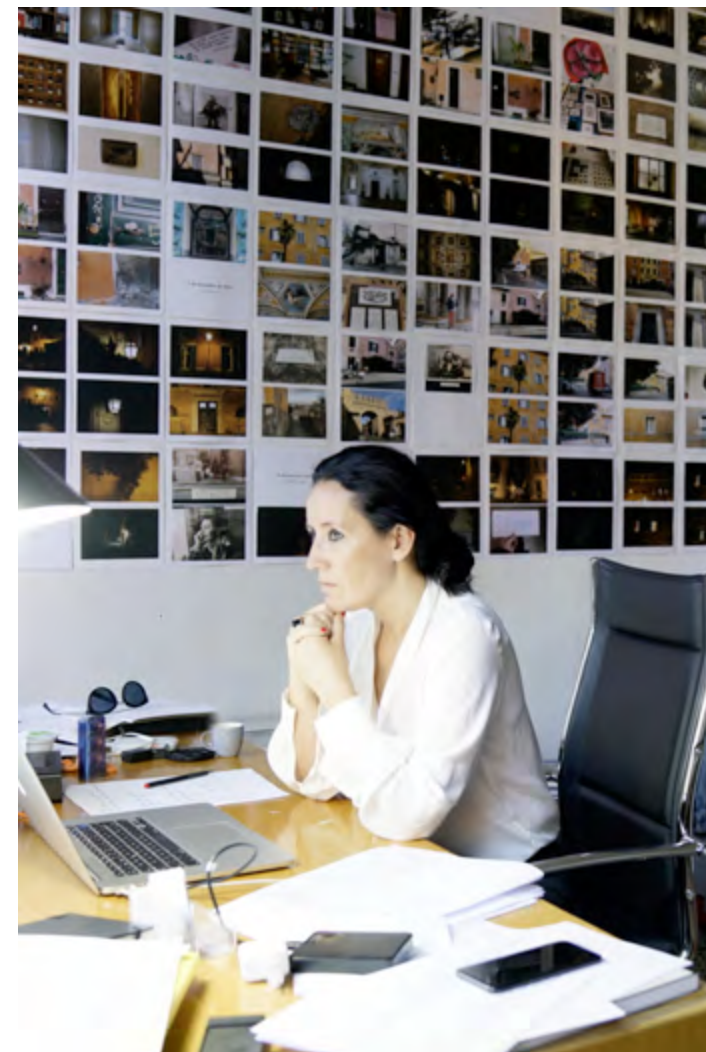
Trabajó como realizadora en Antena 3 televisión entre 1993 y 2004 y ha colaborado con medios, como Canal+. Co-fundadora, editora y directora artística de Varasek Ediciones.

Roma 1974

Roma 1974 se constituye en una película documental que reflexiona sobre la arqueología de la memoria. Mis tíos, Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas, quienes me criaron, eran artistas, y mantuvieron un estudio en Roma, formando parte de una importante comunidad artística en el Trastevere, lugar de encuentro de personalidades de la cultura italiana e internacional de los años setenta como Rafael Alberti, María Teresa León, Carlo Levi, Carlo Quattrucci, Danilo Trelles o Alessandro Kokocniski, entre otros.

Hace unos años recibí como herencia unas viejas películas inéditas en Súper 8, que constituyen testimonios de gran valor histórico y personal sobre aquella comunidad. Junto a estos registros heredé el tomavistas con el que fueron grabadas aquellas mismas cintas. Tras desempolvar los rollos de película, aparecieron, como desde un túnel del tiempo, fragmentos de aquella vida que yo imaginaba, pero que nunca había visto. Comencé a identificar a algunas de las personas que tuve la oportunidad de conocer durante mi infancia en la casa familiar.

Roma 1974 establece un diálogo con este material audiovisual en un trabajo de investigación y descubrimiento personal mantenido en las calles, los talleres, los estudios y otros lugares frecuentados por aquella comunidad intelectual y artística. He recorrido, con la misma vieja cámara heredada y con otros dispositivos, esos mismos escenarios de la ciudad de Roma, procediendo a una recuperación y una reflexión sobre aquellos "días luminosos e irrecuperables", como los caracterizó Alberti en su autobiografía *La arboleda perdida*.

Proceso

El objetivo de mi estancia como becaria de la Real Academia de España en Roma es la producción de una película documental. A medida que he ido investigando para su realización, se ha visto ampliada, derivando asimismo en el desarrollo de subseries paralelas. *Roma 1974* profundiza en mi búsqueda estética emprendida en torno a la imposibilidad de recrear nítidamente, sin lagunas y carente de contaminación, la memoria afectiva que nos construye.

Para mi trabajo, en el que utilizo, entre otros dispositivos, la cámara heredada de Súper 8, intenté demorarme en lograr el permiso que me condujo a visitar y grabar, durante dos días, aquel no-lugar de mis tíos, encontrando, finalmente, el estudio definitivo. Anteriormente, fotografié el exterior, como en una suerte de acercamiento voyeurista, rastreando las calles que mis tíos y el resto de los creadores de aquella comunidad transitaron, encontrándome y realizando entrevistas con algunos integrantes de aquel grupo o con personas vinculadas en cierto modo con aquellos. Durante el rodaje de la película, he emprendido diversas series fotográficas y otras producciones audiovisuales, en las que, asimismo, me sirvo de los apuntes de una bitácora abierta a mi llegada a Roma. La apropiación de fotogramas desvaídos del metraje heredado o la presencia de fracturas en el montaje de un registro fotográfico, que desafía los criterios de objetividad tan presentes en la fotografía contemporánea, se avienen con una aventura sobre la necesidad de recrear la fragilidad de una memoria que, a cada paso, se trastoca.

Experiencia

“Bienvenida a Casa”, con estas palabras me recibieron a mi llegada a la Real Academia de España en Roma. Durante 7 meses el estudio 3 sería mi laboratorio y mi hogar. Un magnífico espacio ubicado en el jardín donde he vivido con las vistas más increíbles de la ciudad. Vivir estos meses en Roma ha sido un privilegio. Una experiencia de crecimiento profesional y personal. Un paréntesis en una isla creativa detenida en el tiempo desde donde reflexionar, investigar y desarrollar mi proyecto. El lugar perfecto. Aquí se mezclan las sinergias entre artistas, disciplinas, tertulias y el intercambio constante de impresiones y experiencias. Una pequeña troupe en la que los artistas y el equipo humano de la RAER funcionan como un organismo único y sorprendente en perfecta simbiosis. Porque ese equipo de profesionales entregados nos apoya constantemente en todas las necesidades que van surgiendo de nuestros proyectos, liderado por nuestra cercana e incansable directora M.ª Ángeles Albert. Destacaría la labor de visitas y encuentros con profesionales del sector cultural a nuestros estudios. Damos a conocer nuestros proyectos de una forma personalizada y establecemos contactos.

Y Roma. Disfruté de la ciudad haciéndola mía. Caminé seducida por las luces brillantes y tenues del Trastevere. Fotografiando a medida que la descubría. Durante estos meses Roma lo era todo, descubrimiento, incertidumbre, sueño, sorpresa, con todo el tiempo del mundo para observar, crear. Ahora escucho los pájaros. En el Gianicolo silban armónicamente en estos últimos días de primavera.

ESTIBALIZ SÁDABA MURGUIA

Artista, licenciada en Bellas Artes, Máster en Investigación y Creación en Arte EHU/UPV. Ha recibido becas y premios tales como la Real Academia de España en Roma, la Cité International des Arts de Paris, Fundación Arte y Derecho, Diputación de Bizkaia, Museo Artium, Centro Huarte y Fundación Bilbaoarte, entre otros.

Ha presentado sus trabajos videográficos en: TEMPLE University (Philadelphia), Cité International des Arts de Paris, Universidad de Pau (Francia), Akademie der Künste (Berlín), Art Museum of the Americas (Washington D.C.), Museo MARCO (Vigo), Museo MUSAC (León), Fundació Antoni Tàpies (Barcelona), Museet for Samtidskunst (Roskilde, Denmark), Centro Cultural de España (La Paz, Santo Domingo, La Habana), King Juan Carlos I Center at NYU, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, Instituto Cervantes de Sydney, Museo Artium-Vitoria, Centros Culturales de España en Buenos Aires, MEIAC Badajoz, Louisiana Museum, Humlebaek, Dinamarca.

También ha codirigido diferentes seminarios-talleres sobre prácticas artísticas, activismos, feminismos y teoría Queer en ARTELEKU, Donostia, años 1995 - 1997 - 2003 - 2006; Sala Rekalde, Bilbao, 2008; Bizkaia Aretoa-EHU/UPV, Bilbao 2011 y Tabakalera, Donostia 2014.

Las sobrantes. Apuntes para una cartografía de la ciudad de Roma desde una perspectiva de género

Este proyecto videográfico trata de plantear una reflexión acerca de la dificultad de la relación de las mujeres con el espacio público, a través de las prácticas del vídeo y de la performance.

El proyecto se centra en una pieza de vídeo cuya trama narrativa se construye a partir del cruce de textos filosóficos y literarios en los que podemos resaltar el papel activo de las mujeres en la Antigua Roma, con la realización y grabación en vídeo de una serie de micro-performances o acciones desarrolladas en las calles romanas; éstas pretenden evidenciar, a través de diferentes ubicaciones y recorridos, cómo las mujeres se movilizan y deciden ocupar el espacio público para enfrentarse al caos social que las rodea en diferentes momentos históricos: tanto en la antigüedad, como en momentos que nos resultan más cercanos, como en las luchas feministas de la Segunda Ola en los años setenta, especialmente intensas en Italia, como en las actuales movilizaciones públicas feministas contra políticas patriarcales como las de Berlusconi en los años 90 o Trump ahora mismo.

Es relevante destacar la facilidad con la que se ha podido encontrar la disposición a colaborar en este proyecto por parte de relevantes pensadoras e intelectuales feministas de la Italia contemporánea, que ha quedado finalmente plasmada a través de conversaciones con Alessandra Bochetti, Ilaria Fraioli, Lunetta Savino, Tiziana D'Acchille, o Anna Cestelli.

Proceso

Mi práctica artística siempre ha integrado la teoría y el activismo feminista con una voluntad de crear redes y establecer genealogías que me permitan desarrollar una reflexión más amplia entorno a mi obra, y que posibilite una red de conexiones, de referentes con otras artistas, de manera que la obra no quede aislada individualmente: creo que estos objetivos se han cumplido sobradamente a lo largo lo del proceso de trabajo en mi proyecto LAS SOBRANTES.

Durante mi residencia en la Academia he podido contactar y entrevistar a una serie de importantes mujeres que trabajan en la cultura, la política y el arte de la ciudad de Roma, y esto me ha permitido contextualizar y enmarcar mi proyecto audiovisual en la vida y en la historia de la ciudad. Los textos y las palabras de las mujeres a las que tuve la enorme fortuna de entrevistar acompañan a las performances que desarrollo con algunas de mis colaboradoras habituales: cuerpos de mujeres yacentes en extraña posiciones en entornos connotados por la historia romana, que de modos a veces absurdos, otros patéticos, o incluso dramáticos, "marcan" con sus cuerpos la geografía de la ciudad y su historia. En definitiva, mediante las imágenes, sonidos, acciones, entrevistas y demás recursos usados en este trabajo audiovisual, se trata de presentar una cartografía alternativa de la ciudad: cartografía con la que se reivindica el LOCI MEMORIAE de todas las mujeres, protagonistas ignoradas a lo largo de la historia.

Experiencia

La experiencia en la Academia en mi caso ha sido breve, pero intensa y muy satisfactoria. Entre algunas actividades colaborativas me gustaría destacar el Taller de Grabado que organizamos entre varios de los becados de este año, gracias a la colaboración de Clara Álvarez y Encarna Cepedal: dos artistas que me visitaban aquellos días, y que nos ayudaron a poner en marcha el taller. A lo largo de diez días, y de manera totalmente desinteresada, ellas nos enseñaron diversas técnicas, y nos ayudaron a arrancar con todo el proceso: así pues, pudimos practicar con técnicas de monotipos, de acuarela, pastel, grafito, tintas al agua, rotuladores con matriz de acetato y estampado sobre papel, entre otras. Para mí fue altamente gratificante ver cómo artistas y becarios de todas las disciplinas participaron activamente en el proyecto, y creo además que esto estableció aquellos días un nexo muy importante entre nosotr@s.

También me gustaría destacar la colaboración de varias compañeras en el desarrollo de mi proyecto personal; y por último, y no menos importante, el hecho de que a partir de las relaciones establecidas con otros compañeros en el marco de la Academia estemos hablando de posibles colaboraciones en un futuro próximo.

SUSET SÁNCHEZ

La Habana, 1977. Desde 2004 reside y trabaja en Madrid. Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana (2000). Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2013). Su práctica profesional está orientada al comisariado y a la crítica de arte, colaborando regularmente con publicaciones especializadas en cultura, arte y cine contemporáneos y con diversas instituciones, centros artísticos y museos.

Entre 2006 y 2011 comisarió el programa de actividades en Intermediæ Matadero Madrid. Ha sido colaboradora de los estudios de los artistas Carlos Garaicoa (2014-2016) y Tania Bruguera, y coordinó la Cátedra Arte de Conducta (2003-2004). En 2013 su proyecto de comisariado *rumor... historias decoloniales en la Colección 'la Caixa'*, fue uno de los premiados en la 1.ª Convocatoria de Comisart, CaixaForum Barcelona. Desde 2012 forma parte del grupo de investigación *Península: procesos coloniales y prácticas artísticas y curatoriales*. Ha obtenido una Beca de investigación en el Departamento de Exposiciones del MNCARS (2017-2018).

El proyecto cinematográfico y pictórico de Jorge Carruana Bances: Episodios de la diáspora intelectual cubana entre España e Italia (1968-1997)

Jorge Carruana Bances (La Habana, 1940 – Roma, 1997) fue pintor, ilustrador, diseñador gráfico y pionero del cine de animación en Cuba. En 1968 emigró a España y en 1970 se estableció en Roma. La mayor parte de su obra está depositada en el Estate Jorge Carruana Bances, fundado en 2013 por sus herederos, con más de 250 obras y un archivo con proyectos para cine, *storyboards*, bocetos y un número importante de documentos. La investigación en el archivo y la colección tiene como objetivo la producción de conocimiento sobre la obra del artista, tratando de reparar el silencio en torno a este autor en la historiografía del arte cubano contemporáneo, con el propósito de estudiar, exponer y promover el trabajo de Carruana. Durante la estancia en la RAER se han desarrollado las siguientes acciones:

- Documentación, digitalización, conservación y catalogación de la obra e inicio del tratamiento de material de archivo.
- Comisariado de la primera retrospectiva Jorge Carruana Bances: *Fumetti, sesso, guerra* (RAER, 6 de abril a 7 de mayo de 2017).
- Comisariado del programa audiovisual *Jorge Carruana Bances y el cine de animación cubano de los años 60'* (RAER, 26 de abril de 2017).
- Sesiones de trabajo sobre documentación del patrimonio en el siglo XXI, políticas de archivo y mediación (29 de mayo a 1 de junio de 2017).

Proceso

La investigación en los fondos del Estate Jorge Carruana Bances ha supuesto un entorno expandido de tensiones que se ramifican en distintos estratos de análisis teórico-prácticos. Esto supone pensar el propio ejercicio de la investigación en el campo disciplinar de la historia del arte -dentro o más allá-, sus condiciones de posibilidad y sus límites fácticos y éticos; así como las derivas hacia prácticas profesionales transversales que incluyen comisariado, gestión cultural, conservación, etc. Partimos del hecho de que esta investigación traza un itinerario circular entre esfera pública y espacio privado, con todas las connotaciones que ello implica en términos de responsabilidad social y política y de lo cual se despliega un abanico de temas de estudio sobre la experiencia en la RAER:

Administración de recursos públicos y transparencia en la gestión de la información y la economía del proyecto.

Negociaciones con la economía afectiva y biográfica que atraviesa la memoria del artista y el contexto privado y vital familiar, que tienen eco en la estructura organizativa de la colección y el archivo.

Trato con el patrimonio cultural y la consciencia sobre los cortes epistemológicos y exégesis que introducen estas primeras aproximaciones y acciones de visibilidad sobre la obra de Carruana para el ejercicio historiográfico.

Naturaleza excluyente de la exposición –primera muestra retrospectiva– en tanto operación hegemónica sobre la obra del creador, y los mecanismos de invisibilización que genera sobre lo no exhibido.

Protocolos de documentación y puesta en común de los resultados de la investigación, así como los derechos de uso y distribución del conocimiento y los recursos producidos –fondo de imágenes, audiovisual, etc.– y la búsqueda de un equilibrio entre la observancia de los derechos de autor y patrimoniales del Estate y la accesibilidad de tales herramientas en el dominio público para el conocimiento de la obra del artista.

Experiencia

La experiencia de trabajo y convivencia en la RAER, en tanto laboratorio creativo multidisciplinar, ha supuesto un contexto profesionalizado y afectivo de sinergias que tienen reflejo en el proyecto de investigación y que involucran tanto al equipo de trabajo de la Academia como a los residentes. Han surgido colaboraciones imprescindibles para la concreción de distintas fases de la propuesta: el asesoramiento cinematográfico y la presentación del programa de cortos de animación de Jorge Carruana por el Profesor Xose Prieto Souto. La documentación de la exposición *Jorge Carruana Bances: Fumetti, sesso, guerra* gracias a la generosidad del fotógrafo Aitor Lara. El asesoramiento en metodologías de archivística por parte de la documentalista Estrella Torrico; así como otras ayudas y solidaridades imposibles de enumerar aquí.

Vista de la exposición *Jorge Carruana Bances: Fumetti, sesso, guerra*, Real Academia de España en Roma, 6 de abril a 7 de mayo de 2017 / Presentación del programa audiovisual *Jorge Carruana Bances y el cine de animación cubano de los años 60'*, Real Academia de España en Roma, 26 de abril de 2017.

ANTONIA SANTOLAYA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente amplía sus estudios en St. Martins University de Londres.

Comienza en el mundo de la ilustración en el año 2000, después de ganar el premio Apel. Les Mestres con *Las Damas de la luz* (Editorial Destino). Posteriormente, obtiene la mención honorífica de "Invenciones 2010", México, y el primer premio en el V Concurso Internacional Álbum Ilustrado de Gran Canaria 2011, con *Nada el pensamiento*.

Ha compaginado su trabajo personal con el de la edición, lo que le ha brindado la oportunidad de trabajar con editoriales como Anaya, SM, Santillana y Edelvives, entre otras. Como docente ha impartido talleres en el Museo ABC de Ilustración de Madrid y en talleres en escuelas de arte.

Su primera incursión en el mundo del cómic la hace con el libro y la exposición " De ellas" en el 2006, para el instituto de la mujer de Murcia.

Otros trabajos relacionados con el cómic son *Winnipeg, el barco de Neruda* (Ed. Hottelpapel y Grupo5, 2014), *Viñetas de vida* (Ed. Astiberri-Oxfam Intermón, 2014), *El apocalipsis según San Juan* (EDT, 2012) y *Bien venidos a mi país, one, two, three, viva l'algerrie* (Ed. De Ponent, 2010).

Trastevere Paraiso

Realización de una novela gráfica con guión de Felipe Hernández Cava, teniendo como contexto los convulsos años 70 en Italia, en este caso concreto, en la ciudad de Roma.

Valeria es la protagonista. El lector la acompañará desde su niñez en el Trastevere romano hasta el presente, lo mismo en sus sueños que en sus recuerdos, recorriendo también una época de nuestra historia reciente (que, por desgracia, tampoco nos es tan ajena en España). Una época que trágicamente se ha repetido cada vez que alguien concibió una utopía que en sí misma encerraba ya la monstruosidad de la legitimación del crimen. Así pues, el cómic será la forma de indagar en esa vida pasada recreando hechos concretos y otros ficticios al servicio de un espacio para la reflexión.

Proceso

Vengo a Roma con el proyecto "Trastevere Paraíso", para trabajar a partir de un guion de novela gráfica de Felipe Hernández Cava. La historia describe la vida de una joven y su devenir hasta convertirse en miembro de un grupo terrorista en los años 70 en Italia.

Mi trabajo se convierte en una reflexión gráfica de lo que se trata en el guion. Necesito entender el proceso personal que mueve a la protagonista. Descubro que el hecho de asesinar y cosificar a los otros como objetivos no es sino una muerte propia. Hago una búsqueda en paralelo con el guion, pero dejo para más adelante una posible transcripción en imágenes, más literal, de la historia concreta.

He indagado en la sombra, en la rabia, en el miedo, en todas las emociones que se descubren como protagonistas, no de una época determinada, sino de una energía que perdura a través del tiempo.

He realizado dos publicaciones relacionadas con el proyecto: *Rabia y Fuera ruido*, y haré una tercera para febrero.

Todo ello hace palpable que el proyecto se ha expandido, gracias a la reflexión desarrollada en la Academia, motivada también por la convivencia durante estos meses.

Experiencia

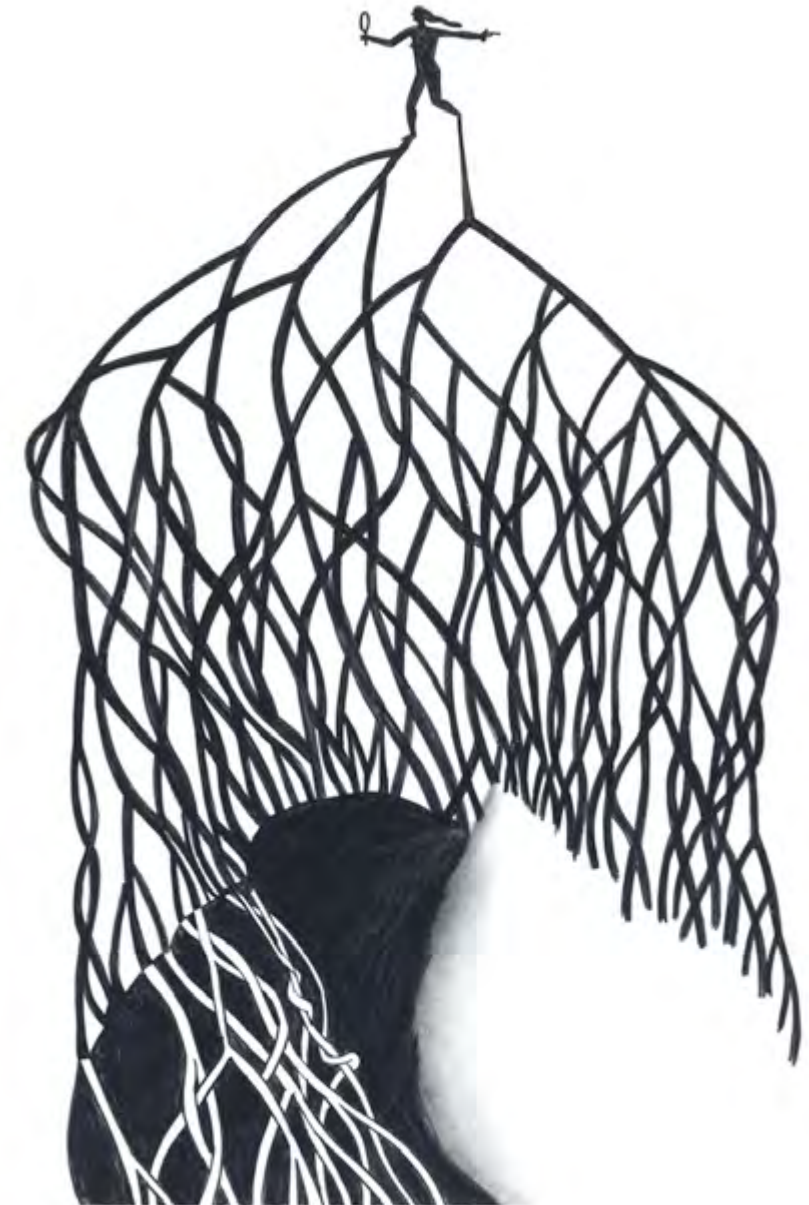
Roma, el peso presente de toda su historia; la gestación de una convivencia de nueve meses con nuevas personas.

No imaginé antes de pasar por la Academia las muchísimas aportaciones que esta experiencia iba a tener en mí y, por consiguiente, en mi obra.

Tras mi paso por la Academia, siento, a través de aquellos que la habitan y la trabajan, que hay un lugar institucional dirigido al cuidado de la actividad creadora, sea cual sea la disciplina.

El intenso y continuo intercambio de experiencias y conocimientos hace que la labor solitaria se transforme en un diálogo de espejos.

Se han creado vínculos que perdurarán más allá de estos meses. Además del apoyo presente entre unos y otros, se han generado y se buscan nuevas formas de colaboración a futuro. Este es sólo el comienzo.

CLAUDIO SOTOLONGO

La Habana, 1982. Artista gráfico. Graduado en Diseño Gráfico por el Instituto Superior de Diseño (ISDi) de la Habana y Máster por el programa de Gestión e Innovación de Diseño del ISDi. Es profesor de Historia del Diseño en la Universidad de La Habana, diseñador del Departamento de Publicaciones de esta universidad, en la cual es aspirante a doctor en Ciencias sobre Arte.

Sus carteles y obra gráfica han formado parte de las siguientes exposiciones “Black with a drop of red” (Fowler Museum at UCLA, Los Ángeles, 2016); “Interaction” (Facultad de Artes y Letras, La Habana, 2015) y “Cuba Va! Grafikdesign zum Film aus Kuba” (Schule für Gestaltung, Basilea, 2013). Ha participado en muestras colaterales a la Bienal de La Habana en 2008, 2012 y 2015. En 2011 obtuvo la beca de creación Estudio 21 del Centro de Desarrollo de la Artes Visuales al frente del equipo de creación Plan C con el proyecto expositivo X2 proyecto de obra. En 2012 obtuvo mención con un proyecto bipersonal en las becas de creación de la Fototeca de Cuba. En 2016 fue premio del concurso de cartel Casa Tomada organizado por la Casa de las Américas en la Habana, Cuba. Reside y trabaja en la Habana.

Cartografías de la ficción. El cine como metáfora de la ciudad: Roma

El mapa como método para reencontrar los espacios urbanos, como práctica artística y como resultado de diseño, permite encontrar desde la cartografía nuevas relaciones entre los espacios físicos y su valor simbólico. El proyecto se centra en la yuxtaposición de la acción de mapeo, el diseño de mapas y el cine como construcción simbólica.

En un proceso que comprende marcar en un mapa los lugares, calles o recorridos. Seguir las calles y completar los recorridos, así como crear rutas alternativas entre los lugares. Documentar cada recorrido a través de imágenes fijas, objetos encontrados, dibujos, notas y grabaciones de sonido. Superponer la información recogida sobre mapas de la ciudad de diferentes épocas mediante el uso de símbolos, colores, texturas, materiales diversos diseñados como respuesta emocional a cada lugar visitado.

Mediante un teléfono inteligente, un cuaderno para anotaciones y mapas de diferentes períodos históricos, documentar los recorridos, así como las respuestas emocionales a cada espacio.

El resultado final es el mapeo del conjunto de respuestas emocionales a los espacios del cine italiano filmado en Roma. Este se mostrará a través de mapas intervenidos e impresos en serigrafía, una proyección audiovisual y un libro de artista en una pieza única que resume el proceso de investigación artística.

Este proyecto está en proceso en La Habana, con referencia a 5 filmes icónicos del cine cubano y con una formalización similar.

Proceso

Cartografiar narrativas cinematográficas en los entramados urbanos permitió re-encontrar la ciudad a partir de historias construidas desde la ficción. Las acciones de transitar, vagar o deambular por los barrios de Roma en recorridos planificados o aleatorios permitieron experimentar cada lugar en su complejidad sensorial. La concepción de mapas para evidenciar las intersecciones entre cine y ciudad, ficción y realidad, lugares y no lugares devino una experiencia creativa multimedial. El cuaderno-memoria, las piezas en serigrafía y el video presentado; aunque transitan por discursos independientes, en su conjunto completan una obra mayor que resume la experiencia del tiempo de trabajo en Roma.

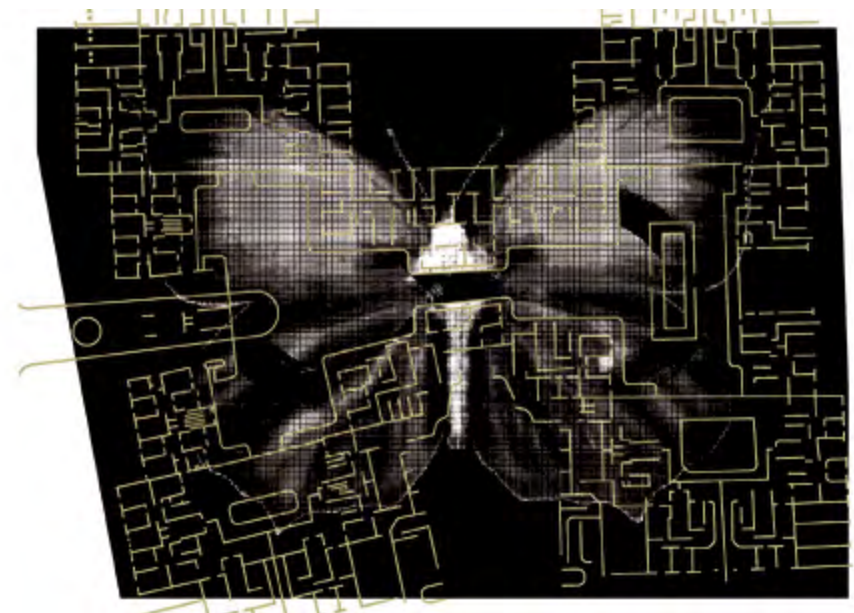
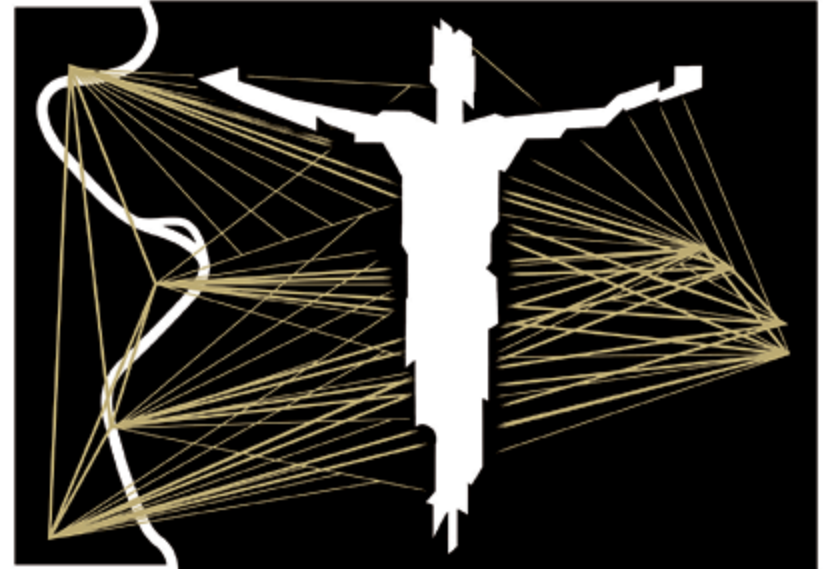
Cada historia cinematográfica fue construida en un fragmento de la ciudad, entonces los recorridos en su busca se cruzan, se superponen, desde Porta Portese hasta la Fontana di Trevi se camina desde Accattone hasta La dolce vita, desde Via Flaminia hasta el Templo de Adriano, se transita desde Ladrones de Bicicletas hasta El eclipse. Entonces cada filme vuelve a ocurrir en este presente.

La ciudad permanece inapresable, los recorridos infinitos, y el mapa ya no es del territorio físico, es además del tiempo, de las sensaciones, el mapa se expande lejos de contraerse, se complejiza lejos de simplificarse.

Experiencia

Vivir en la Academia ha significado para mí entrar en un proceso de reevaluación de mi práctica artística. Las diversas dinámicas creativas con las que entré en contacto a través del trabajo de otros becarios me ayudaron a establecer un proceso creativo más completo, a revalorizar el proceso de trabajo, en particular el vinculado a la investigación artística.

El tiempo que estuve en el taller de grabado me permitió incorporar un conjunto de piezas preparatorias a mi trabajo final. La exploración de texturas, materiales, técnicas y procesos como parte de la investigación artística vinculada a la producción de las piezas finales fue clave para el desarrollo de éstas. Los estudios que no terminaron formando las piezas finales, son ahora caminos abiertos hacia otras piezas. Como artista residente en la Academia fui invitado por la prof. Sarah Lindford a impartir una conferencia sobre el proceso creativo en el diseño, en la Academia de Bellas Artes de Roma. También como artista gráfico diseñé varios soportes promocionales para la Academia, en particular los promocionales de los conciertos de primavera y la gráfica de dos exposiciones que ocurrieron durante mi estancia.

ESTRELLA TORRICO

Madrid, 1982. Licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de archivística. Desarrolla su profesión en instituciones como la Fundación Alternativas, donde ha sido responsable del Departamento de Documentación y en la Biblioteca Nacional de España, colaborando en la organización de actos, conferencias y gestión de exposiciones como “Miradas sobre la Guerra de la Independencia. Grabados de Goya”.

Recibe en 2011 la Beca ARGO del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para colaborar en el Instituto Cervantes de Roma, ampliando el fondo documental de la filósofa española María Zambrano, y gestionando la actividad cultural y presencia en redes sociales de la biblioteca.

Como investigadora, disfruta de una beca en la Real Academia de España en Roma, durante el periodo 2016-2017, en la especialidad de Archivo y documentación. Bibliotecas históricas, para la realización del proyecto “Estatuas que hablan”.

Estatuas que hablan. Antología de pasquinadas sobre España

Durante el siglo XVI, los ciudadanos de Roma, sometidos a una fuerte censura, comenzaron a utilizar un conjunto de esculturas de mármol para fijar en ellas, de manera clandestina, sus sátiras anónimas. Usando el arte como transmisor de la palabra, lograban manifestarse libremente, escribiendo duras críticas contra el Papa, la curia romana y la nobleza.

Estas redes sociales del Renacimiento, conocidas popularmente como “estatuas parlantes”, fueron práctica habitual en Roma durante más de cuatro siglos. Situada aún hoy en el Centro Histórico, lo componen las figuras del Pasquino, Marforio, Abate Luigi, Babuino, Facchino y Madama Lucrezia.

Muchas de estas sátiras –denominadas pasquinadas por su fijación en la estatua del Pasquino– se escribieron contra personajes españoles, testimonio de la vinculación histórica de esos siglos entre la ciudad eterna y España. La primera pasquinada datada es del 1501 y fue dirigida precisamente contra el papa español, Alejandro VI, punto de partida del proyecto.

El objetivo de la investigación documental en bibliotecas de Roma es la publicación de una antología inédita que rescate aquellas pasquinadas que aporten información sobre España o personajes españoles de aquellos siglos. Así contribuimos a completar la historia oficial de nuestro país y de la conformación de estereotipos españoles en Italia.

Versos valiosos por no estar sometidos a la censura, revelándonos una historia contada desde la verdad, la emoción y pensamiento del pueblo romano. Ciudadanos que crearon, con las “estatuas parlantes”, una de las formas de comunicación social más creativas y singulares que existen.

Proceso

Para estudiar el origen de las estatuas parlantes como medio de comunicación social y realizar la selección de pasquinadas, era necesaria la consulta de manuscritos y monografías, en su mayoría del siglo XVI y XVII.

La elaboración previa de un repertorio me permitió conocer la situación bibliográfica italiana sobre el tema de estudio, encontrando en torno a 400 obras, de las que se consultaron las recopilaciones de pasquinadas más completas.

Ha sido imprescindible el acceso a bibliotecas históricas de Roma como la Angelica, Casanatense, Marco Besso, Biblioteca Nazionale, Biblioteca Vaticana y al Archivo Histórico Capitolino.

Vivir a un paso de las estatuas y poder explorar el entorno donde surgieron las pasquinadas ha supuesto un valor añadido al proyecto, permitiendo desarrollar en paralelo otras líneas de trabajo, como la elaboración de un archivo fotográfico de pasquinadas contemporáneas, como testimonio de que la práctica sigue activa. Se han realizado, además, entrevistas a expertos y visitas a asociaciones y museos que promueven la tradición de las estatuas parlantes en Roma.

Fruto de la investigación, se han localizado cerca de 100 sátiras sobre España, y he podido profundizar en el origen de la sátira en Roma y otras cuestiones como la expansión de las pasquinadas por Italia, que se activaron con otras esculturas en ciudades como Milán, Venecia y Brescia.

Durante el último trimestre, he llevado a cabo la traducción de sátiras al español, su análisis y la redacción de los capítulos e índices que completarán la publicación.

Experiencia

Poder desarrollar un proyecto en la Real Academia de España en Roma es un privilegio por lo que supone vivir en una institución con 144 años de historia, en la ciudad de Roma y con artistas e investigadores de diferentes edades y disciplinas.

Además de disponer de todo el tiempo necesario para la investigación, el día a día en la Academia se traduce en conferencias, conciertos y visitas de profesionales del sector cultural, que son posibles gracias al esfuerzo de los trabajadores y el equipo de la Academia.

La convivencia con compañeros de gran talento hacen de esta experiencia un periodo transformador. Como investigadora, me ha permitido entender mejor el funcionamiento del mundo del arte y ha generado de manera natural colaboraciones que han influido en el desarrollo del proyecto.

Estos meses se traducen en momentos: en paseos por el jardín, en la melodía del piano desde el Salón de Retratos, en excursiones, en comidas colectivas, en la estatua del pasillo que se convirtió en parlante... La Academia ya forma parte de mí, como forman parte de mí los amigos que me llevo; dejo la Academia con la certeza de que no hubiera podido elegir, para transitar este camino, mejor compañía.

SANTIAGO YDÁÑEZ

Jaén, 1967. Graduado en Bellas Artes en la Universidad de Granada. Ha realizado talleres, entre otros, con Juan Genovés. Fue Premio de Pintura ABC en 2002 y Premio de Pintura Generación 2002 de Caja Madrid, Beca del Colegio de España en París del Ministerio de Cultura en 2001 y Beca de la Fundación Marcelino Botín en 1998. Sus obras están en las colecciones de Fundación Botín (Santander), MNCARS (Madrid), Museo Sofía Imber (Caracas, Venezuela) y en colecciones particulares en México, Canadá, Italia, Noruega, Alemania, Portugal y España, entre otras. Actualmente vive y trabaja entre Berlín y Granada.

El Jardín de las Delicias

El Jardín de las Delicias es el resultado de nueve meses de análisis de los frescos romanos de la Villa di Livia en el Palazzo Massimo en Roma, espacio que ha inspirado el trabajo que he desarrollado en la Academia.

En este proyecto he querido reflejar el concepto de paraíso perdido, jugando con imágenes teutónicas de finales del siglo XIX y principios del XX, así como otras imágenes de carácter mediterráneo. La idea del proyecto surge de la lectura de la novela de Thomas Bernhard, *Auslöschung* (Extinción), donde un joven intelectual austriaco escapa a Roma, allí trabaja como profesor hasta que tiene que regresar a su ciudad natal. A su vuelta, critica y analiza la cara más oscura de la cultura prenatal y la hipocresía de la burguesía católica que dio lugar al nazismo.

El Jardín de las Delicias es una pieza de gran formato (3,15 x 10 m), que muestra a una joven rubia, de mirada nostálgica, melancólica, ausente, y un jardín cargado de vegetación y aves. A la hora de interpretar esta pieza he alterado la representación de algunos elementos como las aves que aparecen en los frescos originales, pero he mantenido la idea y estructura de la pieza del Palazzo Massimo.

La obra se expondrá en la propia estancia de la Villa di Livia en el Palazzo Massimo. Para la exposición pintaré tres piezas más a fin de completar y cerrar el espacio.

La intencionalidad del proyecto ha sido realizar una crítica, a veces directa, a veces en clave poética, al nazismo y enfatizar la ausencia o pérdida del paraíso, representada a través de la nostalgia en el rostro de la niña, y la belleza y calma de los jardines.

Proceso

El proceso creativo de mi obra se ha basado en la observación e interpretación, fundamentalmente, de los frescos romanos de la Villa di Livia. A la obra de gran formato le acompañan otra serie de obras de menor tamaño: objetos, dibujos, grabados intervenidos... donde relaciono dos momentos de la historia en dos zonas de Europa y dos maneras de entender la vida.

He adquirido grabados de arquitectura italiana de 1751 y sobre ellos he intervenido representando pájaros y retratos germánicos. También se ve reflejado el lado teutónico en una serie de dibujos a lápiz en los que aparece Hitler acompañado de niños y niñas, en clave irónica que hacen referencia a la película *Es geschah am hellichten Tag* (El cebo) de Ladislao Vajda. Por último, he representado imágenes del documental *Olympia* (1936), dirigido por Leni Riefenstahl (conocida como la cineasta de Hitler), donde se muestran imágenes de los juegos olímpicos de Berlín de 1936.

Mi estancia en la Academia asimismo me ha inspirado a pintar una versión de la *Crocifissione di San Pietro* (1601) (Martirio de San Pedro) de Caravaggio, pintado para la capilla Cerasi de la iglesia de Santa Maria del Popolo de Roma, y obras de algunos pintores españoles, como por ejemplo una versión de Enrique Simonet de la pintura *Y tenía corazón* (1890). Todas estas obras representan la Europa del sur.

La idea de *El Jardín de las Delicias* y el proceso creativo de la obra se ven resumidos en un díptico de 1,60 x 3,50 m, donde aparecen representados la niña y un pato, igualmente presentes en la obra de 3,15 x 10 m, pero donde sin embargo, el fondo que envuelve a la niña y al pato ya no es vegetación como en la pieza grande, sino una poética transición de color en tonos verdes.

Experiencia

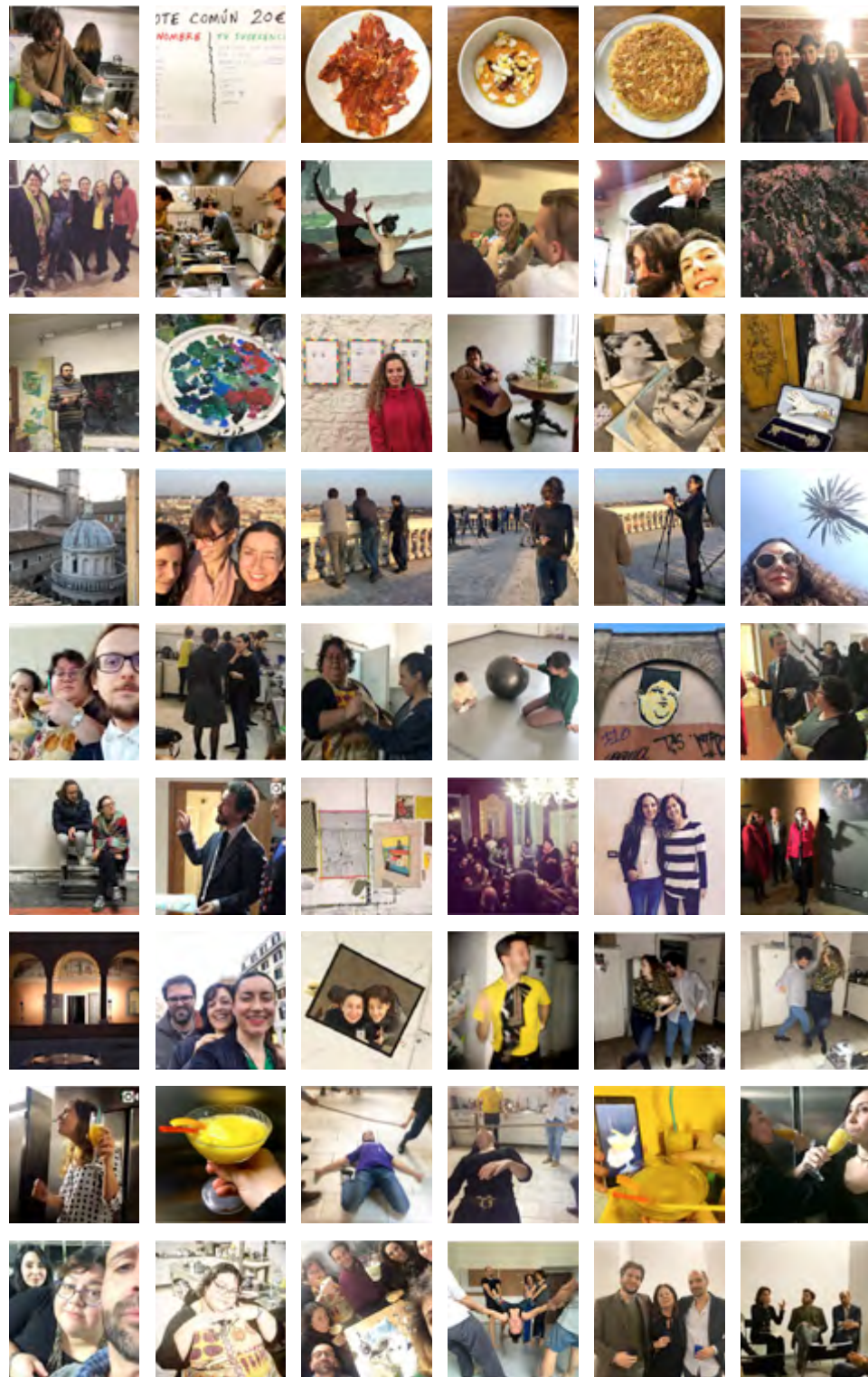
Vivir durante nueve meses en Roma, una ciudad vital llena de historia, de arte, de cultura, de monumentos... me ha permitido enfrentarme a mi obra desde otra perspectiva, analizar mi trabajo anterior y desarrollar mi proyecto de forma más sosegada, manteniendo una distancia con mi obra precedente.

Mi forma de pintar es muy visceral, rápida, impulsiva, cargada de energía en cada brochazo. Normalmente empleo entre una y dos sesiones para pintar una pieza. En cambio, este proyecto lo he trabajado desde la tranquilidad, de una forma más pragmática, he invertido varios meses en pintar esta pieza. Ha sido una nueva forma de abordar mi obra, más detallada y reflexiva.

Mi estancia en la Academia ha sido el germen para desarrollar un nuevo proyecto junto a Miki Leal. Estos meses en Roma nos han permitido conocer la succulenta cocina italiana, lo que nos ha llevado a la idea de crear una particular guía de diez restaurantes y algunos bares que han formado parte de nuestra etapa en la ciudad. En ella incluiremos fotos, dibujos, pinturas y un texto elaborado por Suset Sánchez.

TRADUCCIÓN

Conoscere la Real Academia de España, il suo complesso monumentale, il lavoro dei borsisti che anno dopo anno sviluppano i loro progetti a Roma e l'attività che si svolge per promuovere la diffusione della cultura, ci porta alla convinzione che sostenere la produzione culturale è un'opportunità per continuare a costruire il nostro presente. E, soprattutto, per progredire in un futuro basato sul dialogo e sul rispetto per la diversità. La nostra diversità creativa e la nostra permanente aspirazione a uno sviluppo basato sull'uguaglianza. Artisti, scrittori, ricercatori, disegnatori, cineasti, tra molti altri professionisti della Spagna, dell'America Latina e dei Caraibi condividono sogni e si fanno in quattro per darci il meglio di loro stessi, lavorando con perseveranza da una città dalla quale sono già passati 920 borsisti in questi 144 anni di esistenza. Il Tempietto del Bramante che si trova nell'Accademia ci ricorda che innovare è apportare e che investire nei nostri creatori è la migliore strategia possibile. In un certo senso, il cielo di Roma fa in modo che siamo tutti iberoamericani sotto lo stesso cielo.

Fernando García Casas
Segretario di Stato di Cooperazione Internazionale e per Iberoamérica

Fungano queste parole, in qualità di Ambasciatore di Spagna in Italia e a mo' di breve preambolo, da invito a conoscere e visitare una delle più singolari ed emblematiche istituzioni culturali della Spagna. Unica per origine e traiettoria. Innovatrice per ciò che comportò il credere, 144 anni fa, alla necessità di sostenere creatori e ricercatori affinché conoscessero più da vicino le fonti della cultura occidentale, per creare meglio. Attuale per la convinzione nella difesa del suo costante rinnovamento, promuovendo l'Accademia come centro di produzione. È per questo che sono lieto di presentarvi una pubblicazione che sintetizza il periodo in cui i 24 borsisti dell'edizione 2016-2017 hanno vissuto a Roma, che accompagna la selezione dei progetti che hanno svolto e che si presenta nella sede del complesso monumentale di San Pietro in Montorio. In una parte del Gianicolo legata alla Spagna da secoli e dalla quale generazioni di artisti e ricercatori hanno potuto nutrirsi ieri come oggi, di tutto ciò che Roma, con la sua ricchezza incommensurabile, continua a offrirci. Un'Accademia in cui si crea cultura e si genera conoscenza. Cultura allo stato puro.

Jesús Gracia Aldaz
Ambasciatore di Spagna in Italia

SEMPRE ROMA

Sono 144 anni che l'Accademia de España si affaccia su Roma dal Gianicolo, dal Mons Aureo, e si fonde con una città che accoglie da secoli altre accademie, istituti storici o archeologici e altre istituzioni culturali degli altri paesi europei e alcune di altri continenti. L'Accademia si inserisce, pertanto, in reti di conoscenza che si arricchiscono giorno dopo giorno con creatori e ricercatori che vengono a Roma, che vivono a Roma e che si portano Roma nei loro penelli, nei computer e, soprattutto, dentro di sé.

Per questo, il risultato della permanenza a Roma dei 24 artisti e ricercatori residenti che tra l'ottobre del 2016 e il giugno del 2017 hanno usufruito di una borsa di studio e di sostegno alla produzione, si materializzerà nel corso del tempo. A poco a poco, nei prossimi anni, vedremo come ciò che hanno sentito a Roma si intrufolerà nei video, romanzi, ricerche che a volte sono tesi di dottorato, coreografie, film, fotografie, disegni o dipinti... Quest'anno, molta pittura, molto disegno, molta illustrazione... ricordano quei primi anni così vigorosi di quest'istituzione quando si concentrava sulle discipline classiche delle accademie di belle arti. E alla tradizione si unisce per la prima volta il design per la moda, il disegno industriale. Un'istituzione, pertanto, che continua a innovare sulle basi del riconoscimento del proprio passato. Costruendo futuro con i suoi più preziosi vimini: i borsisti in residenza. E la molteplicità delle discipline accolte dall'Accademia de España fa sì che riverberino gli echi dei loro studi, soggiorni e vissuti ben oltre Roma. L'Accademia è un invito costante a lasciarsi influenzare, ad abbeverarsi alla saggezza del compagno accanto, e a crescere uniti, spagnoli, latinoamericani e italiani. In questa edizione, queste alleanze ormai si sono consolidate in opere collettive, in prospettive incrociate in cui tutti quanti hanno contribuito con il meglio di sé.

A Roma si offrono tutti gli anni, anche in questo, una selezione delle opere, delle ricerche del tempo condiviso a Roma. Un aperitivo di ciò che verrà. Questa pubblicazione e la mostra ospitata dall'Accademia non è che una stagione di un processo creativo che come per tanti dei 920 pensionados, borsisti o residenti della sua storia, bisognerà seguire da molto vicino la loro evoluzione. Un processo di cui godiamo orgogliosamente da 144 anni, è PROCESSI 144.

Direzione di Relazioni Culturali e Scientifiche

La Real Academia de España è un'istituzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e dipende concretamente dalla Segreteria di Stato di Cooperazione Internazionale e per lo Sviluppo. Le borse di studio e di sostegno alla produzione culturale dell'Accademia sono dell'Agenzia Spagnola di Cooperazione Internazionale e per lo Sviluppo (AECID).

INTRECCIANDOSI CON ROMA

Intrecci'are [int't'jare] VT (capelli) trenzar;
(filii) entrelazar; (relazione) entablar; (rapporti) estrechar

Parrebbe che la traduzione letterale del termine intrecciandosi in spagnolo non sia così semplice né altrettanto sonora quanto lo è in italiano. Ma la sua pienezza la identifica come una delle chiavi per sintetizzare questi 144 anni a cavallo di tre secoli, che sfondano il secondo decennio del XXI come un ariete, in cui l'istituzione si consolida come uno spazio di conoscenza, un centro di produzione culturale in cui la molteplicità dei linguaggi della creazione è un segno identificativo, un luogo di incontro con altre culture.

L'Accademia ha transitato nella nostra storia mano nella mano con 920 pensionados, borsisti o creatori e ricercatori in residenza. Ha aperto le sue porte al pubblico della città quando arrivò la democrazia in Spagna, su richiesta dei propri residenti e dopo molteplici pressioni da parte loro che li portarono addirittura a rinunciare alla borsa di studio. Di conseguenza, non soltanto entravano in contatto con i borsisti di altre Accademie o centri di ricerca, ma mettevano a disposizione di tutti le conoscenze acquisite, la riflessione teorica, l'innovazione delle loro proposte artistiche. Un rapporto con la città che piano piano si va arricchendo. Costruendo mappe e reti che vanno oltre l'evidenza. Che dal Gianicolo trapassa Trastevere e Monteverde, attraversa quartieri, frontiere e oceani. Questo è l'ordito sul quale si continua a costruire la quotidianità dell'Accademia de España. La stessa trama che i residenti 2016-17 hanno infittito nei mesi vissuti a Roma e che faranno crescere nei prossimi mesi, anni, decenni... un processo di 144 anni... Processi 144.

Chi si affacci alle pagine di questa pubblicazione o alla mostra di Roma, con la selezione dei lavori di questi mesi, sperando di trovare scenari comuni, rimarrà sorpreso dalle proposte dei creatori e dei ricercatori. Sempre partendo da Roma. Progetti che per la maggior parte sono tappe di avventure più lunghe e di sviluppi che vedremo materializzati tra molto tempo.

Sguardi curiosi verso strati archeologici o reperti materiali che il passato ci ha conservato in siti, musei, archivi o biblioteche. Passeggiate con viaggiatori di tutti i tempi che attraversarono l'Europa, che arrivarono o ripartirono da Roma, alcuni guidati dalla curiosità e dalla smania di conoscere, e altri costretti ad esili mai desiderati. E tutti segnati dalla città, dalle sue strade, dall'arte che si stacca dalle facciate di colori indescrivibili, pareti di musei che concentrano la storia dell'Occidente europeo e ci ricordano l'enorme privilegio di respirare ogni giorno a Roma e si assumono la responsabilità di restituire ai cittadini che rendono possibile tutto questo, il meglio di ciascuno di loro: le loro opere, la loro creatività, le loro ricerche.

Per questo, le pagine a seguire sono le finestre dalle quali vi consigliamo di affacciarvi, e porte dalle quali vi invitiamo a entrare per godere, per sentirvi in un qualche modo complici. In sostanza, orgogliosi del

risultato dello sforzo collettivo di una società che sostiene creatori e ricercatori, uno dei migliori e più proficui investimenti per scommettere sul futuro. I siti web dei 24 residenti di quest'anno vi porteranno molto più lontano nei prossimi anni. Quello dell'Accademia, piano piano, vi avvicinerà alle storie di tutti coloro che sono passati di qui, a opere d'arte, pubblicazioni, registrazioni o film che tutti lasciano al fine di arricchire le collezioni pubbliche che, in quanto tali, sono visitabili. E un po' più avanti, alle pagine imbastite tra le mura del complesso monumentale di San Pietro in Montorio, con il Tempietto del Bramante a fare da testimone, che si tradurranno in mappe tessute con il meglio dei nostri creatori e ricercatori. Vi invitiamo a non perderli d'occhio.

Ángeles Albert de León
Direttrice dell'Accademia de España

COLONIZZANDO ROMA

Juan Gómez Barcena

Tutti quelli che hanno usufruito di una borsa di studio di creazione artistica sanno quanto sia difficile spiegare la nostra esperienza ad amici e familiari. La parola stessa, “borsa di studio”, pare prestarsi all’equivoco: in quanto borsisti, ci immaginano in una sorta di frenetico Erasmus, o magari sottoposti a inclementi orari di lavoro in cambio di miseri stipendi. Alcune istituzioni hanno sperimentato termini alternativi, come “residenti” o “pensionati”: capisco tuttavia che nessuno di essi aiuti a trasmettere la vera natura di un’esperienza che io e i miei compagni abbiamo vissuto a Roma.

C’è tuttavia un termine che, pur non essendo perfetto, mi piace particolarmente, e che userò al mio ritorno per riassumere i nostri nove mesi di convivenza: “colonia di artisti”. La parola evoca, innanzitutto, quelle “colonie” in cui andavamo nelle estati della nostra infanzia; e sicuramente c’è stato qualcosa di quel carattere festivo, solidale, eccezionale, nel nostro passaggio per l’Accademia de España a Roma. Ma soprattutto penso al significato più originale e genuino della parola “colonia”: quell’insieme di persone che mosse da ragioni diverse intraprendono un viaggio per trasformare uno spazio sconosciuto, e a loro volta – e questo è forse l’aspetto più interessante – per lasciarsi trasformare da quel nuovo mondo che le accoglie. Come tutti i coloni, nel corso della nostra permanenza in Accademia abbiamo lasciato la nostra traccia, sotto forma di quadri, vignette, libri, partiture, film, disegni, performance o fotografie: ma soprattutto ci siamo lasciati impegnare a livello professionale e vitale da una città e da un gruppo umano, e grazie a quell’interazione siamo cresciuti e ci siamo trasformati in un modo che non avremmo mai immaginato.

Roma è stata motore e protagonista dei nostri progetti, come motivo tematico, come ispirazione o come simbolo. Alcuni hanno trovato nella città le radici della propria biografia, come Beatriz che ha filmato le tracce lasciate dai suoi zii a Trastevere, o hanno rincontrato il proprio Paese d’origine, come Suset che ha curato l’opera dell’artista cubano Jorge Carruana. I personaggi che popolano i libri di Dea e Diego, gli artisti membri del collettivo Los Bravú – una minuscola colonia all’interno della grande colonia che siamo stati tutti – hanno fatto un salto dalle vignette alla tela, influenzati dalla pittura rinascimentale italiana. L’opera di Santiago Ydáñez, impregnata della tradizione germanica, ha trovato nuovi modelli nei dipinti di Caravaggio o negli impressionanti affreschi romani di Villa Livia. Claudio ha cercato nella città le location del cinema classico italiano; Xose ha frugato tra cataloghi e vecchi film per trovare nuovi documenti dell’opposizione al franchismo negli archivi di Roma; Ana ha dato un suono alle partiture che Maria Luisa di Borbone ha composto agli inizi del XIX secolo; Carlos ha analizzato e si è interrogato sugli ambiziosi progetti urbanistici della Roma degli anni ’60-’70. Estrella ha ascoltato la voce delle classi popolari italiane, che per secoli si sono avvalse di determinate statue di Roma per plasmare la loro dissidenza con le celebri pasquinatte. Mercedes si è guardata molto indietro, fino alla Roma Antica e alla cultura etrusca, per concepire disegni e opere di ieri che parlino agli esseri umani di oggi; Estibaliz ha riesumato il ruolo sopito o can-

cellato delle donne dell’Antichità romana e Rosalía ha invocato per noi i resti di un banchetto del Tardo Impero, diventato cenere, per aiutarci a riflettere sugli usi e gli abusi dell’alimentazione. L’atmosfera di Roma, l’aria e l’acqua prive di rappresentazioni sulle cartine, hanno acquisito territorialità nei disegni e nei video di Laura, così come Irene è stata capace di captarne la luce e di trasformarla in gesto e movimento. Miki ha calcato i passi di Stendhal per Roma, Tyto ha sondato nelle sue illustrazioni la biografia allucinata di Fellini, e il pensiero di María Zambrano in esilio si è incarnato nelle fotografie di Aitor. Roberto Bolaño ha immaginato a Roma la protagonista di Un romanzetto canaglia, e Joan ha deciso di tradurre in immagini le parole del romanzo, così come Antonia si è basata su una sceneggiatura di Felipe Hernández Cava per illustrare la Trastevere degli anni Settanta. I sette colli di Roma hanno occupato anche la geografia e i paesaggi immaginati di Santiago Giralda, e Santiago Lara è sceso stringendo la mano a Enea nell’oltretomba delle origini, alla ricerca di un luogo sicuro su cui rifondare i valori di una cultura europea in crisi. Su questa stessa sensazione di imminente catastrofe ha riflettuto anche Víctor, disegnando un guardaroba bellico che ci parla di un mondo che sembra andare verso la distruzione. David ha combinato instancabilmente fotografie scattate per la città, alla ricerca di echi e risonanze su cui edificare la sua particolare poetica dell’immagine, e io ho indagato sulle sorti di un altro esiliato celebre, il poeta latino Ovidio, per riflettere sullo shock antropologico che presuppone ogni viaggio.

Questo è stato il risultato materiale della nostra esperienza, l’unico del quale possono dare testimonianza i cataloghi e le mostre, ma mi azzarderei quasi a dire che non è il più importante. Perché mentre le opere si accumulavano e crescevano, tra noi si intessevano relazioni, legami, contaminazioni, che ci hanno trasformato e arricchito, fino a riuscire a dissolvere del tutto i confini tra le nostre discipline. A questo processo non soltanto hanno partecipato i borsisti: anche i nostri partner e amici, che sono venuti a trovarci e hanno fatto in un qualche modo parte del paesaggio della nostra convivenza, così come i centoquarantatré anni di borsisti che ci hanno preceduto, fantasmi quasi sempre anonimi che hanno contribuito a trasformare l’Accademia in ciò che è oggi e che ci hanno silenziosamente passato il testimone. E, ovviamente, è stato parte attiva della nostra esperienza anche lo staff al completo dell’Accademia; perché, che il loro compito fosse quello di aprirci il portone o di catalogare la biblioteca, di aiutarci nella pulizia delle nostre stanze o di procurarci il materiale per il nostro lavoro, tutti quanti hanno contribuito a rendere possibile un’esperienza della quale non soltanto ci portiamo via molte opere sotto braccio, ma soprattutto una memoria condivisa che ci renderà artisti migliori e magari persone migliori. Come quelle colonie di microbi che vediamo riunirsi sotto la lente di un microscopio – ecco qui una terza e ultima accezione della parola “colonia” – abbiamo fatto qualcosa di più che dare il nostro personale contributo: dall’unione è nato qualcosa di più grande e importante per noi stessi e, come la città di Roma, quel qualcosa ci apparirà per sempre.

COMPLICI DELL’ACCADEMIA

Programma di Visitatori Professionali del Settore Culturale

Sono molte le persone che ci hanno accompagnato nel corso di quest’anno. In questa seconda edizione del “Programma di Visitatori Professionali del Settore Culturale dell’Accademia de España” abbiamo voluto dare continuità alla tradizione e invitare al tavolo di discussione artisti, scrittori, storici, gestori, etc. che si avvicinano a questa istituzione e condividono le loro esperienze con i borsisti. Il programma si nutre di invitati dei residenti, dei professionisti che durante il loro soggiorno a Roma hanno voluto dedicarci parte del loro tempo, e di altri che, proposti dall’istituzione stessa, completano un ventaglio multidisciplinare e di provenienze diverse.

Proponiamo a chi ci visita di conoscere da vicino i progetti e i loro autori nei rispettivi studi, e di partecipare a incontri collettivi la cui chiave è il dialogo. Spagnoli, latinoamericani e italiani costituiscono il nocciolo di questa edizione del programma, segnata dalla pluralità degli ambiti del sapere. L’arricchimento reciproco di questi scambi è, indubbiamente, uno dei punti di forza più particolari che i residenti dell’Accademia acquisiscono nel loro percorso romano. Le reti di contatti generate hanno un valore che va ben oltre l’immaginabile. Ringraziamo per la generosa complicità tutti coloro che ci hanno fatto visita nel 2016-2017, e tra gli altri:

Abhishek Basu, Alberto Dambruoso, “AlbumArte”, Alejandro Castellote, Alfredo Pérez de Armiñán, Alicia Ventura, Anna María Guasch, Antoni Abad, Antoni Muntadas, Bambi Kramer, Begoña Torres, Belén Rueda, Blanca de la Torre, Candela Álvarez Soldevilla, Carla Berrocal, Carla Subrizi, Carlos Martiel, Carlos Prieto, Carlos Urroz, Chiara Garlanda, Claude Bussac, Clotilde Lechuga, Cristina Morales, César Sánchez, Donatella Saroli, Elena Córdoba, Elena Giulia Abbiatici, Eleonora Filiputti, Elisa G. McCausland, Emma Brasó, Enrique Bordes Cabrera, Enrique Junco, Eugenio Ampudia, Fabio Ianello, Federico Estol, Fernando García Casas, Flaminia Valentini, Francesco Buonerba, Francesco Careri, “Fundación Cereales Antonio y Cintia”, Gaia Franchetti, Gianfranco Baruchello, Giulia Boccia, Giulia Fiocca, “Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, Ignacio Gómez de Liaño, Iñaki Carnicero, Javier Alonso, Javier Otazua, Jesús Hernández Agüero, Joana Carro, Jordi Colomer, Jorge Blasco, José María Luna, Nicoletta Guglielmucci, Juan Carlos García Alía, Juan Luis Mira, Juan Manuel Bonet, Leticia Lladó Ferrer, Lila Insúa, Lorenzo Romito, Luigi Pagliarini, Luis García Montero, Lázara Menéndez, Mane Cisneros, Manuel Borja-Villel, Manuel Oliveira, Maria Alicata, Martín Sastre, Moisés Pérez de Albéniz, Nimfa Bisbé, Oriol Fontdevilla, Paco Bezerra, Patricia Pascual, Pedro de la Escalera, Raffaele Morelli, Raffaele Quattrone, Ramiro Villapadierna, Roberti Bruno, Roberto Varela, Rosa Jijón, Rossi de Palma, Santiago Herrero, Sarah Linford, Selina Blanco, Semíramis González, Sofía Terela, Susana Blas, Teresa Badía, Teresa Margolles, Valerio Bindi.

I testi a seguire sono quelli giunti in chiusura all’edizione di questa pubblicazione. Gli altri contributi, che indubbiamente continueranno ad arricchirci, verranno raccolti sul sito web e in future edizioni, per concludersi a febbraio 2018 con la presentazione finale in Spagna.

Elucubrazioni di una nostalgica dell’accademia.

È positivo quando arte e vita coincidono. Perché c’è molta arte senza vita – e non voglio ricordare le parole di Ortega sui musei che sono i cimiteri delle opere d’arte, affermazione che pur non piacendo a molti di noi non per questo è meno vera (perché nessun artista dipinge per un museo, tutti dipingono per l’esistenza quotidiana e il museo è la meta finale) – e c’è anche molta vita senza arte – e molte colpe di questo insuccesso sono attribuibili alla scuola, che non educa alla sensibilità estetica e in questo modo crea tristi esseri umani in serie.

Ma questa meraviglia accade, in modo molto speciale, quando si ha il privilegio di vivere nell’Accademia de España a Roma. Perché, inoltre, colui che vive nell’Accademia si rende conto che quella meraviglia si scompone a sua volta in una serie di meraviglie concentriche.

Prima meraviglia: al risveglio, l’invitato guarda dalla finestra e vede Roma eterna: sotto, il Tempietto del Bramante (dove prende forma l’idea della perfezione assoluta, come disse Benedetto Croce) e, sopra, gli altri colli di Roma, puntellati da cupole e colonne, e inframmezzate da quei cipressi e pini che commossero Respighi.

Seconda meraviglia: il silenzio. Il silenzio, che è sempre meraviglioso, come ci ha insegnato Cervantes, ma che lo è ancor di più in mezzo a una città rumorosa che subisce senza tregua il caos delle automobili e il vociare degli abitanti. Terza meraviglia: convivere con artisti, ovvero, con esseri eccezionali toccati dalla grazia, che sanno fare con il pennello, il punzone, la penna, la macchina fotografica, o semplicemente con le mani, cose che noi comuni mortali possiamo soltanto, stupefatti, ammirare.

E quarta meraviglia: assistere alla nascita di un’opera d’arte. Ciò che Stefan Zweig definì, in una celebre conferenza pronunciata nel suo esilio brasiliano, “il mistero della creazione artistica”. Di tutti i misteri dell’universo – disse all’epoca Zweig – nessuno è più profondo di quello della creazione. Il nostro spirito umano è capace di comprendere ogni sviluppo o trasformazione della materia. Ma ogni volta che sorge qualcosa che prima non c’era, siamo vinti dalla sensazione che sia successo qualcosa di soprannaturale, che abbia operato una forza sovraumana. E il nostro rispetto giunge al suo apice, direi quasi che diventa religioso, quando ciò che appare all’improvviso, non è una cosa effimera”. Dunque – aggiunge lo scrittore tedesco – a volte ci è concesso assistere a questo miracolo, e ci è concesso in un’unica sfera: quella dell’arte”.

Uno dei pochi luoghi in cui si può assistere a questo miracolo è l’Accademia de España a Roma. E il miracolo avviene, inoltre, in un modo molto speciale: perché non si assiste alla creazione di un’unica opera, ma di una pluralità di opere che stanno nascendo, contemporaneamente, porta a porta. E perché i creatori sono tutti grandi artisti che sono stati selezionati tra molti altri che non hanno passato la rigorosa scrematura, e ciò fa sì che il miracolo della creazione si cristallizzi per sempre in opere dal valore eccezionale.

Forse tutto ciò non accadrebbe in modo così eccellente, se chi ha il nome adeguato per sorvolare e tutelare tutto ciò - Ángeles Albert – non fosse attenta al grande particolare come a quello piccolo, e non avesse accanto a sé altre persone, alcune con un nome altrettanto angelico – Miguel – dedite alla fe-

licità quotidiana degli artisti.

Ciò che rimane, dopo aver trascorso alcuni giorni in una stanza dell'Accademia de España, è una grande nostalgia. E la speranza che un'esperienza così straordinaria possa ripetersi. E rimane anche, debolmente sostenuta da fotografie, il ricordo di film, testi, sculture, ma soprattutto quadri, ancora inconclusi, ma che un giorno vedremo su pareti amiche, e forse, forse, sulle proprie. E allora la vita si arricchirà con l'arte e l'arte si arricchirà con la vita.

Candela Álvarez

Real Academia de España en Roma. Era la prima volta che visitavo l'Accademia. Me ne avevano parlato, avevo visto foto, video, parlato con i residenti... e avevo quasi la sensazione di esserci stato. Ma la verità è che quando sono arrivato e ho visto lo spazio, le dimensioni, le possibilità, l'impostazione, il sistema di relazioni e la voglia di lavorare e raccontare da parte dei borsisti, mi sono tranquillizzato. La sensazione che provi quando vedi che le cose funzionano, che l'impostazione è corretta e che i residenti faranno realmente un salto di qualità sotto molti aspetti. Ero anche preoccupato a livello sociale, a come viene speso il denaro dei contribuenti, se è efficace, se c'è una redditività culturale di questo fenomeno che si ripete anno dopo anno. E penso proprio di sì, che gli sforzi vadano nella giusta direzione. E che siano inseriti nel tessuto culturale della città di Roma, il che è molto importante.

Devo dire che sono rimasto sorpreso da molti borsisti e dal loro oggetto di studio. Conosco e sono amico di molti dei residenti di quest'anno: Santiago Ydañez, Santiago Lara, Santiago Giralda, Miki Leal, David Jiménez... E naturalmente conoscevo il loro merito artistico.

Ma c'è un elemento di freschezza che mi ha particolarmente interessato e che ho scoperto lì, e che ha che vedere con la linea di lavoro seguita da persone come Estrella Torrico. Ho trovato che la ricerca che svolge sulle sculture parlanti (il Pasquino e le altre sculture che i romani usano da secoli per esprimere opinioni, rabbia e orientamento) sia veramente interessante per comprendere la cultura romana.

E mi è parso che il lavoro della musicologa Ana Lombardía ampliasse le possibilità dell'Accademia stessa, quando mi raccontava dei luoghi che aveva visitato durante la sua ricerca. Al pari di quella di Estrella, mi è sembrata emozionante.

Ma l'aspetto che più mi è piaciuto è l'insieme formato da tutti loro, il modo in cui si integrano, si divertono, competono e creano.

Voglia di tornare.

Eugenio Ampudia

La prima volta che ho visitato il Tempio dall'altro lato della cancellata sapevo soltanto che mi trovavo in un qualcosa che si chiamava Academia de España a Roma, e poco altro. Era il 1996, facevo l'Erasmus ad Atene ed ero venuto a Roma a trovare degli amici. Notai in loro una certa attrazione per l'Accademia, attrazione che non riuscivo a comprendere. Qualche tempo dopo, il mio professore di pittura ci parlò di quando era stato residente presso l'Accademia e di quanto avessero cambiato la sua vita e il suo

lavoro la permanenza in quel luogo e le passeggiate per Roma e i suoi marmi. Guardando la sua opera vidi che ciò che affermava era vero.

Ora è toccato a me visitare l'Accademia, un uragano di stimoli e persone. Ho potuto vedere il Tempio dall'interno alle 8 del mattino, un'esperienza che consiglio a chiunque sia fortunato quanto me.

La vera domanda è perché io mi trovassi in Accademia: è stato grazie al progetto di Suset Sánchez che ha invitato un collega storico (Oriol Fontdevila) e me ad analizzare il suo lavoro.

Questo comportava la necessità di conoscere il processo di ricerca svolto da Suset, la sua ricerca come storica, etc., oltre a una tavola rotonda per riflettere sul suo progetto e sul suo compito di storica e curatrice.

La tavola rotonda è stata proficua, animata e allo stesso tempo divertente. I residenti si sono dimostrati bendisposti a condividere le proprie riflessioni e problemi sul tema della documentazione della sua opera, sul lavoro che li riguardava in prima persona e allo stesso tempo sulla necessità di farlo in questi tempi di predominio dell'informazione.

La straordinarietà del progetto di Suset, a parte il valore intrinseco, consiste nel fatto che è la prima ricerca che ha come risultato una mostra curata da un residente. Così posso farmi un'idea dello sforzo della curatrice per svolgere un compito nuovo nel luogo in cui usufruisce della sua borsa.

Suset ha ricevuto un grande appoggio da parte dell'Accademia e della sua direttrice, particolarmente interessata ai temi di documentazione e conservazione dell'arte.

Per quanto concerne i visitatori, noi, oltre a poter contare su Suset come eccellente guida nel suo processo lavorativo, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare tutti coloro che hanno partecipato al lavoro di composizione della mostra di Jorge Caruana. La memoria, come sempre, mi tradisce, e non riesco a ricordarne i nomi, ma ho i loro volti impressi nella mente e le loro parole nel registratore. Grazie del vostro tempo.

Non posso non citare le appassionanti visite agli studi. Non c'è spazio qui per raccontarle tutte, però ritenetevi tutti menzionati e accettate il mio ringraziamento per il vostro tempo e il vostro ottimo lavoro.

Jorge Blasco Gallardo

Essere visitatore, essere in visita, presso un'istituzione. Vorrei pensarla come una condizione dello stare dentro, perché l'istituzione siamo noi, ma arrivando da fuori, come fanno le visite. Essere in visita nella nostra casa. E, curiosamente, è una maniera indovinata per descrivere l'esperienza che ho vissuto nella RAER. Facevo parte di un Programma e c'è un protocollo. C'è un percorso con orari fissi che regola il passaggio nei luoghi in cui lavorano gli artisti. C'è una sensazione di ruoli prestabiliti: tu qui e io qui. Vediamo che diciamo e cosa sappiamo dai luoghi che ci vengono assegnati. C'è un po' di urgenza da entrambe le parti. È protocollare anche il primo saluto, la timidezza di chi accoglie e, ovviamente, l'imbarazzo di chi irrompe in uno spazio privato, perché in Accademia, quasi sempre, lo studio è abitazione. È protocollare la spiegazione in cui si sgrana una traiettoria professionale passata, presente e – che difficile – futura. Ma piano piano, nel corso della con-

versazione, hanno la meglio la curiosità, lo stupore, la ricerca della condivisione, la voglia di ricambiare ciò che si sta ricevendo. Ed è reciproco; quando si giunge a questo punto non sono più così chiari i rispettivi ruoli. Il lavoro, il nostro lavoro, si espande e, finalmente, ecco la vita. Ma dai, che bello vederci qui! Come ti è venuto in mente? Ci sei già andato? Che magnifica passeggiata... Davvero preparate tutto voi? Non devo portare niente? Vengo anch'io e, dopo colazione, ci andiamo insieme così continuiamo a chiacchierare. Magari si aggrega anche qualcun altro. In questo Programma ci sono anche il calore e il tepore. Il piacere di stare in casa.

Selina Blasco

Ho trascorso una settimana come invitata presso l'Accademia de España a Roma a fine marzo 2017. Una settimana è un periodo troppo breve per capire come funziona un'istituzione, ma sufficiente per verificare se chi ne fa parte è orgoglioso di ciò che li accade. E una delle circostanze che più ha attirato la mia attenzione, e che credo contribuisca alla soddisfazione che ho percepito tra le persone che vivono in Accademia, è che lì convivono professionisti non soltanto con diversi interessi disciplinari, ma anche di età diverse e in diverse fasi della propria carriera. Sebbene la parola "intergenerazionale" suoni un po' logora, la possibilità di convivere e scambiare esperienze e conoscenze con persone di età diversa dalla propria mi sembra una delle più grandi attrattive offerte dall'Accademia ai propri residenti. Nel corso della vita accademica o della carriera professionale di ciascuno sono pochi gli spazi organizzati con l'idea di favorire questo scambio. In generale, "si impara" da quelli con più esperienza, e "si condivide" con quelli della propria generazione. Ma sappiamo anche che imparare e condividere sono attività complesse che risultano più affascinanti e proficue quando straripano da qualsiasi canale prestabilito. Durante la mia permanenza a Roma, ho apprezzato un'opera in cui la tela di un residente serviva da fondale e ispirazione alla coreografia di un'altra borsista; ho dialogato sugli inevitabili cambiamenti che la tecnologia porta in diverse discipline e su come adattarsi (o meno) a essi; ho capito che arte e design differiscono soltanto nelle modalità di distribuzione, non di produzione. Grazie alla vicinanza degli studi dei residenti, alla presenza di spazi comuni, alle numerose attività che coinvolgono tutti quelli che vivono lì, e soprattutto al fatto di indire un concorso senza limiti d'età, l'Accademia de España è un'istituzione dalla quale partire per riconsiderare come condividere e da chi imparare.

Emma Brasó

Scenari mutevoli. Chi studia il funzionamento del cervello dice che la nostra percezione della realtà – dei suoi dettagli – diminuisce quando il luogo in cui transitiamo ci è noto. Le azioni ripetute, i passi conosciuti, i gesti automatici mettono la percezione in "modalità di basso consumo". Il cervello non si impegna più a identificare e descrivere dettagli; a modo suo, si serve di una sorta di memoria RAM che si nutre di informazioni precedentemente fornite. Di conseguenza la nostra percezione della quotidianità

diventa spesso una somma di inerzie e automatismi. Un cambio di scenario, lo sappiamo tutti, aguzza la nostra sensibilità, ci "apre i pori" e risveglia la nostra attenzione ma, in aggiunta, e questa è la grande occasione delle residenze artistiche, apporta notevoli dosi di concentrazione e fornisce esperienze che arricchiscono a breve, medio e lungo termine. Forse una delle più stimolanti è proprio la convivenza con altri artisti.

I gruppi multidisciplinari sono, in un certo senso, un altro cambio di scenario. Hanno la virtù di ampliare lo spettro del linguaggio creativo, permettendo di affrontare il lavoro individuale da prospettive diverse, sommando grammatiche estranee e aggiungendo densità semantica ai contenuti. In sostanza, soppiantano l'endogamia tribale diluendo i codici autoreferenziali e ampliano il territorio formale e concettuale delle opere.

La condivisione e la presenza intermittente di visitatori "estranei" al gruppo, che condividono esperienze ed opinioni con i residenti, comportano un attrito tra le discipline. Gli specialisti sono meno specialisti quando interagiscono con discipline a loro estranee. Inoltre, il canale utilizzato per questo scambio di conoscenze prescinde dall'ambiente egemonico delle aule, implementando l'orizzontalità delle relazioni e la sottile diluizione delle gerarchie di potere. La configurazione ottenuta crea, paradossalmente, un terreno più stabile per i creatori. Un luogo dal quale si innesca facilmente l'autocritica, la ricerca e la sperimentazione, nell'assunzione dei rischi che vanno al di là dei condiscendenti automatismi formali.

Alejandro Castellote

Anche oggi, una delle risorse più preziose per Roma è l'offerta intellettuale e artistica delle Accademie straniere, che hanno qui le loro sedi da quel lontano periodo del Grand Tour, nel quale, venire a Roma, era indispensabile per la formazione degli artisti di tutto il mondo e per la classe borghese più colta e cosmopolita. L'attuale Direttrice dell'Accademia de España en Roma, Angeles Albert, tiene in grande considerazione gli scambi culturali tra gli artisti residenti e le istituzioni dell'arte romane, compresi gli spazi indipendenti e no profit come AlbumArte. Per AlbumArte, la conoscenza e la frequentazione degli artisti borsisti è molto importante, perché queste connessioni sono interessanti e stimolanti per capire diversi punti di vista e conoscere nuovi panorami e fermenti internazionali. Abbiamo regolarmente seguito le attività dell'Accademia e conosciuto gli artisti che vi hanno soggiornato, attraverso incontri e studio visit. Con tre artisti residenti nella stagione 2015 - 2016 abbiamo collaborato in modo particolare, presentandoli al nostro pubblico e approfondendo il loro lavoro. Abbiamo presentato nei nostri spazi a gennaio 2017, un video inedito, prodotto durante la loro residenza a Roma da José Guerrero (artista visivo) e Antonio Blanco (compositore musicale), dal titolo Roma - 3 Variazioni e allestiremo la mostra personale di Juan Zamora (artista visivo), programmata per novembre 2017 (fino a gennaio 2018) dal titolo Ora (bajo el cielo de la boca) entrambi con il contributo curatoriale di Paola Ugolini. Entrambi i progetti sono stati inseriti nel nostro ciclo di approfondimento AlbumArte | Residenze, dove presenta-

mo esclusivamente opere prodotte nelle residenze d'artista. Inoltre nel 2018 attiveremo un'altra collaborazione con l'Accademia attraverso il duo artistico spagnolo Las Mitocondria (Maria Ángeles Vila e Alicia Herrero), che realizzeranno ad AlbumArte una mostra personale e contemporaneamente presso l'Accademia de España, alcuni workshop gratuiti per un pubblico di adulti e bambini.

Cristina Cobiánchi

Diario di campo. Residenze, dialoghi ed ecosistemi. Un tragitto che parte da Cerezales del Condado e si snoda tra Madrid, Venezia e Roma, prima di ritornare nuovamente a Cerezales del Condado, offre il tempo sufficiente per porsi ogni tipo di domanda e aggiungere alcune aspettative sui modi di vivere e produrre arte in diversi luoghi del mondo. Ci succede ogni volta che voltiamo una pagina del diario di campo della FCAYC e organizziamo nuove visite a studi o cerchiamo di conoscere altre impostazioni di residenze d'artisti.

L'incontro con lo staff e con i residenti della RAER fa già parte della nostra formazione nel 2017. Quando arriviamo in luoghi con una generosa vocazione al dialogo da parte di chi li compone come quello che abbiamo trovato a Roma, cerchiamo di rendere udibile che formiamo, con gli altri, un insieme ecosistemico nel quale includere ed escludere sono due verbi in perenne contrasto, e di non barricarci dietro un discorso istituzionale e senza spaccature. È indispensabile essere capaci di rispettare il significato dell'inattuabilità del lavoro degli uni senza quello degli altri, affinché ciò ci permetta di rivedere il nostro atteggiamento nei confronti di una vera trasformazione, personale e collettiva.

Due giornate all'Accademia significano moltissimo. Ci fanno sentire in colpa per il tempo rubato ai residenti e ai loro progetti. Speriamo almeno di aver offerto loro un livello di interlocazione senza restrizioni e di aver chiarito a tutti i dettagli che hanno voluto conoscere sulla FCAYC, le nostre metodologie, i dubbi e i modi di lavoro. Noi abbiamo ricevuto proprio questo. Speriamo inoltre che il fatto di essere stati capaci di superare i confini delle istituzioni e dei progetti individuali nelle ore condivise e meno formali dia inizio a conversazioni che alludono a ciò che abbiamo in comune e che dobbiamo essere capaci di difendere e, allo stesso tempo, di far progredire.

Sappiamo, ci avete aiutato voi, che ogni programma di residenza alla FCAYC del futuro si avvarrà di quanto appreso durante questo viaggio.

Fundación Cerezales Antonino y Cinia
Rosa Yagüez
Alfredo Puente Alonso
Juan Manuel Villanueva

Ricordo chiaramente una delle frasi che mi hanno detto mentre visitavo gli studi; molti artisti avevano in comune, in un modo o nell'altro, la riflessione sulla stessa idea: "Stare in Accademia è l'opportunità per fare, creativamente, tutto ciò che non avevi ancora osato fare". Da chi aveva esplorato nuove linee pittoriche a chi dedicava mesi all'argomento che aveva sempre avuto in testa ma che ancora non

aveva potuto approfondire.

Il contesto della RAER genera queste linee incrociate di creatività e pensiero che trovano nell'Accademia il luogo in cui svolgersi. Non è soltanto la città di Roma (con i suoi secoli di Storia che sbucano dovunque e da dietro ogni angolo) a segnare la quotidianità, ma la vita stessa dell'Accademia. O perlomeno è così che l'ho vissuta io. L'incontro di colleghi con interessi artistici che diventano i tuoi vicini, i tuoi compagni di casa, di cucina, di routine... e che trasformano lo spazio-tempo della residenza in Accademia un'opportunità unica per poter, realmente, sviluppare questo lavoro creativo così necessario per tutti.

Durante i giorni che ho trascorso lì ho percepito, continuamente, questo spirito di condivisione e di convivenza, che già alcuni residenti mi avevano anticipato, con un misto di nostalgia e ricordo felice al quale tornare. Visitare i loro studi, vedere i loro progetti, chiacchierare dei loro interessi, condividere la cena... è stata una delle esperienze più stimolanti che io abbia vissuto accanto a degli artisti, proprio perché la creatività raggiungeva ogni gesto quotidiano, e permetteva questa convivenza tra arte e vita. Questo mio punto di vista può apparire dettato dall'emozione, ma l'ho vissuta proprio così. Al punto da decidere di tornare a Roma a fine giugno per la mostra finale, con il desiderio di vedere come quelle opere, che a febbraio erano ancora in corso, si siano trasformate in opere finali.

L'Accademia è una di quelle roccaforti che non vanno perse e che dovrebbero moltiplicarsi in molti contesti. Un luogo in cui gli artisti possono essere artisti, essere riconosciuti professionalmente e in cui viene offerta loro l'opportunità di dedicarsi al proprio lavoro e di poter apprezzare il grande contributo che le loro opere apportano a tutti quanti gli altri. Una sorta di "rifugio per pensare" che permette lo sviluppo dell'atto creativo.

Semiramis González

Naturalmente non era la mia prima volta all'Accademia de España, ma l'arrivo al colle del Gianicolo sembra sempre diverso. E sono sempre diversi anche gli abitanti di questo palazzo artistico che guarda e viene guardato dall'alto, sopra Trastevere. Inerpicandomi sulla salita dell'arduo cammino della Via Crucis, ricordavo visite precedenti in cui la mia attenzione era stata attirata dall'irruzione improvvisa dello sfolgorio delle lucciole. Quegli insetti mi erano sembrati molto diversi: più piccoli, erano più simili a scintille di fuoco. E in seguito i borsisti mi avevano parlato degli storni dell'autunno, con il loro strano volo di gruppo, che designavano mutevoli forme ipnotiche.

Pasolini aveva già parlato delle lucciole. Seguendo la sua scia, lo storico dell'arte Georges Didi-Huberman le paragonava ai "popoli senza potere, che vagano nelle tenebre". A me questi esseri, tuttavia, ricordano piuttosto noi stessi, produttori di cultura, che generiamo lucine incerti del loro significato. O gli artisti, dediti a creare mistero, bellezze o paradossi.

In questo senso, l'Accademia è un concentrato di luci. Un luogo in cui si condensa l'attività creativa in una sorta di alveare che genera progetti. Articolandosi in un arcipelago con le altre Accademie della

città, contribuisce a creare una rete di luoghi votati alla meditazione e alla creazione a partire dall'immensa densità di strati che compongono la capitale italiana.

L'incontro tra l'arte contemporanea e l'eredità secolare di Roma trasforma l'Accademia in un luogo in cui si sovrappongono passato e futuro. Il programma di visitatori fa sì che la sua comunità di artisti si veda in costante dialogo con chi di noi vi trascorre un periodo, arricchendoci a nostra volta con i loro processi. Pertanto, le pareti dell'alveare artistico diventano porosi e la luce delle lucciole può entrare e uscire dall'eterna Roma.

Anna Maria Guaschi

Aver partecipato al Programma di Visitatori del Settore Culturale presso la Real Academia de España a Roma non è stato soltanto un caso grazie al suggerimento della critica e curatrice Suset Sánchez che mi ha parlato, per la prima volta, di questa istituzione e dei suoi programmi culturali, ma anche un privilegio. Privilegio che ho sperimentato non soltanto per il riconoscimento e il significato che ha nell'ambito della cultura romana, ma anche per le persone che fanno di questa istituzione una cornice in cui approfondire i rapporti umani, lo scambio artistico e intellettuale dei residenti, generando spazi comuni in cui il dialogo, il dibattito e la partecipazione diventa fattibile, ameno e intrinseco della vita dell'Accademia. Ma lo stesso "caso" che genera il Programma di Visitatori, in cui l'atto del visitare non sempre viene previsto o organizzato interamente con anticipo, suscita quella spontaneità (che perlomeno dovrebbe esserci) dei rapporti socio-culturali tra un Visitatore e i Residenti che lo accolgono, un'intercomunicazione perfetta tra ciò che è organizzato e il fattore sorpresa. Il Visitatore diventa "il sassolino nella scarpa" (in senso buono) che smuove un po' "l'ordine" prestabilito dai Residenti dell'Istituzione, e ciò fa sì che il Programma Culturale della Real Academia de España a Roma sia in costante fermento e che le energie si rinnovino continuamente o che, perlomeno, si rinvigoriscano... Avere uno spazio per l'improvvisazione, per la spontaneità e il sostegno parallelo al Programma di Residenza, come il Programma di Visitatori, è un totale successo che ossigena e, se si manterrà, ossigenerà lo sviluppo della cultura come un ambito della vita umana in cui le frontiere e le cose impossibili non esistono, almeno per me.

Jesús Hernández-Güero

Rapporto di figure a Roma.

Figura 1. – Immagine di satellite San Pietro in Montorio, una vista privilegiata dall'Accademia.

Figura 2. – Mappa di scale, piani, stanze, studi, il labirinto. La sala di lavoro con la biblioteca borsista nella stessa ala della cucina, ma un piano più in alto. Figura 3. – Segnalazione dell'entusiasmo collettivo trasformato in colazione per festeggiare l'esistenza di un posto come l'Accademia de España a Roma, nel 2017.

Figura 4. – Cartina archeologica del municipio della memoria, l'esilio, Cuba, Spagna, Italia: scala 1:50.000.

Figura 5. – Cartina topografica del suolo per coreo-

grafare ciò che è scenico. Dall'azione del coreografo all'oggetto da coreografare.

Figura 6. Scavo della comunità artistica a Trastevere, 1974. Individuazione di giorni luminosi e irrecuperabili.

Figura 7. – Piano e profili dei processi di fabbricazione, una raccolta di oggetti per un tema e le sue variazioni.

Figura 8. – Cartografia della città da una prospettiva di genere e dei modi in cui le donne si mobilitano e decidono di occupare lo spazio pubblico per evitare il caos sociale che le circonda.

Figura 9. – L. fa il bagnetto nel bidet dell'Accademia. Figura 10. Discesa simbolica nella Roma sotterranea, alla ricerca degli strati primigeni della cultura europea. Recuperata nel sottosuolo.

Figura 11. – Una combinazione di frammenti: nero su bianco. Un percorso esaustivo per tutta la città, con una speciale attenzione a monumenti, musei, chiese e palazzi.

Figura 12. – Un compleanno con una bottiglia di vino, direttamente dal Museo Pietro Canonica. Festeggiamento.

Figura 13. – (a) Dandy a Roma: nel cuore del Grand Tour (ritagli, foto, oggetti diversi, materiale). (b) Ancoraggi di memoria visiva (immagini statiche). (c) Incontri improbabili nella pittura (un gigante con la testa grossa o una miniatura).

Figura 14. Un fumetto o dei dipinti con Pieri della Francesca adolescenti, leggeri, terrenali. Di nuovo un'occasione, un tempo, molti incontri, molte direzioni, proseguire il cammino.

Lila Insúa

Deambulerò tra i ricordi perché in questo modo sento aumentare il senso di libertà; è come fare una passeggiata e godere dello spazio e del tempo aggrappata alla sfilata di impressioni, conversazioni importanti o insignificanti non dimenticate. Mi fermo e continuo perché i fatti si accumulano e si mescolano tra loro per riportarmi al primo giorno.

Arrivando nella piazza di San Pietro in Montorio sono rimasta sorpresa da una signora che a passo deciso mi ha sorpassato, indossando quattro delle collane identificative di una delle religioni di ascendenza africana praticate a Cuba. Che discreta e umile prova dei contatti e delle mescolanze culturali. Parte della storia del mio Paese mi passava davanti per ricordarmi l'incremento delle tendenze internazionaliste, che ci fanno cercare da una parte valori comuni e, dall'altra, riconoscere la sopravvivenza di pratiche locali e delle loro differenze.

Varcando la soglia della Real Academia de España a Roma ho sentito di entrare in contatto con molte storie e con le tracce di altri che hanno vissuto tempi diversi. Ho avvertito la cordialità luminosa dei giardini e delle persone che mi hanno accolto, e anche il freddo delle scale. Era la Settimana Santa, avrei goduto del privilegio di una certa solitudine e avrei deambulato in quegli spazi nei momenti liberi dalle giornate di lavoro che mi avevano portato a Roma. Piano piano ho scoperto i residenti che non erano partiti per trascorrere le festività in altri luoghi. Mi sono addentrata nelle logiche di alcuni rapporti attraverso indizi come l'odore di incenso che disobbediente ai confini dello spazio privato filtrava da sotto le porte per profumare il corridoio.

I rapporti in cucina mi sono sembrati il risultato di sofisticate strategie stradali. A certe ore diventava una sorta di alveare. Gli artisti entravano e uscivano, cucinavano, pulivano, condividevano idee, scherzi, e si creava un climax intellettuale-domestico di comunità viva, dinamica in cui corni e cornucopie erano assenti. Non sembravano necessari. La baraonda terminava e ognuno andava per i fatti suoi.

A mano a mano che si avvicinava il giorno in cui avrei visitato gli studi degli artisti ho visto colori, materiali diversi, ho bevuto tisane di erbe preparate quasi dalle mani di alchimisti medievali e il tutto accompagnato da riflessioni su temi che avrei poi riscontrato nei progetti di alcuni e nelle preoccupazioni di altri. Ringrazio gli artisti che mi hanno dedicato un po' del loro tempo e soprattutto l'emozione che intuivo in alcuni di loro mentre mi spiegavano i loro propositi. I progetti degli artisti visitati si addentravano in zone dense e profonde in cui predomina il disorientamento, la fragilità, i margini, più che la certezza. La memoria, il tempo, la storia, i luoghi reali o meno, erano spazi potenziali per incontri, differenze, possibilità e imprevedibilità, scambio, vita, gioco e l'uso di tutti i sensi.

Ogni borsista ha scelto il modo di presentarsi che ha ritenuto più adeguato per mostrare il punto in cui si trovava il proprio processo creativo. Ho visto quaderni di appunti, opere in costruzione, lavori scartati che sono stati sostituiti da altri, libri di progetti precedenti che hanno influenzato quello che si stava realizzando per l'Accademia. Ogni studio aveva una vita indipendente. Non è mia intenzione trovare nessun significato essenziale, invariabile, al fine di costruire un concetto volto all'insegnamento della storia o della critica dell'arte; ho piuttosto cercato di mostrare che i significati sono condizionali e che si sono formati a partire da un'esperienza di vita. Non mi è sembrato che l'Accademia fosse un luogo di pietrificazione di paradigmi rigidi. In essa ho scoperto che la molteplicità dei linguaggi può farla diventare un luogo per inventarne altri, e con essi nuove forme di coesistenza.

Lázara Menéndez

Un luogo per creare e condividere sogni. Lo scorso novembre ho avuto l'occasione di vivere l'esperienza di risiedere, per alcuni giorni, presso l'Academia de España a Roma, e sono tornato con la sensazione di chi ha appena ricevuto un regalo irripetibile. Non soltanto per il diletto offerto dal suo edificio, che galleggia sopra il Gianicolo, nel cuore di Trastevere, e con il Tempietto del Bramante a portata di finestra, ma perché quello scenario era un condensato di tutto ciò che un amante della cultura possa chiedere: un luogo di incontro per artisti che hanno a disposizione un ambiente in cui sviluppare e condividere i propri interessi e il proprio mestiere. Per me era una situazione "eccezionale", nel doppio senso della parola: un luogo unico, straordinario e, d'altra parte, un'eccezione a ciò che, purtroppo, siamo abituati. Quanti artisti desidererebbero stare lì. Nonostante i colleghi di IN ALTRE PAROLE, con Simone e Pino in testa, mi avessero preparato un'agenda molto serrata, con una magnifica lettura teatrale nella sala convegni dell'Accademia della mia opera PANCIA e un seminario che ho tenuto all'Istituto Cervantes in piazza Navona sulla nuova drammaturgia spagnola,

sono riuscito a rubare qualche ora per immergermi nell'atmosfera in cui lavoravano i diversi creatori borsisti. Parlare con loro, farmi contagiare dal loro entusiasmo e dalla loro soddisfazione per aver trovato le coordinate giuste per creare/crescere è stato un esercizio magnifico, tra l'ammirazione, la sorpresa e una sana invidia. Ho concluso il giro nella biblioteca dell'Accademia, tra il silenzio e le muse che pullulavano da tutte le parti. E quando sono tornato in Spagna ho capito che ciò che avevo vissuto non era un miraggio, ma una realtà che ci auguriamo mantenga la sua "eccezionalità" per molti anni.

Juan Luis Mira

Mi hanno detto che il 26 non era uno studio, nemmeno una stanza. "Il 26 è una cella".

Va chiarito che la Real Academia de España en Roma era un convento, e che quando i residenti della 144° promozione Juan Gómez Bárcena e Mercedes Jaén mi hanno messo in guardia sulla 26, a quel tipo di celle si riferivano.

Juan mi portava la valigia e Mercedes (che avevo appena conosciuto sulla terrazza della torre mentre metteva via i suoi accessori da yoga) ci precedeva indicandoci la strada. "Guarda, non è né uno studio né una stanza, non ha neanche il numero sulla porta". All'interno, un letto, una scrivania, un armadio, un appendiabiti (già troppe cose per essere una cella) e un bagno con il bidet (elemento che lo sottraeva definitivamente alla definizione di alloggio monastico): il bidet è, oggi giorno, un'eccezionalità da sibariti dell'igiene). Dalla finestra si vedeva il campanile della chiesa di San Pietro in Montorio (questo sì che la avvicinava alla condizione monastica: ho verificato che ogni giorno alle 7 del mattino – e soltanto alle 7 del mattino – rintoccavano le campane – per chiamare alla messa?)

I miei anfitrioni si scusavano per avermi assegnato la cella 26. A tratti, lo ritenevano addirittura un dramma. Io – non so se mi stavano ascoltando, date le mille scuse che mi rivolgevano – li contraddicevo di volta in volta: per me, essere stata invitata dall'Accademia a parlare del mio lavoro di scrittrice, rientrava nelle nozioni di lusso e privilegio. Lusso e privilegio comportati non soltanto dal fatto di essere stata invitata a trascorrere alcuni giorni in un'enclave storica di Roma, ma soprattutto per il fatto di essere stata invitata a parlare del mio lavoro di scrittrice come raramente mi è capitato: a braccetto con un collega e amico che conosce a menadito la mia opera (lo scrittore Gómez Bárcena), in una chiacchierata senza limiti per temi proposti, senza limiti per i modi in cui venivano affrontati, senza limiti di domande da parte di chi ci ascoltava (altri artisti residenti e lavoratori dell'Accademia), senza limite di tempo (perché la chiacchierata è continuata durante la cena) e senza limiti di caffè.

"Ma che dite, ragazzi. La 26 è da sballo! Non so voi, che siete abituati a queste vedute della città e ai vostri magnifici studi, ma io mi sento come Audrey Hepburn in quel film con Gregory Peck, dove lei era una principessa e lui un giornalista che la portava in giro per Roma, ma al posto della Vespa io vado con la bicicletta Shimano di Mercedes, e invece di parlare con i giornalisti di quanto è dura la vita di palazzo, discorro con Juan di narrativa contemporanea". È la principessa interpretata dalla Hepburn, di fatto,

che avrebbe invidiato me per essere stata a Roma come, quando e con chi sono stata. Grazie a tutti!

Cristina Morales

Nel 2016 ho avuto la fortuna di trascorrere alcuni giorni in Accademia con il programma di Visitatori del Settore Culturale. Ho avuto l'opportunità di prendere parte alla quotidianità che lì si svolge, e ho condiviso alcuni momenti e luoghi con gli artisti in residenza e con i borsisti di cultura, nonché con il personale che lavora in Accademia. Ed è stata un'esperienza fantastica. L'accoglienza è stata incredibilmente calda e aperta. Da un lato, ho ricevuto tutto il sostegno per svolgere il mio progetto artistico, che consisteva in un evento relazionale, uno scambio informale sul collage, con un pubblico convocato dall'Accademia e alcuni dei residenti. A ciò si aggiunge un'esperienza che ricordo con particolare affetto, un evento simile e specifico con i ragazzi del Liceo, con cui l'Accademia ha un legame di collaborazione.

Dall'altro lato, mi è sembrata stupenda la maniera in cui l'Accademia favorisce un clima di scambio e dialogo su progetti e linee di lavoro, incredibilmente diversi e molto interessanti, con residenti e borsisti. Il luogo è incredibile, bellissimo; giardini ed edificio invitano a concentrarsi e a lavorare. Ma ci sono anche luoghi e momenti comuni che aiutano i visitatori a entrare in contatto con i residenti e, pertanto, a conoscere e a condividere con loro il lavoro in modo informale. Ho riscontrato che, stando lì, diventa più facile che i residenti vogliano parlare e condividere i loro processi, per cui la permanenza può diventare un'opportunità molto speciale e unica. Una finestra privilegiata per lo scambio e il dialogo su questi processi, che oggi giorno ridefiniscono ed espandono la creazione contemporanea spagnola.

Non so se è altrettanto frequente in altri ambiti di creazione artistica trovare un clima così rilassato e uno spirito di cooperazione come quello che ho avuto la fortuna di cogliere in Accademia durante la mia visita; ed è stato questo clima – che senza dubbio deve molto al modo in cui lo staff dà il proprio benvenuto, integra e sostiene i visitatori – a far sì che io ricordi l'Accademia come un luogo così speciale.

Pilar Moreno

In Spagna, dove le politiche culturali hanno fatto prevalere l'esposizione sulla produzione, lo studio o l'istruzione, ci trasciniamo appresso, dalla normalizzazione culturale avviata negli anni Ottanta, una lacuna per quanto riguarda le aree formative, esperienze e processuali dell'arte. Le antiche residenze per creatori, ora rinnovate da nuove prospettive e concepite anche come spazi di produzione, sono un efficace dispositivo per dinamizzare in tutti i sensi la formazione degli artisti e, inoltre, promuovere la produzione di nuovi modi di intendere l'arte e la cultura contemporanei.

La ricetta per ottenerlo è semplice: disporre di tempo per fare ricerca e studiare e condividere con altri creatori e con professionisti invitati gli interessi e le esperienze. Realizzarlo non è così facile. La RAER sta rinnovando e profilando un programma di visite

di studio nel quale mettere a confronto l'esperienza personale con quella altrui e la pratica con la teoria, e contemporaneamente considera la residenza non soltanto come un soggiorno, ma come un'opportunità per produrre. Entrambi gli aspetti (quelli "produttivi" e quelli "discorsivi") sono fondamentali per capire cosa significa lavorare nell'ambito dell'arte oggi. Lo è altrettanto intendere la creazione e la ricerca culturale in un modo più ampio perché vadano oltre i ben noti confini disciplinari dell'arte.

Tutto questo disegna uno spazio di lavoro concepito in un modo molto esteso che, al di là dei compagni con cui si convive e delle visite professionali in cui si mettono a confronto punti di vista, include anche la città di Roma stessa e la sua ricca storia. Il contesto è parte fondamentale dell'esperienza stimolante di una residenza e per questo un artista deve viverne molte, a seconda del luogo scelto per la residenza, della durata, degli obiettivi (più di produzione o più di ricerca) e del momento della sua traiettoria come artista.

Essendo la residenza laboratorio e università non formale, è importante che il programma di visite, delle residenze, dei laboratori e delle produzioni venga pianificato con un'attenzione rivolta ai dibattiti dell'agenda dell'arte, ma che tenga anche conto della diversità dei profili degli artisti di tutte le aree dell'arte e della cultura attuali. Questa pluralità è ciò che sta garantendo ai residenti della RAER di trarre profitto da ciò che Vygotskij definì "zona di sviluppo prossimale". Vale a dire: la distanza tra ciò che uno può imparare da solo e ciò che può imparare insieme agli altri.

È su questo che poggia il futuro.

Manuel Oliveira

Sono felice che tu mi chieda "complicità" per il tuo progetto dell'Accademia. Per me è stato un piacere condividere con tutti voi la conferenza che mi hai proposto, in cui ho spiegato il mio progetto galleristico e il mio punto di vista sul mercato dell'arte, e avvicinarmi agli artisti dell'Accademia e ai loro lavori.

Il mio lavoro, fortunatamente, è un viaggio costante in Paesi, città e luoghi in cui l'arte e la cultura si manifestano con forme diverse e la loro conoscenza è di grande aiuto per poter valutare il momento attuale, nel quale gli artisti sviluppano le proprie attività, arricchendo la nostra coscienza culturale e il nostro patrimonio artistico.

Il viaggio a Roma ha avuto diverse letture: alloggiare in Accademia, condividere con gli artisti i loro lavori, sia nell'evoluzione che nel risultato, è il più grande godimento che un gallerista possa provare nella propria quotidianità. Questa professione ha bisogno di questo contatto per mettere in comunicazione gli artisti e quella parte di società interessata all'arte contemporanea.

Dal nostro settore ci siamo sempre lamentati della mancanza di internazionalità dell'arte spagnola in Paesi di grande patrimonio artistico. Ogni volta che ne ho avuto l'occasione ho sempre sostenuto che quella mancanza di internazionalità è una responsabilità di tutti gli agenti culturali che formano il settore dell'arte contemporanea in Spagna. Stampa, gallerie, istituzioni di ogni genere, critici, case d'asta, artisti, curatori di mostre, etc..., tutti noi dobbiamo

metterci d'accordo su questioni come la difesa del nostro maltrattato mercato dell'arte e il suo consolidamento, generare critica sincera e non soltanto informazione, proporre borse di studio e sovvenzioni ai nostri artisti in città e Paesi in cui l'arte contemporanea ha uno sviluppo e una creatività maggiore, grazie alla concentrazione di artisti e istituzioni che lavorano da anni e con grandi risultati. In sostanza, avvicinarci agli spazi culturali che possano apportare esperienza e conoscenze al nostro settore.

Dire questo a te, che dirigi un'istituzione che da decenni dà internazionalità ai nostri artisti, non è una contraddizione ma un esempio da seguire. Il tuo lavoro alla guida dell'Accademia de España è tra i pochi che aiutano i nostri artisti a generare nuovi progetti, esperienze artistiche e creatività in una città in cui l'arte vera non finisce mai.

Ti mando un forte abbraccio e i miei rispetti.

Moisés Pérez de Albéniz

Ricordo il mio arrivo alla Real Academia de España a Roma come un ritorno a casa.

La sinergia di tante persone al lavoro mi ha ricordato la stessa energia che provai nella Casa de América, quando arrivai a Madrid nel 2002.

L'incontro con amici storici come Suset Sánchez e, per puro caso, con Antoni Muntadas, mi ha permesso di rammentare l'importanza di questi centri di riunione in cui potersi sentire "a casa", e in cui si poteva lo scambio e la connessione con il proprio lavoro e quello altrui.

Ricordo che quando ero uno studente della Facoltà di Architettura a Montevideo un pomeriggio disegnai il Tempio del Bramante nel dettaglio, le finestre, la pianta... Conoscevo a memoria i minimi particolari, non avrei mai immaginato che anni dopo avrei avuto il privilegio di visitarlo da solo, con calma, e che uscendo avrei condiviso con nuovi amici un pranzo tipico cubano preparato appositamente per accogliermi. Questa sì che è la meraviglia.

La città eterna conta su un luogo di incontro in cui le idee, l'arte e la vita stessa si fondono in un'unica esperienza, che è la Real Academia de España a Roma.

Grazie della vostra generosa ospitalità.

Martín Sastre

La parola Accademia ci mette in contatto con un'altra epoca, dalle connotazioni non necessariamente positive, e nell'immaginario collettivo "Accademia" ha un qualcosa di inevitabilmente stantio.

Ma l'esperienza reale dell'Accademia dista ormai molto da quella immagine erroneamente preconcepita. La patina del suo passato è di un elegante classicismo, di un sapere eterno che si fonde in modo piuttosto particolare con l'istituzione di adesso. Anche lo scenario idillico aiuta, con quel giardino che ci ricorda le origini dell'Accademia ateniese, fondata da Academo con piantagioni di frutteti e oliveti, ripresa poi da Platone.

La multidisciplinarietà che pulsa ora – che inoltre è riuscita finalmente a rompere con le categorie tradizionali di pittura, scultura, incisione o musica – unita all'atteggiamento degli artisti residenti, fa sì che l'istituzione parli del presente. Non si respira più

quell'atmosfera da torre d'avorio, un po' aliena alla città, ma si nota ormai un'evidente corrente bidirezionale: nella comunicazione, nella diffusione, nelle influenze, nel sapere.

Le visite agli studi e le conversazioni con gli artisti non sono più un lavoro, sono piacere e scambio. L'energia è diversa, e ciò che è tradizionale si presenta ormai con un aspetto rinnovato.

Un segreto: nonostante la freschezza apportata dalla multidisciplinarietà e il fatto che la pittura non sia il mezzo più visibile nei miei progetti, devo confessare che grazie ai pittori dell'Accademia mi sono "ri-innamorata" della pittura!

Adesso sì. Ora finalmente l'Accademia comincia a respirare un'aria nuova.

Blanca de la Torre

A volte dalla mia finestra vedo alcuni artisti attraversare il patio, a piccoli passi o grandi falcate, chiacchierando in gruppo o assorti. Entrando, non li vedi immediatamente: li senti in lontananza, li cerchi; in una stanza ne incontri uno, in un altro spazio o in biblioteca un'altra... Alcuni studiano, altri ballano, improvvisano una sfilata di moda, leggono una sceneggiatura teatrale, dipingono, fotografano, svelano in ogni loro azione tutte le dimensioni dell'arte (architettónica, concettuale, visiva, dinamica, acustica, etc.)

Quando conosco da vicino le loro opere, vedo che integrano anche vari gesti quotidiani, come camminare, fumare, mangiare, vestirsi... che rendono l'Accademia de España a Roma un centro d'arte assolutamente abitato, un teatro in cui le attività dei propri "inquilini" si mescolano alle nostre, i visitatori, alloggiati in quello spazio per ore, a leggere, chiacchierare, riposare.

È impossibile vedere tutto in una volta, bisogna scegliere o andare dall'uno all'altro, o all'altra, estendendosi nel tempo e nello spazio. Abitare il tempo e lo spazio di lavoro. Mi piace "accompagnare" gli artisti per un po', per il piacere di lasciarmi trascinare dai loro flussi e movimenti, verificare e lasciarmi sorprendere dalla nuova svolta data ai loro lavori dal giorno precedente. Non si sa mai con certezza cosa si va a vedere: le opere si succedono senza interruzione, senza una programmazione rigida o imposta, evolvono giorno dopo giorno, il filo si allunga e so che, quando me ne sarò andata, continuerà a evolversi. È un'evoluzione condivisa e fruttifera anche per il visitatore, un'esperienza che continua a incantarmi e risuona ancora in me, definitivamente presente.

L'Accademia è un laboratorio e anche uno scenario, un luogo di lavoro e di vita. È un'enorme casa aperta, che accoglie con facilità "l'altro", sebbene quell'altro venga dal mondo più accademico o istituzionale. Qui regna la creazione di legami di prossimità, la pratica dell'ospitalità che, con le parole di Derrida, può essere solamente un atto poetico. E la verità è che l'Accademia negli ultimi anni e sotto l'attento sguardo della sua direttrice, ha saputo oscillare tra uno spazio pubblico di programmazione e produzione culturale e uno spazio intimo condiviso.

Begoña Torres González

Cronaca e riflessioni su un breve soggiorno

Ogni volta che intraprendo un viaggio artistico vado con la memoria a quelle avventure che si definiscono con il nome di Grand Tour. Viaggi personali che presuppongono, o dovrebbero presupporre, uno spartiacque. Così è stato il mio soggiorno, breve ma intenso, presso l'Accademia de España a Roma a maggio 2017.

Molti di noi ricercano continuamente, perché abbiamo bisogno di cambiamento, idee nuove, in sostanza, creiamo e innoviamo quotidianamente. Quale sarebbe altrimenti il compito di un artista? Nuove estetiche, nuove musiche, coreografie. Nuove storie e poesie. Nuovi risultati nella ricerca. In questo cammino, senza dubbio, l'istituzione dell'Accademia de España a Roma gioca uno dei ruoli più incredibili con cui io sia entrata in contatto. Da quando arrivi e varchi le sue porte ti trasferisci in un mondo interiore, quella visione "dall'alto" della città più bella del mondo, ti dà sicurezza e stimoli sufficienti. Senti che tutto è possibile. Tutto è autentica ispirazione. Una cultura e un'estetica diversa da quella contemporanea ti riempie di immagini e suoni che indubbiamente smuovono il subconscio.

È quanto ho visto lì. Un gruppo di artisti guidato da una direttrice, Ángeles Albert, dinamica e creativa prima di tutto, e intraprendente come lo furono i grandi personaggi che "adornano" la città. Un lavoro di mecenatismo da parte del Ministerio de Cultura che dobbiamo sostenere e incrementare. Senza dubbio posso assicurare che nella traiettoria di ognuno dei residenti, la residenza segna un punto di svolta nelle loro opere. Alcuni di loro fanno più gradini alla volta, altri ribaltano la propria estetica, e tutto ciò risulta quanto meno interessante e bello.

Assorbono e impregnano la loro arte dell'estetica e dell'autentica bellezza da cui sono circondati. Intense e lunghe giornate di infinite visite che si autoalimentano le une con le altre. Senza dubbio un investimento spagnolo più che giustificato, irrisorio rispetto a quanto significa per l'attualmente denominato "Marchio Spagna". Una vetrina di primo livello sulla cultura del nostro Paese. L'investimento nel talento è il futuro, tutti ne siamo protagonisti e ne dobbiamo essere promotori.

Anche per me ciò ha comportato una riflessione sul compito di un artista e sul compito di un gestore culturale. Nella chiacchierata che ho avuto con loro un pomeriggio e durante le continue visite ai loro studi, sono sorte delle domande sullo scarso coinvolgimento da parte delle imprese nel mondo della cultura e su, al contrario, le motivazioni del mio impegno. Mi trovo totalmente immersa in nuovi futuri e nelle nuove forme che sta assumendo la gestione culturale. Avere la fortuna di lavorare al progetto Arteria di DKV Seguros Médicos mi offre l'opportunità di dare un nuovo punto di vista sugli investimenti artistici, sulle nuove relazioni sociali e sulla difesa della cultura. La metà degli artisti che risiedono quest'anno nell'Accademia a Roma conoscono il progetto e ne fanno parte. Una collezione che cerca, indaga e prospetta nuove proposte per l'arte.

Da queste riunioni nascono per me nuove sfide e percorsi da avviare. Senza dubbio spero che non sia la mia ultima visita all'Accademia.

Alicia Ventura

TYTO ALBA

Compie i suoi primi passi professionali come pittore esponendo in diverse gallerie di Barcellona. Durante un soggiorno a Città del Messico, comincia la carriera di fumettista e realizza il fumetto *Black River Together* (Ediciones del Castor, 1999) e altri fumetti brevi per diverse pubblicazioni.

Al suo ritorno, illustra per anni gli editoriali di *El Periódico de Catalunya* e sviluppa il progetto PDA (Pequeños Dibujos Animados – Piccoli Disegni Animati) con la realizzazione di cortometraggi d'animazione in collaborazione con bambini di diversi paesi. Coscrive la sceneggiatura *Santo Cristo* (Glénat, 2009), disegnata dal messicano Pablo Hernández, e nello stesso anno con la stessa casa editrice pubblica *El hijo*, questa volta con sceneggiatura di Mario Torrecillas. Nel progetto successivo adatta al fumetto *Sudd* (Glénat, 2011), insieme a Gabi Martínez, autore dell'omonimo romanzo. Con queste ultime due opere vince il premio Junceda nella categoria fumetto.

Illustra il libro *Un regalo de Navidad* (Periférica, 2012), di Robert Louis Stevenson, e collabora nuovamente con Gabi Martínez per adattare al fumetto *Sólo para gigantes* (Astiberri, 2012). Per conto proprio si dedica a *Dos espíritus* (Astiberri, 2013), un western atipico crepuscolare, e *La casa azul* (Astiberri, 2014), un omaggio a due figure eterne, Frida Kahlo e Chavela Vargas. Con sceneggiatura di Katrin Bacher, illustra *Tante Wussi* (Astiberri, 2015), che riceve il premio Ciutat de Palma e viene tradotto in francese e in tedesco.

La vida, una graphic novel sulla giovinezza di Picasso e la sua amicizia con Carles Casagemas, è il suo ultimo lavoro come autore completo.

Fellini a Roma

Prendendo spunto dalle passeggiate notturne per Roma di un Federico Fellini maturo che soffre di insonnia, il progetto mira a creare una biografia sia del personaggio che della città, e in particolar modo del rapporto tra i due. Presentato sia come se fosse un fumetto sceneggiato dallo stesso Fellini che come una continuazione del suo film frammentario intitolato *Roma*, ne deriva una fusione libera di aneddoti biografici del personaggio e di incontri con i fantasmi del passato o con personaggi importanti della sua vita, nonché con personaggi della storia di Roma, mediante situazioni fittizie o visionarie. Allo stesso tempo si costruisce anche un ritratto della città attraverso lo sguardo del nostro personaggio che sarà per tutta la vita quella del giovane provinciale pieno di immaginazione.

Viene messo in risalto anche l'importante rapporto di Fellini con il mondo del fumetto. È noto che il giovane Federico non giunse a Roma per fare il regista cinematografico, ma per disegnare fumetti, con il sogno di collaborare con la mitica rivista Marc'Aurelio. Dal disegno passerà alle sceneggiature e da lì a scrivere per il teatro comico, la radio, e infine per il cinema. Tuttavia non smetterà mai di disegnare per i suoi film né di essere un appassionato lettore di tutte le pubblicazioni di fumetti per adulti che nasceranno nel corso dei decenni successivi fino al giorno della sua morte.

Processo

La prima fase di lavoro è consistita nella lettura delle diverse biografie di Fellini che ho ritenuto interessanti, ma soprattutto mi sono concentrato sulle interviste e i documentari in cui lo stesso Fellini raccontava degli aneddoti, reali o inventati che fossero. Il mio metodo di lavoro, il fatto di procedere senza una sceneggiatura preliminare, ma soltanto con uno schema e delle scene singole, e di disegnare in modo discontinuo le pagine che più mi piacciono, si è rivelato in quest'occasione più che adeguato, poiché mi ha permesso di incorporare scene delle mie esperienze in diversi luoghi della città, momenti che nascevano mentre scoprivo Roma e che in maniera casuale finivano per incastrarsi alla perfezione. Tra gli esempi più curiosi, durante una visita al Cimitero del Verano al tramonto e tra uno stormo di storni, ho scoperto che, a oltre alla bellezza del momento, in quel cimitero erano sepolti moltissimi registi, attori e personalità del cinema legate a Fellini. Alcuni giorni dopo aver deciso di includere quella scena e avendo disegnato una pagina muta con gli uccelli e le tombe, ho letto in un'intervista che la scena iniziale per il film Roma era stata originariamente girata da Fellini proprio in quel cimitero e in maniera molto simile alla scena che io avevo disegnato. Durante la mia permanenza in Accademia ho venduto i diritti di quest'opera alla casa editrice Astiberri affinché venga pubblicata in formato libro alla fine di quest'anno.

Esperienza

La convivenza con l'alto livello degli altri borsisti, artisti e ricercatori, ha nutrito indubbiamente il mio lavoro, soprattutto per lo stretto rapporto che ciascuno dei loro progetti ha con Roma. Sono stato altrettanto influenzato dalle molte visite che abbiamo ricevuto. Forse la più rilevante è stata la discreta visita dell'artista Pilar Moreno, con la quale ci siamo incontrati per caso, e mentre io scoprivo con stupore la sua opera di collage tridimensionali, lei, dopo aver letto i miei libri, si è mostrata molto interessata al mondo del fumetto e all'idea di realizzare un progetto con questo mezzo, riconoscendone la grande forza comunicativa. Grazie a questo incontro mi è venuta l'idea di realizzare dei piccoli collage di figure ritagliate all'interno di scatole di cartone, di fotografarli e includerli in qualche modo nel libro finale. L'idea è quella di giocare con la luce e lo spazio come se fossi un regista cinematografico come Fellini, la cui opera è stata interamente e senza eccezione girata negli studi di Cinecittà, nei quali ha ricreato con una grande bellezza plastica sia città che fenomeni naturali.

Questi collage sono stati esposti sia nella giornata dell'Open Studio che nella presente mostra insieme al resto dell'opera.

ROSALÍA BANET

Dottoranda in Belle Arti presso l'Università di Vigo, nel 2003. Ha esposto in mostre personali presso gallerie come Espacio Mínimo, Marta Cervera, Catherine Clark o Twin Gallery, e presso centri d'arte come La Conservera (Murcia) il MAS (Santander) o il Centro de Arte di Alcobendas. Ha partecipato a fiere internazionali come ARCO (Madrid), Frieze (Londra), FEMACO (Città del Messico), Volta (Baileia) o CIGE (Pechino).

Dal suo lavoro osserva, analizza e critica la società attuale. Cerca di mostrarne gli eccessi e le disuguaglianze. Usa il corpo umano e le sue malattie come metafore per rappresentare un sistema che ritiene caotico, alienante e disumanizzato. Il cibo è un'altra costante nei suoi progetti. Attraverso il sistema alimentare affronta temi che vanno dall'ambito nutrizionale a questioni sociali, politiche, economiche e ambientali.

Il Grande Banchetto

Il Grande Banchetto è un'installazione che combina pittura e scultura per rappresentare il sistema alimentare attuale e la società che lo genera, come un invito a riflettere su alcuni degli aspetti che comporta il cibarsi oggi. Alimentarsi, oltre a essere una necessità primaria dell'essere umano, è un'espressione del self e del gruppo sociale, dello scambio dell'uomo con il suo ambiente; pertanto, attraverso il cibo possiamo avvicinarci a tutto ciò che si tesse attorno all'essere umano.

Il progetto prende come punto di partenza i banchetti romani, stabilendo un paragone tra l'ultimo periodo dell'Impero Romano, l'epoca di decadenza, che è anche quella dei grandi banchetti, e l'epoca attuale, un altro momento di crisi, nella quale tuttavia abbondano gli eccessi.

L'installazione rappresenta un triclinio contemporaneo, in cui l'opera centrale è formata da un grande tavolo a ferro di cavallo sul quale viene presentato un appetitoso banchetto. Ma si tratta di un banchetto funebre, dove tutto il cibo è nero perché simula il cibo bruciato: cibo che ha perso la capacità di nutrirci e che inoltre è diventato tossico. Questo banchetto nero rappresenta anche uno stato d'animo, con il quale si identifica l'essere umano nella società attuale, allude alla "bile nera", parla di melancolia, di un commensale confuso e disorientato. Questa idea si completa con i disegni di grande formato che circondano il banchetto a mo' di pitture murali, e nei quali troviamo una farmacia umana, in cui l'essere umano appare frammentato, rotto.

Processo

Il processo di realizzazione de *Il Grande Banchetto* è stato intenso, poiché ho adottato una metodologia molto diversa da quella che normalmente utilizzo. Molto interessante per i suoi contributi a livello formale e concettuale, un aspetto che senza dubbio presuppone una prima e un dopo nel mio lavoro.

Sebbene sia arrivata a Roma con un'idea piuttosto chiara dell'opera che volevo realizzare durante la mia permanenza in Accademia, la ricerca che ho svolto nei musei e nelle biblioteche durante i primi mesi in città, le interferenze di altri processi di diversa indole (mostre, conferenze e riunioni, concerti, danza o semplicemente passeggiate per la città e chiacchierate con gli altri compagni), e l'esperienza in Accademia e a Roma, tutto ciò ha gradualmente messo in discussione e modificato il mio perfetto schema di organizzazione-pianificazione del progetto, facendo sì che durante questi mesi io abbia riformulato continuamente ogni passaggio, ogni dettaglio, allontanandomi dagli automatismi, smantellando certezze, commettendo errori, distaccandomi da ciò che conoscevo per così arricchire non soltanto questo progetto, ma anche, ne sono certa, progetti futuri.

Esperienza

Questi nove mesi di vita e creazione a Roma e nell'Accademia di Spagna sono stati un momento fondamentale all'interno della mia traiettoria, poiché mi hanno dato la possibilità di prendere le distanze dalla mia pratica quotidiana e di vedere in prospettiva tutto il lavoro realizzato. Inoltre è stato un esercizio liberatorio di pulizia dalle routine che piano piano acquisiamo e che gradualmente ci opprimono.

La distanza dall'ambiente familiare, dalle problematiche o dalle preoccupazioni quotidiane, che a volte interferiscono e limitano così tanto la pratica artistica, ha comportato un'apertura, una sfocatura dello sguardo. Un aspetto potenziato dalla convivenza con altri artisti e ricercatori in una comunità ristretta, in cui abbiamo condiviso esperienze, confrontato idee, ci siamo avvicinati al processo creativo da molte e diverse angolazioni; in cui, da una parte, abbiamo ottenuto il feedback degli altri residenti, con l'ampio ventaglio di stimoli che ciò comporta; e, dall'altra, ci siamo sentiti coinvolti nello sviluppo di altri processi creativi e di ricerche diverse, in modo tale che si potrebbe dire che abbiamo vissuto ogni processo dalle sue viscere, non tanto le nostre quanto quelle dell'altro, che è molto più stimolante. Infine, il lavoro di tutto lo staff che ci ha aiutato a realizzare con successo il nostro lavoro, mediando tra i residenti e gli agenti culturali della città, nonché il loro aiuto per risolvere ogni genere di questione di ordine quotidiano, è stato fondamentale.

tytoalba.co/
blog-tyto-alba.blogspot.com.es/
www.facebook.com/tyto.alba1
kutanda@gmail.com

www.rosaliabanet.com

LOS BRAVÚ

Dea Gómez (Salamanca, 1989) e Diego Omil (Pontevedra, 1988), entrambi laureati in Belle Arti presso l'Università di Salamanca, lavorano insieme dal 2012 con lo pseudonimo di "Los Bravú", parola galiziana usata per indicare l'odore animale. Hanno intrapreso una carriera multidisciplinare in cui lo strumento principale di espressione è il fumetto. In questo campo hanno pubblicato diversi titoli con la casa editrice Fulgencio Pimentel, tra cui degna di nota è la loro ultima opera "MUJER!" (2016), nonché le collaborazioni con altre case editrici come Apa-Apa o Fosfatina e le numerose autopubblicazioni.

Per quanto riguarda la loro opera pittorica e scultorea, hanno esposto in gallerie e festival internazionali come El Parche a Bogotá, l'FIBD di Angoulême, JUSTMAD o Estampa.

La loro opera è stata insignita di prestigiosi premi e borse di studio come l'INJUVE o la residenza presso la Maison des Auteurs di Angoulême.

Questo strano flusso

Sin da un primo momento abbiamo deciso che avremmo trattato l'apparato grafico dei nostri fumetti partendo dalla logica della pittura, un mezzo poco abituale in questo contesto e che oltre a conferire alla pagina un valore aggiunto come opera espositiva, genera alcune problematiche che ci permettono di trarre conclusioni significative non soltanto dal punto di vista formale, tenendo presente che ci siamo addentrati anche in nuovi territori concettuali. Tuttavia, dopo alcuni anni di carriera nel fumetto contemporaneo di taglio alternativo, abbiamo sentito la necessità di ricorrere a diverse discipline artistiche che ci permettessero di approfondire altri interessi. Durante la nostra residenza in Accademia abbiamo lavorato a un progetto multidisciplinare che riflette sulla rottura tradizionale del racconto attraverso mezzi estetici e narrativi che sono sorti e si sono sviluppati entro i confini di Internet, parallelamente a un processo di ricerca sul rapporto tra il fumetto e altre discipline artistiche, interagendo con altri mezzi e dando come risultato un dialogo tra pittura, opera scultorea, video e fumetto.

Consapevoli del rischio che la supremazia dell'immagine condanni la nostra opera a una presunta frivolezza, ci vediamo stimolati ad approfondire la descrizione di un ritratto generazionale che ponga in evidenza le nuove realtà del nostro tempo. A tal fine abbiamo ritenuto opportuno lavorare con ritratti di giovani, soprattutto donne, con una forte iconografia basata sulle immagini che si postano sui social network e che dimostrano l'enorme sovraccarico di "input" della società attuale. Questi ritratti sono a loro volta influenzati dal classicismo del Quattrocento italiano, uno stile pittorico fortemente radicato nel design e nell'illustrazione contemporanei.

Processo

Nelle prime settimane a Roma, vivendo un normale processo di adattamento alla città e all'istituzione, abbiamo fissato le linee generali di lavoro e un calendario per eseguirlo. Tuttavia, a novembre abbiamo avuto l'onore di essere invitati dalla direzione a partecipare allo spazio espositivo dell'Accademia insieme agli altri residenti della disciplina del fumetto.

Coerentemente alla linea teorica del progetto, ne abbiamo approfittato per realizzare un'opera pittorica ispirata ai valori formali del fumetto ma che supposeva un salto qualitativo dalla nostra comfort zone, la pagina pubblicabile, verso un manufatto espositivo di grande formato.

Questo esercizio ci ha permesso di stabilire un forte legame comunicativo con altri residenti di discipline plastiche riguardo i metodi e le pratiche pittoriche. Approfittando di questo contesto e della possibilità come residenti di accedere liberamente ai musei di Roma, abbiamo cominciato a studiare gli antichi maestri italiani per fondere gli archetipi classici con la grafica contemporanea e il nostro immaginario autoriale previo.

Considerando la narrazione transmediale come caratteristica identificativa della generazione dei Millennial, parallelamente alle opere pittoriche abbiamo sviluppato una serie di sculture e di video. Diversi dispositivi artistici che dialogano all'interno dello stesso racconto.

Siamo giunti a giugno con un'insperata ed eterogenea produttività che si profila come l'inizio di un emozionante periodo nuovo.

Esperienza

Ci siamo trovati a risiedere in un'istituzione viva che offre un'intensa agenda di attività culturali. Ma tra tutte le iniziative vanno sottolineate le stimolanti visite di professionisti della cultura che generosamente hanno condiviso con noi il loro tempo e la loro esperienza. Un programma eccellentemente coordinato da Miguel Cabezas, che ha agevolato il contatto con persone del panorama artistico che hanno arricchito il nostro bagaglio e con le quali, in alcuni casi, abbiamo creato un terreno fertile per future collaborazioni.

Con i compagni residenti abbiamo stretto legami indimenticabili, amicizie dalle quali abbiamo appreso e ricevuto consigli. Artisti che ci hanno reso quotidianamente testimoni dei progressi del loro progetto all'interno dei rispettivi studi. Ricercatori, gentili e umili, che ci hanno impregnato delle loro conoscenze.

Concludiamo la nostra permanenza a Roma pieni di futuri progetti professionali che vedranno la luce nei prossimi mesi. Tra tutti, si rivelano emozionanti quelli nati dalla condivisione e dall'amicizia, come l'invito di Santiago Ydáñez a realizzare una mostra personale nel suo paese natale, curata da Xose Prieto e con Miki Leal come maestro di cerimonia.

Roma è una città radiosa, straripante di persone ospitali che hanno segnato in maniera assoluta il presente e il futuro della nostra opera.

www.losbravu.com
www.instagram.com/losbravu/
losbravu@gmail.com

IRENE CANTERO

La sua pratica artistica comprende la coreografia, l'interpretazione, l'illuminazione e la pedagogia. Laureata in Coreografia e Interpretazione nella specialità di Danza Contemporanea e in Scenografia.

Come coreografa dirige un progetto tutto suo: En Profundidad, collettivo che lavora sul movimento, l'idea e il contesto. Hanno presentato le loro opere al Matadero Madrid, Festival Fringe di Stoccolma, Festival Internacional de Danza de Itálica di Siviglia, etc. Premiati nel 2012 al Concorso Coreografico di Madrid con la Borsa di studio DanceWeb 2013 – Festival ImpulsTanz di Vienna – e Sovvenzioni alla produzione INJUVE 2015. È assistente di Daniel Abreu (Premio Nacional Danza 2014) in alcuni dei suoi progetti.

Come interprete ha lavorato con Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Eleanor Bauer, Claudia Faci, etc. Come pedagoga la sua pratica consiste nell'organizzazione di laboratori interdisciplinari che valichino i limiti di ogni disciplina in cui lavora. Tiene laboratori in diverse città e spazi.

Come tecnica luci è assistente di Juan Gómez-Cornejo (Premio Nacional Teatro 2011) dal 2010, ed è light designer e coordinatrice tecnica della Compagnia Daniel Abreu dal 2011.

Ha disegnato le luci per numerose compagnie e autori e realizza il coordinamento tecnico in tournée per alcuni di loro. Ha disegnato anche la scenografia e i costumi di alcuni progetti isolati.

Dum lucem habetis / Mentre avete la luce / Mientras tenéis la luz

«La luce è la natura comune che si trova in ogni corpo, sia celeste che terrestre... La luce è la forma sostanziale dei corpi, che possiedono tanto più realmente e degnamente l'essere quanto più partecipano di essa».

San Bonaventura

La luce è l'agente fisico che rende visibili gli oggetti. La luce è sia una realtà fisica che una realtà metafisica. Ma la luce è anche lo spazio interno vuoto delle cavità o degli organi del corpo.

Gli anatomisti definirono "luce" gli spazi che conducono all'interno del corpo, dotarono di luce il territorio ignoto dentro di noi. Sulla porta del Museo Anatomico di Napoli si legge l'iscrizione Dum lucem habetis –versetto della Bibbia che dà il titolo a questo progetto– perché ogni incursione nel corpo è un viaggio al buio tra le sue luci.

La luce e il corpo sono un binomio inseparabile. La luce e il corpo sono, pertanto, la materia di lavoro di questo studio fisico-poetico che combina il rigore scientifico e la licenza poetica per costruire un qualcosa che si muove tra la rappresentazione, la performance e l'installazione, nel desiderio di trovare un formato sia articolato e duttile che resistente e autonomo, in cui condividere piacevolmente uno spazio e un tempo.

Processo

Processo ed esperienza non sono separabili perché sono venuta qui a sviluppare un processo e contemporaneamente ho accumulato tutta l'esperienza che ciò comporta. Ancor prima di arrivare a Roma avevo deciso che l'obiettivo non era quello di ritornare a casa con un prodotto scenico concluso e impacchettato per ottenere una futura e utopica "tournée mondiale". Dato che stiamo vivendo in un luogo e in un contesto anacronistico, ricalcando i modelli di produzione e di vita degli artisti del "grand tour", facciamo in modo di considerarci quegli artisti per un periodo. Non realizzeremo un'opera finale e perfetta; ci siamo detti: esanderemo il processo, qualunque direzione esso prenda, approfitteremo di tutte le opzioni che si presentino per provare metodologie e contenuti possibili. Abbiamo accettato i rischi di questa espansione che potrebbe non arrivare a concretizzarsi in questi mesi, abbiamo accettato il rischio, pertanto, di non sapere che fare di tutto questo in un secondo momento. Abbiamo accettato la realtà che c'è fuori, accettato che dopo Roma il futuro e la sopravvivenza del progetto sono incerti. Ciononostante, abbiamo accettato volentieri i rischi, il caos e la sperimentazione in cambio di tutte le cose preziose che stiamo imparando e vivendo lungo il cammino. Siamo Luz Prado, David Benito, Elena Córdoba, Álvaro Cantero, Roberto Baldinelli, tutti quelli che abbiamo incontrato ed io, Irene.

Esperienza

"Costruirsi il terreno su cui lavorare è un buon inizio". 20 dicembre. "Creare un luogo, un posto comodo in cui stare. Dove ti senti a tuo agio, dove vuoi rimanere, un esercizio di benessere, dove puoi bere qualcosa di caldo se fa freddo, o di fresco se fa caldo. Puoi parlare, leggere qualcosa, non devi contemplare tutto il tempo. Come siamo entrate lì dentro? Non voglio il buio, non tutto il tempo, perché con la luce il passaggio diventa più facile e possibile". 18 gennaio. "Abbiamo cominciato, ora mettiamo tutto in moto". Transdisciplinarietà. Indisciplinatezza... "Se il mio corpo potesse fare quello che fa la mia voce io sarei un'altra persona". Bambino di Elche. 22 febbraio. "Ricordate che a volte il racconto è più potente di ciò che si è visto realmente". David. Lui si prende cura di noi sul palcoscenico. "non scottarti" "non cadere". 1 marzo. "Qui ti danno tempo, come un esercizio artistico". 8 marzo. "David ed Elena si sono messi sotto e io e Luz abbiamo provato varie cose in giardino. Miki ha di nuovo preparato un risotto per tutti. Nel pomeriggio siamo scesi nella cripta ma faceva freddo e il corpo non rispondeva affatto bene. Elena dice che quando si mette a lavorare potrebbe anche crollarle la casa addosso". 27 aprile. "Che cosa hai scoperto a Roma che non sapevi prima di venire qui? La città è digeribile? Ti accoglie o ti colpisce?" Jordi Colomer. 17 maggio. "Ed è molto bello e c'è la carne". 31 maggio.

irenecantero@gmail.com
www.enprofundida.eu

JOAN CASARAMONA GUAL

Joan Casaramona Gual (1988, Barcellona). Laureato in Illustrazione e Disegno Grafico presso la Escola Massana di Barcellona, lavora in diversi campi della creazione visiva, muovendosi tra discipline come l'illustrazione, il fumetto, la grafica e l'animazione, con una particolare attenzione per il disegno e la narrazione.

Un romanzetto (grafico) canaglia

Un romanzetto canaglia di Roberto Bolaño ci mostra una Roma suburbana e rarefatta attraverso gli occhi di un'adolescente orfana. Prendendo il libro come punto di partenza, il progetto intende esplorare i confini tra il linguaggio scritto e il linguaggio visivo, analizzando le possibilità del disegno come metodo di scrittura, e mettendo in discussione il ruolo dell'illustrazione in relazione alla letteratura.

Alimentandosi di questa analisi, il progetto vuole tradurre la lettura personale del romanzo nel linguaggio del disegno; forse queste parole dell'illustratore Arnal Ballester possono aiutarci a spiegare meglio il processo:

“E quel qualcosa è in realtà ciò che ho illustrato. Non il racconto in sé, ma tutte le onde che scatena. Capisco sempre di più che è questo il mio lavoro di illustratore. Mi piace illustrare gli effetti della lettura più che il testo”.

Processo

A Roma il progetto è cambiato molto: l'idea preliminare, concepita nel contesto di una situazione lavorativa che abbreviava la durata della borsa di studio, consisteva nel realizzare due capitoli –per un totale di sedici– dell'adattamento grafico del romanzo.

Una volta giunto a Roma, grazie alla ricchezza dell'ambiente, al gruppo di borsisti e a tutto lo staff della RAER, l'adattamento si è orientato organicamente verso un qualcosa di più complesso. La libertà creativa offerta dall'Accademia ha permesso un maggiore livello di impegno nel progetto, per approfondire senza paura, partendo dal romanzetto, il rapporto tra parola e immagine, la problematica degli adattamenti grafici dei testi letterari e l'uso del disegno come linguaggio.

Progetto

È difficile parlare dell'esperienza in Accademia senza usare un linguaggio più familiare: questo progetto, ancora in corso, non sarebbe possibile senza il contributo di tutti i borsisti e dello staff della RAER.

Per quanto riguarda il gruppo dei borsisti, tre casi di interazione con il progetto a mo' di esempio: le chiacchierate notturne con lo scrittore Juan Gómez Bárcena, a condividere le nostre esperienze da lettori di Bolaño, i dibattiti con Dea Gómez e Diego Omil, i Bravú, sui confini tra letteratura, fumetto, arte e narrazione, o l'osservazione da vicino del processo creativo del fotografo Jesús Madriñán, che mi ha incoraggiato a documentare con una macchinetta fotografica usa e getta gli spazi che appaiono nel romanzo.

CARLOS HIGINIO ESTEBAN [CARLOS CARTAMA]

Architetto presso la Scuola Politecnica di Madrid, ETSAM (2003). Multidisciplinare. Interessato alla trasformazione del paesaggio suburbano, all'inserimento di elementi artificiali nella natura, ai processi industriali e al rapporto tra l'attività umana e l'ambiente in cui si sviluppa.

Come architetto è autore di numerosi progetti di riqualificazione urbana, Premio Ecosur de Arquitectura Sostenible (L'Avana) con un progetto dotazionale a Mopti (Mali), Premio European IX (Gyor) con un progetto di trasformazione industriale, Premio COAM Opera Prima (Madrid) e ha lavorato a progetti urbani su grande scala con Ateliers Jean Nouvel (MNCARS, Madrid) e Herzog de Meuron (BBVA, Madrid; Unterlinden Museum, Colmar; M+, Hong Kong; Centro Cultural Lux, San Paolo).

Le sue opere sono state esposte a livello nazionale e internazionale a Madrid (COAM), Barcellona (Istituto Italiano IIC), Ampostà (Lo Pati, BIAM), Venezia (Biennale di Architettura), Mumbai (Sakshi Gallery), Guadalajara, Messico (Artere-A) o Copenaghen (CPF, Copenaghen Photo), tra le altre, e ha usufruito di borse di studio e premi della Comunidad de Madrid, Ministerio de Cultura de España, ArteLaguna (Venezia), Agencia Mexicana de Cooperación AMEXCID e recentemente AADK Spain (Aktuelle Architektur Der Kultur).

Prima della residenza presso la Real Academia de España a Roma ha collaborato al cantiere di costruzione della sede della Norman Foster Foundation a Madrid e ha vinto il concorso di Metro per il rinnovamento della stazione di Chueca.

Roma 167/62

Negli anni '60-'70 nelle periferie di Roma sono stati intrapresi, con la tutela della Legge 167/62, progetti urbanistici estremamente ambiziosi sia per il numero di alloggi progettati che per la qualità dei progetti. Puntualmente convergono e si fanno convergere molti degli ideali e delle aspirazioni dei progettisti con gli interessi strettamente economici, politici, e i requisiti legali che rendono possibili queste operazioni.

La somma dei fattori ideologici, progettuali, politici ed economici dà come risultato opere di grande valore architettonico e urbano che tuttavia, in molti casi, ancor prima della loro ultimazione, inizieranno presto a mostrare situazioni problematiche soprattutto laddove i loro creatori avevano posto maggiore enfasi e interesse. Tutto ciò a favore della creazione di una nuova società che beneficiasse di una diversa concezione dello spazio urbano.

Roma 167/72 intende esplorare nel dettaglio il rapporto tra progetti esemplari che conducono all'ideazione e all'esecuzione di questi sviluppi urbani e alle conseguenze degli stessi.

Processo

ROMA 167/32 è un progetto artistico di ricerca su una determinata Roma moderna e sulle circostanze e conseguenze che hanno portato alla morfologia che conosciamo oggi in molti dei suoi quartieri periferici.

Il progetto ha origine in un lavoro previo sulle iniziative dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP), poi ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) con una particolare attenzione rivolta alle grandi opere realizzate nei decenni Sessanta e Settanta a seguito della Legge 167 e sulla base del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare approvato nell'anno 1964.

Con la scusa di contenere il prezzo del terreno si giustificò in buona misura che questi grandi interventi venissero realizzati spesso in contesti destrutturati rispetto alla città in cui puntavano a essere inglobati. In seguito, i problemi dei finanziamenti, la portata dei progetti, la loro ubicazione sfavorevole o il gruppo di popolazione omogeneo e dai mezzi eccessivamente precari al quale in generale si rivolgevano, facilitarono insieme o separatamente la comparsa di conflitti sociali che in alcuni casi si risolsero nel corso degli anni e che in altri ha ancora un ampio margine di miglioramento.

Gli interventi urbani svolti all'epoca ebbero sulla città un grande impatto sociale ed emozionale che continua a persistere e a essere motivo di controversia per quanto riguarda la sua idoneità o sconvenienza, le sue virtù e le sue carenze.

ROMA 167/72 è un progetto audiovisivo che funziona come un coro di voci formato dalle testimonianze raccolte in diversi collettivi come quello politico, accademico, professionale e infine quello beneficiario della costruzione degli alloggi: i residenti.

Il progetto si focalizza sulle testimonianze e sulla voce come strumento capace di ricreare un tempo e un luogo. Un'epoca che, in definitiva, nonostante i lunghi anni che abbraccia e le grandi distanze fisiche che percorre, si definisce in maniera nitida a partire da alcuni fatti puntuali molto precisi e descrive situazioni particolari e caratteristiche della città di Roma.

Attraverso le testimonianze di prima mano e a partire dalla somma delle visioni personali si dà forma a un discorso comune capace di creare la memoria di un collettivo per un'esperienza condivisa.

ROMA 167/62 vuole mettere a confronto in maniera critica i concetti del design urbano, le volontà politiche e il racconto degli abitanti che condividono questo racconto comune, e lo fa da un punto di vista contemporaneo, privo di nostalgie, malinconie, paternalismi e ingenuie ricerche di responsabilità.

LAURA F. GIBELLINI

Laura F. Gibellini è dottoressa in Belle Arti (UCM, 2010), artista figurativa e professoressa presso la School of Visual Arts di New York e la cattedra di Belle Arti TAI-Università Rey Juan Carlos di Madrid. Il lavoro di Gibellini è stato esposto a livello internazionale in progetti personali e collettivi in luoghi come il CCCB. Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona; il Museo de Los Sures, New York; Carpe Diem. Arte e Pesquisa, Lisbona; Boston Center for the Arts, Boston; ICI, ISCP, Artist Space e Anthology Film Archives di New York; al Matadero Madrid e in gallerie come AC Institute di New York, Slowtrack di Madrid, Antonio de Barnola di Barcellona o Le Cube di Rabat. Nel 2013 ha concluso il suo primo progetto di Arte Pubblica permanente "DOM (Variations)" su commissione di MTA Arts for Transit & Urban Design (New York).

Gibellini è stata artista residente al Banff Centre for Arts and Creativity di Alberta, Canada, lo scorso inverno. La sua mostra più recente, "Meditaciones Atmosféricas. Antes del Presente /338U-710U)" è accompagnata da una pubblicazione di disegni pubblicata da NocaPaper e Slowtrack per la versione spagnola, e da Publication Studio Hudson per la versione americana.

Atmosfera e Interruzioni

Partendo dal legame tra l'aria e la misurazione del tempo, *Atmosfera e Interruzioni* implica una ricerca, tramite il disegno e il video, delle condizioni atmosferiche e temporali di Roma. Questo progetto fa parte di un corpo di lavoro più ampio in cui mi sono occupata della visualizzazione degli elementi essenziali della vita, l'aria e l'acqua, attraverso gli elementi minimi della rappresentazione, il punto, la linea e il colore. Sia l'aria che l'acqua occupano spazi deterritorializzati e sprovvisti di rappresentazioni dirette sulle mappe. In modo analogo il tempo viene considerato in base alla sua misurazione e in accordo con uno sviluppo lineare geometrico indipendente dallo spazio che occupa. *Atmosfera e Interruzioni* si basa sullo studio della luce di Roma, da un lato per il rapporto intrinseco tra l'aria, la luce e la misurazione del tempo, e dall'altro per la sua importanza per la città.

Parte dell'obiettivo di questo lavoro è la riflessione sulle interruzioni o le assenze della rappresentazione e sul modo in cui ciò che non è rappresentato (il fluido, l'oceano e il temporale) rimanga non riconosciuto, e sul modo in cui ciò che non è riconosciuto sia impensabile. Si tratta, in sostanza, di una riflessione sulla capacità dell'arte di creare le condizioni per pensare e immaginare ciò che ancora ci risulta inconcepibile.

Processo

Atmosfera e Interruzioni implica un ulteriore passo in una ricerca sulla visualizzazione dell'aria e dell'acqua attraverso gli elementi basilari della rappresentazione e considera il disegno un modo fondamentale per lasciare dei segni. Se in precedenza avevo utilizzato linee corte che facevano riferimento alla neve che cade sul cielo come la materializzazione fondamentale dell'aria, arrivata a Roma, il mio segno essenziale diventa una linea interrotta di origine radiale. Questa nasce dall'osservazione della materializzazione dell'aria tramite la luce, che diventa la forma di visualizzazione essenziale dell'aria romana – oltre ad avere un legame intrinseco con la misurazione del tempo (questo si calcola in rapporto allo spazio percorso alla velocità della luce ed è anche l'angolo di incidenza del sole sulla terra che organizza i fusi orari su cui ci basiamo).

Tre elementi fondamentali hanno guidato il mio lavoro: il Pantheon di Agrippa, concepito come un orologio solare, la luce che filtra attraverso gli alberi romani e le svariate meridiane della città. La mia ricerca mira a concretizzarsi attraverso il disegno in grande formato utilizzando diversi supporti e si rivolge a una materializzazione di carattere installativo, atmosferico, che rompa con la visione frontale tradizionale del disegno. Devo aggiungere che una permanenza presso il Banff Centre di Alberta ha comportato grandi progressi in questo senso, dato che ha favorito riflessioni fuori da ogni cornice, catalizzate in un lavoro di carattere più immersivo e meno frontale e che ha accompagnato il mio sviluppo figurativo e concettuale a Roma.

Esperienza

Il mio passaggio per l'Accademia ha comportato, tra altre cose, un grande arricchimento personale e professionale favorito dal contatto con i magnifici compagni, con i lavoratori del centro e con gli stimolanti visitatori, e dalla possibilità di lavorare in un ambiente positivo, protetto e immensamente rispettoso. Affinità concettuali ed estetiche hanno favorito sinergie tra alcuni borsisti, che hanno comportato un sostegno fondamentale sul piano personale e professionale che credo si manifesti nelle fruttifere connessioni tra alcuni lavori. È altrettanto importante sottolineare la possibilità di rendere compatibile la vita professionale esterna all'Accademia con la residenza al suo interno, dato che l'una e l'altra si sono intrecciate e integrate per supportare la qualità e il rigore del lavoro sviluppato durante la borsa di studio. Nel mio caso specifico, una residenza al Banff Centre e una mostra personale a Madrid hanno comportato non soltanto grandi progressi nelle mie ricerche, ma anche una conferma dell'interesse sul lavoro svolto.

SANTIAGO GIRALDA

Laurea in Belle Arti e Master in Arte, Creazione e Ricerca presso l'Università Complutense di Madrid. Inoltre, ha conseguito un post-dottorato presso la Hochschule für bildende Kunst di Amburgo.

I suoi lavori sono stati esposti a livello internazionale in Paesi come Stati Uniti, Germania, Colombia, Perù e Regno Unito, e in fiere come ARCO (2014, 2015, 2016), ARTBogotá (2016), ARTLima (2016), Expochicago (2014).

È stato premiato in numerosi concorsi, tra i quali spiccano: Generaciones de Caja Madrid (2013, 2008), Circuitos de Artes Plásticas Comunidad de Madrid (2012) e Injuve (2008). Tra le mostre personali sono degne di nota: "Dejar hacer a la sombra" (Galería Moisés Pérez Albéniz), "Interior-Exterior" (Sala de Exposiciones del Centro de Arte Joven, Comunidad de Madrid, 2009), "Outsider" (Galería Oel-Frueh, Amburgo, 2007).

Tra le svariate mostre collettive figurano "Rugged Terrain" (BetaPictoris Gallery, Alabama, USA, 2016), "2014/ Antes de irse. 40 ideas sobre pintura" (Museo de Arte Contemporáneo, MAC, La Coruña, 2013), "Presente Continuo", (Centro de Arte Conde Duque, Madrid, 2013), "Art Situations" (Da2, Salamanca; Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2012), "Para Bamila Josuane / Un paisaje a la sombra" (Centro de Historias, Saragozza), XII Mostra Internacional Gas Natural Fenosa (MACUF, La Coruña, 2012), 25 Años de la Muestra de Arte Injuve (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2010).

La sua opera è presente sia in collezioni d'arte private che istituzionali, tra cui quelle del Ministero della Cultura, Macuf, Banco Santander, DKV e Caja Madrid.

Viaggio a Roma

Il mio progetto parte dall'incontro con un dipinto di Turner, *Roma vista dall'Aventino*, del 1835. Durante il suo primo viaggio a Roma, Turner realizzò un quaderno di bozzetti sulla città che intitolò Viaggio a Roma. All'epoca, Roma continuava a essere una tappa obbligatoria per i pittori e sarebbe poi stata ritenuta la città in cui affondare le basi del nuovo concetto di pittura paesaggistica.

La mia proposta parte da questa idea di viaggio alla ricerca di nuove realtà e dallo sviluppo spirituale come fonte di ispirazione. E ovviamente da Roma, come luogo d'incontro con la tradizione e la convivenza di idee nuove.

Considero il paesaggio un costrutto culturale. L'intenzione è quella di realizzare un progetto che proponga una prospettiva contemporanea sul paesaggio, mettendo a confronto le caratteristiche della città attuale e la sua storia e le diverse tradizioni pittoriche che si sono sviluppate nel tempo.

Approfitando della permanenza in città, realizzerò una serie di dipinti con i quali intendo esplorare il paesaggio, mettendo a confronto l'immaginario costruito attraverso le innumerevoli rappresentazioni della città nel corso della storia e l'esperienza personale del viaggio e del vissuto del territorio.

Processo

Una volta arrivato a Roma, ho avviato un processo di lavoro basato sull'esplorazione di quei luoghi pittorici fondamentali per lo sviluppo della mia proposta. Tuttavia, trascorso un po' di tempo e una volta ambientatomi, ho capito che l'impostazione iniziale non si adattava all'esperienza che stavo vivendo.

Pertanto, ritengo che l'aspetto più proficuo sia stato il cambiamento che il progetto ha subito nel corso di questi mesi. Ora sento che la città, che in un primo momento avrebbe dovuto essere il motivo protagonista dei miei dipinti, è andata attenuandosi, per diventare uno scenario in cui riflettere sul mio rapporto con la pittura e i diversi aspetti che hanno a mano a mano caratterizzato la mia pratica. In un certo senso, Roma ha comportato un incontro con opere e artisti fondamentali nella mia formazione di pittore, e nel riesaminarli ho reimpostato anche il mio stesso lavoro.

Il mio processo di ricerca, a differenza di quello seguito in altri lavori precedenti, si è basato, principalmente, sulla fruizione diretta dei paesaggi che volevo rappresentare. In questo modo, sono partito da immagini scattate da me, ho sperimentato diverse tecniche e, soprattutto, mi sono lasciato guidare dall'impulso emotivo che mi suggerivano questi luoghi.

Infine, riconosco che l'intento di questa serie di dipinti è stato quello di dare una risposta al periodo introspettivo che Roma ha significato per me. E il viaggio interiore è risultato la parte più determinante.

Esperienza

Conoscevo il concorso e amici che erano stati borsisti in anni precedenti me ne avevano parlato. In un primo momento, l'Accademia si presentava come un'istituzione per l'arte, ma che tuttavia sembrava trovarsi un po' al margine dell'attualità artistica.

Mi piacerebbe mettere in risalto la fase che sta vivendo l'Accademia e il lavoro svolto dallo staff che per rinnovarla e farla diventare uno spazio che oltre a sostenere la ricerca e la produzione artistica dei residenti, dia visibilità ai loro lavori e incentivi i rapporti tra i diversi agenti culturali del mondo dell'arte. In questo senso, nel corso dell'anno è stato seguito un apprezzabile programma di visitatori. Sono stati organizzati incontri, conferenze e diverse attività. Inoltre, abbiamo ricevuto nei nostri studi importanti direttori di musei, galleristi, curatori e artisti.

Al mio arrivo in Accademia, ho trovato il contesto idoneo in cui sviluppare il mio progetto artistico; tuttavia, non immaginavo che si sarebbe rivelato un luogo così aperto alla sperimentazione, alla riflessione e, soprattutto, all'apprendimento. Ora che la mia permanenza giunge alla sua conclusione, riconosco che non avrei mai pensato che questo periodo sarebbe stato così ricco di stimoli, e sono grato dell'influenza straordinaria dei miei compagni. L'esperienza della convivenza con un gruppo di persone che dedicano i loro sforzi e il loro talento alla cultura, in un ambiente in cui si apprezzano la ricerca e la creazione artistica, è stata un vero privilegio.

JUAN GÓMEZ BÁRCENA

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984) è laureato in Teoria della Letteratura e Letterature Comparate (Universidad Complutense di Madrid), Filosofia (UNED) e Storia (Universidad Complutense di Madrid). Ha pubblicato il romanzo *El cielo de Lima*, (Salto de Página, 2014) (edizione italiana: *Il cielo sopra Lima*, Frassinelli, 2016) con il quale ha ottenuto il Premio Ojo Crítico di RNE (Radio Nacional de España), il Premio Ciudad de Alcalá e il Premio Sintagma al Miglior Libro scelto dai lettori, ed è stato tradotto o è in corso di traduzione in inglese, portoghese, tedesco, greco e olandese. Il libro di racconti *Los que duermen* (Salto de Página, 2012) è stato considerato uno dei migliori esordi del 2012 da El Cultural de El Mundo, e ha ricevuto il premio La Tormenta come miglior autore rivelazione. Ha appena pubblicato il suo terzo libro, *Kanada* (Sexto Piso, 2017).

Ovidio nel Ponto

Nell'8 d.C. Publio Ovidio Nasone venne esiliato da Augusto nella lontana Tomi (oggi Costanza, in Romania), all'interno dei confini dell'Impero romano. Lì si vedrà obbligato a convivere fino alla morte con i barbari, i quali, da romano, temeva e disprezzava. I suoi scritti dell'esilio, *Tristia* ed *Epistulae ex Ponto*, testimoniano questo sorprendente shock antropologico: uno shock in cui tutto – la sua lingua, le sue credenze, la sua stessa identità – verrà messo in discussione.

L'opera di teatro Ovidio nel Ponto ricrea liberamente questo episodio storico attraverso il dialogo tra Ovidio e il suo servo geta. Un dialogo costellato da malintesi, silenzi, dalla lenta scoperta della lingua e della cultura dell'Altro, alla fine del quale nessuno dei due sarà più lo stesso. Con uno sguardo che deve molto alla teoria postcoloniale, Ovidio nel Ponto mira a relativizzare i concetti di civiltà e barbarie, che oggi continuano a essere pericolosamente operativi nel nostro modo di percepire il mondo.

"Qui il barbaro sono io, che nessuno capisce, e stolidi i Geti ridono alle parole latine" (*Tristia*, Libro V).

Processo

La scrittura di Ovidio nel Ponto comportava due sfide fondamentali. Innanzitutto, era di vitale importanza trasformare l'episodio concreto dell'esilio di Ovidio in una fonte di riflessione sull'attualità, trascendendo in questo modo la mera ricreazione storica: come accade sempre nelle mie opere, il passato doveva trasformarsi in un pretesto per interrogarsi sul presente. In secondo luogo, la scelta del genere teatrale mi obbligava a sperimentare nuove forme espressive, lontane dalla mia comfort zone come scrittore – la narrativa, e in particolar modo il romanzo.

Per superare entrambe le sfide è stato imprescindibile affrontare un lungo processo di documentazione, che mi è servito da un lato ad analizzare la trasformazione del concetto di barbarie nel corso dei secoli, e dall'altro a leggere un nutrito numero di opere teatrali, apprendendo così i mezzi e gli strumenti che in un secondo momento mi sarebbero serviti nella fase di scrittura. Infine, un breve viaggio a Costanza (Romania) e sulla costa del Mar Nero, meta più probabile dell'esilio di Ovidio, mi ha aiutato a costruire l'ambientazione dell'opera.

Esperienza

Una borsa di studio artistica non soltanto deve aspirare a fornire le condizioni ideali per la creazione. È anche un'opportunità per vivere esperienze che ci arricchiscano come artisti e come persone: per incontrare persone, luoghi e circostanze che ci costringano a ripensare il nostro processo creativo, portandoci così in luoghi inesplorati.

Questo è accaduto nel mio caso con la permanenza presso l'Accademia di Spagna. L'esperienza di vivere a Roma, e soprattutto il rapporto con compagni provenienti da altre discipline artistiche, mi ha aiutato a interrogarmi sul mio stesso processo creativo e a includere nella scrittura riflessioni di ambiti diversi come la fotografia, la pittura o il fumetto. Non sono sicuro del modo in cui questa contaminazione si sia riflessa su Ovidio nel Ponto, e nemmeno se avrà ripercussioni su collaborazioni con altri artisti nel futuro, ma ho il sospetto che il mio passaggio per l'Accademia di Spagna non soltanto abbia plasmato la mia opera attuale, ma anche la mia personalità come scrittore.

MERCEDES JAÉN RUIZ

Elche, 1973. Laureata in Disegno Industriale e grafico presso l'università CEU Cardenal Herrera (Valencia). Vince la borsa di studio IMPIVA e realizza il Master in Disegno Industriale presso la Domus Academy di Milano nel 1998. Ha lavorato in Spagna con Punt Mobles e Pepe Gimeno, e successivamente in Italia con la Sottsass Associati, Defne Koz, David Chipperfield architects e Michele De Lucchi, sviluppando progetti nel settore del disegno industriale e grafico. Nel 2000 vince una residenza presso il Takumi Studio di Gifu (Giappone). Alcuni dei premi vinti sono il Light Exhibition Design (Milano, 2009), Premio Nacional de Diseños no Aburridos (Murcia, 2003), Premio INJUVE nella categoria di disegno industriale (Madrid, 2003), il terzo premio nella "Porada Internacional Design Award" (Italia, 2002) e il premio d'argento "1st International Carpet Design Competition" (Giappone, 1999).

Tema e variazioni

Il progetto "Tema e variazioni" parte dallo studio di oggetti di uso quotidiano, decorativo e rituale dell'Antica Roma tramite l'analisi di reperti archeologici, di materiali e processi di fabbricazione. Successivamente, questa analisi viene presa come punto di partenza per lo sviluppo di una collezione o di collezioni di oggetti con il concetto di tema e variazioni usato in musica. Parallelamente, si realizzerà una raccolta di epitaffi e di altre incisioni della scrittura romana con la tecnica del 'frotage' tramite un lavoro sul campo che successivamente verrà digitalizzato con l'intenzione di farne un catalogo.

Processo

Comincio con lo studio degli oggetti dell'Antica Roma creando una collezione mentale delle diverse tipologie, materiali e tecniche. Visito musei, da Roma a Londra, passando per Valencia e Pompei, così come siti archeologici e biblioteche, estendo il mio raggio di studio alla civiltà etrusca precedente a quella romana, una civiltà misteriosa in cui gli oggetti sono carichi di un forte simbolismo. Grazie a queste visite comincio poco a poco a individuare temi che mi interessano. Gli specchi etruschi e romani, ma soprattutto quelli etruschi per il loro simbolismo e la connessione con chi li possiede, essendo oggetti che si regalavano e che venivano destinati a una determinata persona, oggetti unici che alla fine della vita del proprietario venivano sepolti insieme a lui. Altri temi su cui ho fatto ricerca sono il vetro dorato, le urne funerarie e gli ex-voto. In questo processo di assorbimento e trasformazione il primo progetto che comincia a prendere forma è quello di uno specchio da tavolo.

Esperienza

Essere residente in Accademia mi ha regalato un momento di Rinascimento. Vivere a Roma, dopo una lunga permanenza a Milano, mi ha avvicinato alle mie origini mediterranee in cui la luce è protagonista, il cielo è azzurro e il tempo è mite. Poter vedere Roma dall'alto tutta bagnata di oro e rosa al tramonto mi emoziona ogni volta, così come il passeggiare accanto alle sue rovine, le sue fontane e i suoi imponenti pini. Tutto questo fa parte di un ecosistema particolare in cui bellezza e lentezza sono protagoniste. Avere tempo e libertà per osservare, curiosare, scoprire, passeggiare e imparare aiuta questo momento di crescita. Ma l'aspetto più fruttuoso dello stare qui è stato convivere con i miei compagni, professionisti di diverse discipline e provenienze, tutti insieme in uno stesso luogo, un monastero in cui condividiamo i nostri progetti e la nostra quotidianità, e vedere come il lavoro dei miei compagni cambia ed evolve è un regalo continuo. Il nucleo di questo luogo è stato la cucina, all'interno della quale ognuno di noi ha contribuito con il proprio granello di sabbia, chi cucinando, chi mettendo in ordine, chi facendo ridere perennemente e chi semplicemente stando lì. Abbiamo anche condiviso danza, musica, video, e molti visitatori che ci hanno offerto il loro tempo e le loro conoscenze. Siamo andati in altre accademie e questo ci ha aperto le porte di altri mondi: americani, britannici, francesi, tedeschi e svizzeri con i quali ho condiviso altrettanti momenti speciali. Fondamentale in questa esperienza il sostegno di ognuno dei suoi componenti, da sopra a sotto e da sinistra a destra.

DAVID JIMÉNEZ

Laureato in Belle Arti presso la UCM. Sviluppa progetti nel campo della fotografia da 25 anni. I suoi lavori, sotto forma di libri, mostre e proiezioni audiovisive, sono stati esposti in numerose città spagnole e anche all'estero in luoghi come il Nederlands Foto Instituut di Rotterdam, il festival di fotografia di Arles, l'Università di Staffordshire, il festival di Seoul Photo, la Biblioteca Nazionale della Colombia a Bogotá o la Changjiang International Photography and Video Biennale in Cina.

Ha ricevuto il premio Fotografo Rivelazione a Photo España99 e il Premio delle Arti di Villa de Madrid nel 2008. Ad oggi ha pubblicato cinque libri monografici, tra cui si distinguono *Infinito* (2000), considerato uno dei libri fotografici spagnoli più notevoli degli ultimi decenni, e *Versus*, nel 2014.

La sua opera si trova esposta in numerose collezioni pubbliche e private spagnole, come la Fondazione MAPFRE, il MACUF e la collezione di Arte DKV, tra le altre. Tiene regolarmente laboratori e conferenze in ambito nazionale e internazionale.

La sua proposta visuale ci avvicina al mistero che avvolge il quotidiano, ai rapporti invisibili che operano segretamente in ciò che ci è familiare. Spesso le sue opere contengono chiavi parzialmente occulte e invitano lo spettatore a costruire una propria interpretazione.

Continuum

Il progetto è incentrato sulla costruzione per immagini di uno spazio poetico e narrativo con una complessa sovrapposizione di spazi e tempi, creando una combinazione di frammenti tra i quali si generano diversi echi. Molti luoghi in Italia, e a Roma in particolar modo, racchiudono un enorme valore simbolico e iconografico che attraverso queste immagini e la loro particolare combinazione sono stati reinterpretati, lavorando con la risonanza, la trasformazione e l'ellissi.

Si mettono in relazione elementi che riflettono il trascorrere del tempo su diverse scale, dal tempo geologico che ha disegnato forme sulla pietra fino al tempo fugace delle nuvole o le forme assunte da una serie di spirali di fumo. Lo spazio, sia reale che immaginato, viene trattato come scenario delle tracce del tempo.

Tutto ciò si esprime in un lavoro fotografico che gioca con questa idea in maniera evocativa, non letterale, come punto di partenza per una riflessione più profonda su nozioni che ruotano attorno alla traccia, al frammento e al vuoto. Sono state inoltre sperimentate diverse forme di interventi sulle immagini.

Il progetto trova la sua espressione finale in un libro e un progetto espositivo.

Processo

In un primo momento mi sono buttato a capofitto nello scatto di immagini di diversi luoghi di Roma. È stata una sorta di scoperta del corso che avrebbe preso questo lavoro. Poco a poco ho preso coscienza della necessità della ricerca della forma incompleta e dell'ascolto del vuoto, che sarebbero diventati a mano a mano sempre più importanti nello sviluppo del progetto.

D'altro canto ho praticato diverse forme di intervento sulle immagini, in particolar modo lavorando la luce in modalità che trasgrediscono i canoni abituali, con l'obiettivo di provocare diversi effetti, come ad esempio lasciare che zone dell'immagine rimangano velate dalla luce o dall'ombra, o fare in modo che in un qualche modo possano essere assimilate a incisioni o disegni più che a fotografie, o produrre trasformazioni che abbiano il potere di evocare il lavoro svolto dal tempo sui materiali e sulle forme.

Il processo di editing è in questo caso assolutamente fondamentale. Delle circa 40.000 immagini che ho scattato esiste una selezione di 1.500, trasformate in piccole copie lavoro con le quali intraprendo un gioco combinatorio che potenzialmente non ha fine. Dalle risonanze trovate nascono dittici, trittici e immagini solitarie che vanno a comporre l'insieme come se si trattasse di un testo o di una musica, forse entrambe le cose contemporaneamente.

Infine, il lavoro si esprime sotto forma di progetto espositivo e anche come libro d'autore, del quale ora esiste un impaginato volto alla pubblicazione in un prossimo futuro.

Esperienza

È molto difficile, per non dire impossibile, descrivere in poche parole il significato dell'esperienza del nostro passaggio in Accademia. Parlo al plurale perché sono sicuro che sia un sentimento condiviso da tutti, ma ora passo al singolare.

Credo che la permanenza in Accademia ci abbia apportato soprattutto tre cose fondamentali.

Innanzitutto, ci ha dato l'occasione di svolgere il nostro lavoro creativo nelle migliori condizioni immaginabili, per un periodo di tempo di inestimabile valore e lontani dalle nostre routine quotidiane.

Oltre a essere lo spazio per lo sviluppo dei nostri progetti, l'Accademia è stata un luogo di incontro con un nutrito numero di professionisti del più alto livello che hanno apportato le loro conoscenze in maniera costante, e ai quali abbiamo avuto l'opportunità di far conoscere il nostro lavoro in condizioni insuperabili.

E lascio alla fine la parte più emozionante. Ho avuto il privilegio di condividere questo spazio e questo tempo con persone meravigliose, le quali, sia da un punto di vista professionale che personale, mi hanno dato moltissimo, un autentico patrimonio di idee ed esperienze. Grazie di tutto. Qui siamo cresciuti insieme come persone e come artisti.

AITOR LARA

Spagna, 1974. La sua carriera professionale è iniziata nel 1999 quando gli è stato conferito il Premio di Fotografia Juana de Aizpuru. Ha mostrato il suo lavoro in fiere e festival internazionali come ARCO, ParisPhoto, OjodePez Photo Meeting o PHotoEspaña. Nel 2004 ha ricevuto la borsa di ricerca Ruy de Clavijo di Casa Asia per realizzare un progetto in Uzbekistan. Nel 2008 riceve il premio Europa Multicultural di Medici del Mondo. Ha pubblicato alcuni libri tra cui *Torre de Silencio* uscito nel 2008 con Fundación Tres Culturas, *Maestranza*, sull'arena di Siviglia, le cui fotografie decorano la facciata dell'edificio FNAC di Siviglia dal 2009, e *Ronda Goyesca*, pubblicato da La Fábrica. Inoltre, può vantare diverse pubblicazioni su NewsWeek, Financial Times, CNN, NBC, ABC Semanal, OjodePez o Vokrug Sveta. Nel 2013 realizza per Save the Children un lavoro sulla povertà infantile in Spagna e riceve la Borsa di studio Endesa di Arti Plastiche per il progetto Dragoman. Nel 2014 riceve il Premio OjodePez per i Valori Umani di PhotoEspaña e una menzione d'onore dall'UNICEF. Nel 2015 realizza un progetto sui pigmei Baka nella foresta del Camerun e pubblica un libro PHotoBolsillo. Nel 2016 riceve la borsa di studio della Real Academia de España a Roma con il progetto Luz y razón poética (Luce e ragione poetica). L'autore affronta questioni correlate all'identità, suggerendo un modo per interpretare la realtà contemporanea. Ha lavorato in molti paesi approfondendo la conoscenza di diverse minoranze sociali e società segrete.

Luce e ragione poetica. La Roma di María Zambrano

María Zambrano è senza dubbio la figura femminile più importante del pensiero e della cultura spagnola del XX secolo. La sua opera è una filosofia dell'invisibile, inteso come una realtà che si trova nei sogni e nelle intuizioni sotto forma di immagini, simboli e metafore.

In seguito alla Guerra Civile, Zambrano abbandona la Spagna per intraprendere un lunghissimo esilio dal quale tornerà ormai ottantenne. Nel decennio del 1950 fissa la sua dimora a Roma. Sono anni particolarmente fertili all'interno della sua traiettoria professionale, dai quali prenderà vita uno dei suoi testi più ambiziosi e significativi: "L'uomo e il divino". A Roma sviluppò anche il concetto di unità nello spazio e nella storia che lei attribuiva alle città, "Roma era un'epoca dentro l'altra". Per Zambrano, le città hanno un volto in cui si può fare una lettura dei molteplici piani della realtà che ci circonda. "Verità trasformata in figure": Zambrano vide in Roma una città ermetica, segreta e labirintica, piena di segnali che celano ciò che è sacro. Il suo rapporto con Roma fu senza dubbio d'amore.

Il mio intento è quello di realizzare un progetto fotografico ispirato al concetto di ragione poetica, nucleo fondamentale del pensiero di María Zambrano. Nei suoi scritti emerge chiaramente l'attrazione nei confronti di Roma, della sua storia, la sua arte o la sua mitologia. Mi interessa soprattutto la sua testimonianza sulla sacralità, sulle rovine, e i suoi concetti della ragione poetica sull'invisibile.

La fotografia è una poesia che emoziona nella misura in cui permette di portare alla luce l'impercettibile.

Processo

Per molti mesi ho lavorato scattando fotografie a Roma per il progetto Luce e ragione poetica ispirato all'opera di María Zambrano. Dopo un periodo di documentazione nei diversi luoghi d'interesse per il progetto, ho ritratto spazi in cui le immagini configurano un linguaggio visivo con una grande carica di elementi simbolici.

Nel corso di questi mesi ho realizzato un intenso e labirintico percorso nella Roma monumentale, nei quartieri popolari, sulle antiche strade romane, le chiese con i suoi chiostri, siti archeologici, terme, necropoli, catacombe, cripte, giardini, santuari, palazzi e musei.

Le fotografie scattate cercano di riflettere le atmosfere velate che questo tempo stratificato ha accumulato, creando ambienti di mistero attorno alle rovine e alla sacralità.

Roma possiede un volto in cui si può fare una lettura di molteplici piani di significato che ho cercato di interpretare in un modo personale e soggettivo.

Le immagini sono state create a partire da elementi figurativi di quella realtà, utilizzando diversi giochi di luce, forme geometriche e centri di gravità che cercano di conciliare questi frammenti di tempo. È stata una ricerca in cui ho tentato di avvicinarmi, tramite la fotografia, al pensiero intuitivo che Zambrano rivendica nel suo concetto di ragione poetica.

Esperienza

La permanenza in Accademia è stata un'esperienza molto stimolante sia sul piano professionale che su quello personale. La convivenza nel corso di questi mesi con il gruppo formato dalla direzione, dal suo staff e dai compagni borsisti, ricercatori e artisti, ha costituito una parte fondamentale del mio vissuto presso l'Accademia de España a Roma.

La personalità del gruppo multidisciplinare formatosi quest'anno, dinamico, generoso ed empatico, ha favorito lo sbocciare di un clima di sinergia professionale e umana in cui sono state condivise molte esperienze e interessi comuni.

L'Accademia è un centro di ricerca e di creazione contemporanea con un unico formato. È un invito a ricercatori e artisti, sotto l'egida di un mecenatismo statale, a vivere uno spazio concepito per lo sviluppo di progetti durante un soggiorno in una delle culle della civiltà occidentale. Mi è sembrato particolarmente interessante il programma di visitatori organizzato dall'Accademia nel corso dell'anno.

Lo staff, la cui missione è stata costantemente quella di articolare e compattare il gruppo agevolando il lavoro di tutti, attento ai singoli bisogni di ciascuno, ha fatto sì che la permanenza nell'Accademia si trasformasse in un periodo assolutamente produttivo.

SANTIAGO LARA

Santiago Lara, Tomelloso, 1975. Dottore in Belle Arti presso l'Università Complutense di Madrid. Ha esposto in numerose mostre a livello internazionale, come il Project Space Pop;68 della Galleria Rutkowski;68 di Colonia, la Saatchi Gallery di Londra, la Bethanien Kunstraum Kreuzberg di Berlino, il Museo San Ildefonso di Città del Messico, il Proyecto Circo dell'Avana o l'Anvil Center di Vancouver. Ha partecipato a numerose esposizioni a livello nazionale e a fiere d'arte come Arco, Just Madrid, Arte Santander e Arte Lisboa. Tra i premi e riconoscimenti di cui è stato insignito ci sono la borsa di studio della Real Academia de España a Roma, la borsa di studio della Casa de Velázquez, sovvenzioni alla produzione 2009 di LABoral Centro de Arte, la residenza presso la Kunstlerhaus Glogauer di Berlino, la borsa di studio di Formazione per artisti di Cajastur, la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, il Primo Premio di Pittura "Antonio López García", Primo Premio Arte40, Primo Premio di Pittura di Villaviciosa, etc. Parallelamente ai progetti personali di pittura è membro del collettivo Laramascoto, nel quale sperimenta le possibilità metaforiche della tecnologia, combinando la pittura murale, il disegno espanso e l'animazione sperimentale con l'uso del software nelle sue installazioni.

Catabasi

Nella terminologia militare "catabasi" è la discesa da una montagna, nella letteratura classica è la discesa epica nell'oltretomba. Questo progetto pittorico trova le sue basi in un viaggio simbolico all'interno di Roma e della sua stratificazione storica. Partendo da alcuni elementi del vissuto, soggettivi e quasi iniziatici, si è configurato un immaginario pittorico visionario, tramite il quale è stato descritto a mo' di grande storyboard un frammento poetico dell'oltretomba contemporaneo: una distopia pittorica che mette in connessione aspetti ancestrali, legati all'origine stessa dell'Europa, e aspetti emozionali e della cultura popolare contemporanea. In questo quaderno di viaggio visivo, con le sue diverse fasi o "gironi", come avrebbe fatto Dante nella *Divina Commedia*, si descrive una discesa agli inferi che, inaspettatamente ma obbligatoriamente, ha comportato una "anabasis", o ascesa, dove elementi come la luce, la natura, il paesaggio interiore si sono configurati come una risposta alla convulsa società contemporanea. Il risultato è stato un vissuto pittorico come balsamo, senza pretese, senza drammaticità, come evento esperienziale e immaginativo che illustra un tempo circolare che si ripete; lo scenario è un percorso emozionale nel mondo sotterraneo di Roma.

www.santilara.com
www.facebook.com/santiogolara
laramascoto.wordpress.com/
santiogolara1@gmail.com
@santilar

Processo

È al Gianicolo, antica porta di Roma, che iniziavano tutte le battaglie, un luogo che rappresenta l'inizio e la fine, dedicato al dio Giano, rappresentato con due volti. È da questo luogo che inizio il mio percorso. Nella fattispecie parto dalla cripta del Tempio della Bramante, all'interno della stessa Real Accademia de España, per intraprendere un viaggio in diversi spazi archeologici, come la cripta Balbi, le catacombe di San Pancrazio, San Callisto, etc., la necropoli vaticana, antichi mitrei come quello sotto la basilica di San Clemente, la Domus Aurea, antiche miniere, come quella della Caffarella, etc. A livello formale ho articolato la visione sull'oltretomba basandomi sull'idea classica dell'inferno, con diverse fasi, ma connesse tra loro. Includo nell'elaborazione un racconto contemporaneo senza drammaticità, con un linguaggio pittorico molto personale. Annesso al progetto è stato montato un video che aiuta la comprensione dello stesso sul piano simbolico. Questo potenzia il progetto sul piano concettuale e ne amplifica l'influsso per quanto riguarda la diffusione sui social network, generando un discorso visivo parallelo come contributo documentaristico all'opera pittorica. Parallelamente verrà redatto un catalogo ragionato, con il quale si documenta tutta l'opera realizzata durante la mia permanenza alla RAER, con schede e collegamenti in cui vengono spiegate le origini del progetto.

Esperienza

La Real Academia de España a Roma è uno scenario meraviglioso di enorme rilievo storico, un luogo di lavoro e riflessione insuperabile e un importantissimo punto di collegamento con la cultura italiana; tuttavia, il vero valore aggiunto per me sono stati i residenti. La coesione e lo scambio di conoscenze e il sostegno tra gli artisti e i ricercatori e la grande energia di tutti quelli che hanno vissuto in questo emblematico spazio, si sono rivelate per me un'esperienza assolutamente positiva. Durante la mia permanenza è sorto un progetto di collaborazione con altri tre residenti della specialità di Pittura: Santiago Ydáñez, Santiago Giralda e Miki Leal. Questo ha comportato una sfida per tutti, stimolando sinergie e punti di incontro molto importanti tra i quattro pittori.

Vorrei soltanto suggerire, mosso dal rispetto e dall'ammirazione per il grande lavoro svolto dall'Accademia, che nei concorsi futuri non esista alcuna discriminazione, per quanto indiretta, nei confronti di nessun artista o ricercatore per il fatto di avere una famiglia (neonati o bambini piccoli), poiché in numerose occasioni molti artisti (soprattutto donne) non presentano la domanda perché la struttura non è abilitata a ospitare bambini. Sarebbe opportuno prendere ad esempio altre accademie del circuito romano, come quella tedesca, svizzera, francese o americana, in cui questo aspetto è tenuto in considerazione. Presupponendo che ogni caso è a sé e andrebbe valutato singolarmente, tenere conto di questi casi con spontaneità sarebbe già di per sé un fatto positivo e contribuirebbe moltissimo al buon funzionamento e al grande fermento culturale che la Spagna custodisce in questa istituzione.

MIKI LEAL

Siviglia, 1974. È laureato in Belle Arti presso l'Università di Siviglia. Durante la sua carriera ha esposto con mostre personali in gallerie spagnole come Rafael Ortíz (Siviglia), Fúcares (Madrid), Luis Adelantado (Valencia/Messico), Galleria Benveniste (Madrid), F2 (Madrid), etc. Ha lavorato anche con gallerie internazionali come Maribel López (Berlino), Track 16 Gallery, (Santa Monica, USA), Galleria Seno (Milano), Gallery Cosmic (Parigi), etc. Ha ricevuto numerosi premi, l'ultimo nel 2017, Premio BMW di pittura.

La sua opera si può vedere in mostra nei musei e nelle collezioni nazionali e internazionali come la fondazione RED BULL (Austria), CAAC (Siviglia), MUSAC, ARTIUM, Collezione DVK, CAC Malaga, Fondazione COCACOLA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, etc.

Attualmente vive e lavora a Madrid.

Dandy a Roma: nel cuore del Grand Tour

Seguendo i passi di Stendhal, visitando tutti gli angoli descritti nel suo libro, durante questo soggiorno in residenza l'artista si documenterà sull'opera letteraria di diversi autori, eseguendo appunti e bozzetti per la successiva realizzazione delle opere pittoriche. Verranno realizzate dieci opere di grande formato in cui, a mo' di "natura morta tradizionale", verranno raccolte le suddette letture, le esperienze e gli oggetti particolari di questo viaggio Dandy.

Processo

All'inizio e dopo un "breve" periodo di adattamento a questa infinita città, ho cominciato a fare escursioni e passeggiate, calcando le orme di alcuni scrittori dandy (Lord Byron, Stendhal, Dickens, D'Aurevilly). Presto sarebbero apparse idee e progetti nuovi che si sarebbero trasformati in disegni, appunti o bozzetti. Grazie a questo, cominciavo ad avere un po' di materiale per creare le mie prime opere pittoriche. Continuavo a perlustrare luoghi, cambiavo addirittura città per riprendere fiato dopo tanta Roma. Sono stato a Napoli, Ercolano, Pompei, Firenze, Siena, Arezzo, etc. Tutti luoghi fondamentali per il mio progetto. Nel frattempo la mia opera si riempiva di un'estetica romana senza che io ne fossi realmente cosciente. Curiosamente, perfino una serie sul tennis che avevo cominciato prima della borsa di studio a Roma ha subito l'influenza di questa "sindrome romana". I campi da tennis stavano diventando pale d'altare di chiese con imitazioni di diversi tipi di marmo. Piano piano l'opera cominciava ad avanzare in autonomia e io non mi preoccupavo seriamente della tematica concreta del progetto. Tutto cominciava a funzionare e a mescolarsi in un dialogo pittorico tra "il mio mondo", il dandy, le letture, le passeggiate, le cravatte, il tennis, il paesaggio, Roma e la PITTURA. Ora credo che il progetto viva un momento molto felice, e con il passare del tempo mi renderò conto dell'importanza di questo mio Grand Tour.

Esperienza

È ancora difficile valutare ciò che ha comportato essere residente presso la Academia de España a Roma. Quello che posso dire è che credo che la vita non sia più la stessa dopo aver vissuto a Roma. Non ho le idee abbastanza chiare per elencare i cambiamenti che a mano a mano ho notato. Il fatto di vivere in un luogo in cui si trova l'opera architettonica (il Tempio della Bramante) che apre le porte del Rinascimento. Godere delle vedute più incredibili di Roma (il mio studio è il 27, la torre) e avere il letto sopra San Pietro, la cupola. Potersi svegliare con il canto degli uccelli (molti uccelli) all'alba. In sostanza, trovarsi a vivere in un luogo che apparentemente non ti spetta o che non meriti. A ciò si aggiunge la nuova grande famiglia dell'accademia, da Pino in portineria a Simona e Roberto delle pulizie. Tutti sono lì pronti a renderti la vita più facile, e si vede. Per me la cucina è stato un luogo magico dove a base di risotti collettivi, frullati allo zenzero e molta spirulina, abbiamo risvegliato nuovi rapporti e perfino nuove abitudini alimentari. Nella nostra cucina si è forgiato di tutto, un continuo dibattito culturale e non troppo attorno al nostro "tavolo" sempre ricco di buoni intingoli italiani. Siamo riusciti a creare un vero equilibrio fuori dal normale.

Nei pranzi organizzati ciascuno dei residenti ha lavorato in una catena quasi perfetta, che dava come risultato una giornata meravigliosa con balli inclusi. Un altro dato interessante sono gli studi, all'inizio un po' più diffidenti nei confronti delle visite, e ora con le porte ben aperte. Queste visite hanno favorito collaborazioni infinite, libri, musica, scambi artistici, altri pranzi, mostre e soprattutto l'inizio di una amicizia.

Come dicevo all'inizio, prima o poi me ne renderò conto, per ora mi tengo questo progetto condiviso, quello dei nuovi amici.

www.mikileal.net

ANA LOMBARDÍA

Dottorato di ricerca in Musicologia con Premio Straordinario e Menzione Internazionale (2015) Master di Ricerca in Musica Ispana (2008) e Diploma Superiore di Violino. È specializzata in musica da camera del periodo 1650-1820, con particolare attenzione ai rapporti Spagna-Italia. È stata ricercatrice presso la Universidad de La Rioja (contratto FPU, Ministerio de Educación), l'Istituto Vivaldi (Venezia) e la Real Academia de España en Roma, nonché ricercatrice ospite presso le università del Carolina del Nord (Stati Uniti), Cardiff (Regno Unito), Bologna e Pavia (Italia). Dal 2009 fa parte del Gruppo di Ricerca ME-CRI e dal 2016 lavora nell'Istituto Complutense de Ciencias Musicales (Universidad Complutense de Madrid), dove ha ottenuto un contratto di post-dottorato "Juan de la Cierva". Ha pubblicato 14 saggi accademici di diffusione internazionale, tra cui "Correlli as a model?", Premio Internazionale di Musicologia Ruspoli.

Son Regina, e sono amante: Maria Luisa di Borbone, promotrice dell'attività musicale femminile e degli scambi musicali tra Madrid e Roma (1811-1824)

Son Regina, e sono amante è un'aria inedita dedicata all'infanta Maria Luisa di Borbone (1782-1824), figlia di Carlo IV, dal suo maestro di cappella a Roma, Filippo Moroni. Suddetto titolo (da un poema di Metastasio) evoca non soltanto lo status sociale della dedicataria, Regina d'Etruria dal 1801, ma anche la sua grande passione per la musica come mecenate, cantante, pianista e compositrice. Ciò è dimostrato dalla sua enorme collezione musicale, con più di 2.000 partiture provenienti da Madrid, Firenze, Lucca e Roma, sua principale dimora dal 1811.

Questo progetto indaga per la prima volta sul ruolo di Maria Luisa di Borbone e altre donne compositrici e interpreti nella vita musicale dell'Italia postnapoleonica, combinando ricerca e divulgazione. Da un lato, ho approfondito il repertorio per voce e piano della collezione di Maria Luisa, considerato tipicamente "femminile" all'epoca, e i luoghi di interpretazione a Roma. Su questo materiale ho organizzato una serie di conferenze-concerto con musica spagnola che l'infanta diffuse presumibilmente in Italia e musica italiana dedicata direttamente a lei, includendo opere inedite di altre compositrici. La produzione, a cura di giovani interpreti spagnoli e italiani, è stata inaugurata presso la RAER e si sposterà in varie sale italiane e spagnole (2017-2018). Dall'altro lato, sto preparando l'edizione critica delle quattro sinfonie "a piena orchestra" composte dalla stessa infanta, ad oggi sconosciute ma che sono le opere più precoci del genere scritte da una compositrice spagnola (di prossima pubblicazione, Instituto Complutense de Ciencias Musicales).

Processo

Presso la RAER ho svolto la ricerca accademica che avevo programmato, ma al di là di questo ho appreso moltissimi aspetti complementari che avevo sviluppato poco finora, come la divulgazione e l'organizzazione di concerti. Per la ricerca ho trovato talmente tante fonti che ho dovuto circoscrivere l'analisi musicale dettagliata alle sinfonie di Maria Luisa (particolarmente rilevanti) e lo studio dei contesti interpretativi al repertorio per voce e piano del concerto finale. Visitare palazzi normalmente chiusi al pubblico è stata un'esperienza indimenticabile, e impensabile senza il sostegno della RAER. L'organizzazione del concerto e la ricerca del patrocinio mi hanno tolto molto tempo, ma i risultati sono stati eccellenti, con due concerti-conferenza in Accademia e almeno tre esterni. Il sostegno della RAER è stato fondamentale per trovare le interpreti (che hanno creato un'équipe stupenda) e per stringere i contatti professionali necessari per i prossimi concerti. Indubbiamente, questa esperienza mi tornerà molto utile per futuri progetti di recupero di musica antica spagnola, al quale dedico le mie ricerche e la cui diffusione dà più significato al mio lavoro.

Esperienza

Vivere nella RAER è un lusso in tutti i sensi, sia per la posizione privilegiata che, soprattutto, per la buona sintonia tra i compagni. L'Accademia ti permette di sviluppare fino in fondo un lavoro individuale, ma ti permette anche di imparare, creare e condividere continuamente. Questo è ciò che la rende speciale. Basta passare per la cucina per trovare qualcuno che ascolti con vero interesse i tuoi dilemmi del giorno. Sebbene il mio lavoro sembrasse lontano da quello degli altri, riassumerlo, riscontrare l'interesse dei miei compagni e capire come comunicarlo al meglio mi ha aiutato enormemente a preparare le attività divulgative del progetto e, in generale, ad andare avanti. Inoltre, sono sorte collaborazioni concrete sulle questioni di genere (Estibaliz), sull'uso delle mappe antiche (Claudio e Carlos), sul materiale grafico del progetto (Antonia, Mercedes, Claudio, Víctor e David) e sulla realizzazione di foto e video (Carmen, Antonio, Mercedes e Carlos).

A tutto ciò bisogna aggiungere l'enorme arricchimento personale che comporta la convivenza con gente così sana e positiva. Abbiamo condiviso chiacchiere, risate, pasti quotidiani e perfino piccoli concerti. Questo ambiente ha rispolverato il mio lato di violinista, da anni un po' dormiente, e ciò mi rende particolarmente felice. Mi sono sentita molto motivata a preparare i brani che mi hanno chiesto i miei compagni (Ydñez, Suset...), a improvvisare insieme (gli Antonio, Miki e Bernat) e perfino a insegnare loro un po' a suonare. Senza dubbio, l'aspetto più bello di questa borsa di studio sono le persone. Avete tirato fuori il meglio di me!

XOSE PRIETO SOUTO

Insegna e compie studi sulle culture audiovisuali. Professore universitario e membro del gruppo di ricerca TECMERIN, è stato ricercatore ospite presso il King's College di Londra e la Sorbonne di Parigi. Dottorato con menzione internazionale presso l'Università Carlos III di Madrid, ha una laurea e una specializzazione in comunicazione audiovisiva e storia dell'arte, e il suo lavoro si è sviluppato nelle intersezioni delle due discipline, con una particolare attenzione alla storia dei mezzi audiovisivi. Attualmente fa parte del progetto I+D 'Cine y televisión 1986-1995: Modernidad y emergencia de la cultura global' (CSO2016-78354-P), finanziato dal Ministero dell'Economia e della Competitività.

Forme di solidarietà: il tessuto di complicità italiane per l'attivismo culturale spagnolo

Nel progetto ci si proponeva una ricerca sulle reti di affinità esistenti tra l'attivismo oppositore al franchismo nel campo della cultura e l'Italia dagli anni Sessanta fino alla svolta politica che ebbe luogo in Spagna a metà degli anni Settanta. Nel contesto di questa ricerca sulle forme creative dell'opposizione spagnola e il loro sviluppo solidale nella società italiana, si è rivolta un'attenzione speciale ai racconti espositivi e si è riconsiderato il ruolo della cinematografia nelle ricerche storiografiche precedenti.

Processo

Il progetto prendeva origine da ricerche precedenti sulle pratiche filmiche di trasgressione (PFT). Con questo concetto si fa riferimento a un insieme eterodosso di rappresentazioni e attività cinematografiche realizzate al margine dei canali ufficiali durante il tardo franchismo e la transizione democratica.

Una delle conclusioni più importanti di questi studi precedenti era che, per una maggior comprensione, queste PFT andavano analizzate a partire dalle loro relazioni internazionali, e l'Italia si configurava come una delle geografie in cui più significato hanno acquisito questi processi solidali.

Tuttavia, il progetto svolto nella RAER è stato riconsiderato rispetto agli inizi. Dall'attenzione esclusiva nei confronti delle pratiche filmiche, ci si è orientati verso ciò che ho denominato, in modo generico, forme di solidarietà, individuando il punto centrale del lavoro nel cinema, ma ampliandolo e facendo riferimento anche a un'altra diversità di espressioni creative favorite dall'antifranchismo e del suo tessuto di complicità nella società italiana.

La ricerca sulle forme di solidarietà si è avviata con la consultazione di archivi e con incontri con alcuni dei suoi protagonisti e professionisti del settore. In questo modo, il progetto è cresciuto e i materiali d'interesse hanno raggiunto una dimensione maggiore rispetto a quella inizialmente prevista.

Attraverso questo progetto, mi interessava anche osservare le sfide metodologiche che derivano dal prendere come oggetto di studio una pluralità di mezzi creativi, e scoprire prospettive di analisi per tematiche che non avevo mai affrontato a livello accademico.

La permanenza nella RAER mi ha anche permesso di articolare altre modalità d'espressione per il processo di ricerca. Pertanto, durante la giornata Open Studio, la cripta dell'Espacio 1 è diventata la Sala Giardino, un luogo in cui sperimentare lo sviluppo spaziale di queste forme di solidarietà.

Esperienza

Mi piace pensare alla RAER come a un centro di studi dove il sapere non ha regole, è inserito nelle dinamiche domestiche della vita quotidiana e nel quale il passaggio di conoscenze è continuo. La diversità di provenienze, pratiche, traiettorie e generazioni delle persone che hanno convissuto e che sono passate per l'Accademia quest'anno non ha che arricchito questi processi di apprendimento.

In questo contesto e dalla conoscenza mutua dei progetti in via di sviluppo, è scaturito un terreno fertile propizio alla condivisione di problematiche comuni e anche all'articolazione di nuovi progetti che sono nati nel corso della convivenza.

Tutto questo è stato agevolato dai membri dello staff della RAER, pochi ma profondamente dediti all'impegno istituzionale.

VÍCTOR RESCO

Laureato in Belle Arti, Víctor Resco concepisce la moda come un linguaggio plurale mediante il quale prospettare nuovi contesti narrativi. Ispirandosi a elementi della cultura contemporanea, il suo lavoro mira a sviluppare moda concettuale senza rinunciare al mestiere di sarto.

Attualmente Víctor Resco arricchisce la propria identità visuale ricercando mezzi efficaci di promozione e distribuzione. Residente in Spagna, realizza collezioni di moda e confezione su misura dal suo atelier a Madrid. Contemporaneamente, svolge attività legate al mondo dell'arte e della moda, collaborando come stilista e creativo per produzioni teatrali.

Diaspora MMXVII

Il progetto "Diaspora" ha l'intento di far convivere la metodologia surrealista e il disegno di moda utilizzando come tematica la guerra. L'ambizione di sviluppare un esercito e la crisi migratoria causata dalla guerra sono i capisaldi propulsori del processo creativo e propongono una riflessione politica attraverso il disegno di moda. Il progetto prende spunto dal manifesto surrealista e dal lavoro di artisti come Giorgio de Chirico, sviluppando una linea dal marcato carattere grafico e costruttivista. Parallelamente, è rilevante l'uso della mappa come motivo all'interno di un contesto narrativo e scenico. La reinterpretazione dell'ambito militare e i riferimenti alla moda degli anni Trenta convivono per comporre uno scenario drammatico. A mo' di conclusione il progetto instaura un dialogo tra moda e danza attraverso la collaborazione con il coreografo Michele Mastroianni e la fotografia di David Jiménez.

Processo

Durante la mia permanenza in Accademia ho sviluppato una collezione di moda femminile partendo dall'immaginario militare e dalla moda degli anni Trenta. Ho cominciato disegnando la collezione ed evitando di dare ai modelli un'eccessiva definizione, per poter indagare sulle possibilità dei tessuti e sviluppare trame e motivi. Fin dal primo momento ho voluto lasciare spazio a una certa dose di improvvisazione che mi permettesse di modellare i capi direttamente sul manichino. Ho lavorato molto all'idea della torsione, della distruzione e della deformità, maltrattando i tessuti, impunturandoli esageratamente o strappandoli. Il maltrattamento dei tessuti non è casuale e cerca di evocare l'idea dell'invecchiamento causato dallo scorrere del tempo e la graduale distruzione della nostra realtà. L'intento del progetto è quello di fare una critica letterale della realtà politica e sociale europea.

Esperienza

Arrivare e lavorare qui è stato naturale e privo di ostacoli. La convivenza con gli altri non avrebbe potuto essere più umana. Conservo soltanto bei ricordi della mia permanenza in Accademia. Grazie all'istituzione mi sono sentito considerato e in grado di portare a termine tutti i miei progetti. L'Accademia mi ha arricchito e aiutato ad avere una visione molto realistica del mondo dell'arte.

BEATRIZ RUIBAL

Artista visiva e cineasta. Occupa un posto di rilievo fra gli artisti della sua generazione grazie al carattere intimistico del suo lavoro e all'attenzione che presta ai dettagli della vita quotidiana. Questa sua poetica ha raggiunto un successo memorabile con il progetto "Madre" (Sezione Ufficiale di PhotoEspaña 2014), *En el recuerdo* (Real Jardín Botánico), il cui libro fotografico è stato finalista come Miglior Libro di Fotografia dell'Anno nel 2015, sia in Spagna (PHE) che in Grecia (The Athenas Photo Festival). I suoi film sono stati selezionati e premiati in numerosi festival di cinema come Go Short Film Festival Nijmegen (Olanda), Venice Experimental Cinema (Venezia), TIFF Tirana (Albania), International Architecture Film Festival Belgrade (Serbia), Indian Cine Film Festival Bombay (India), tra gli altri.

Ha presentato le sue opere in ambito nazionale e internazionale: Real Jardín Botánico (Madrid), Laboral (Gijón), Museo de Arte Contemporáneo (La Coruña), Centro Cultural de España in Messico, Museo Nacional de Bellas Artes e Casa de las Américas (L'Avana), Museum of Contemporary Art Ars Aevi, (Sarajevo) o CCEMiami, dove inaugurerà una mostra a novembre 2017. La sua opera figura in collezioni di diverse istituzioni, Colección CA2M Comunidad de Madrid, CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Fundación RAC Rosón Arte Contemporáneo (Spagna).

Ha lavorato come regista per il canale Antena 3 tra il 1993 e il 2004 e ha collaborato con reti televisive come Canal+. Co-fondatrice, editrice e direttrice artistica di Varasek Ediciones.

Roma 1974

Roma 1974 consta di un film documentaristico che riflette sull'archeologia della memoria. I miei zii, Mercedes Ruibal e Agustín Pérez Bellas, che mi hanno cresciuto, erano artisti, avevano uno studio a Roma ed entrarono a far parte di un'importante comunità di artisti a Trastevere, punto d'incontro di personalità della cultura italiana e internazionale degli anni Settanta come Rafael Alberti, María Teresa León, Carlo Levi, Carlo Quattrucci, Danilo Trelles o Alessandro Kokocinski, tra gli altri. Qualche anno fa ho ricevuto in eredità alcuni vecchi filmati inediti in Super 8 che rappresentano una testimonianza di quella comunità di grande valore storico e personale. Insieme a questo materiale ho ereditato la cinepresa con cui furono girati quei nastri. Dopo aver rispolverato le bobine, sono apparsi, come usciti da una galleria del tempo, frammenti di quella vita che avevo immaginato ma che non avevo mai visto. Ho cominciato a riconoscere alcune delle persone che avevo avuto l'opportunità di incontrare nella mia infanzia, nella casa di famiglia.

Roma 1974 instaura un dialogo con questo materiale audiovisivo in un lavoro di ricerca e scoperta personale realizzato per strada, negli atelier, negli studi e in altri luoghi frequentati da quella comunità intellettuale e artistica. Ho percorso con la stessa vecchia cinepresa che ho ereditato e altri dispositivi quegli stessi scenari di Roma, compiendo un recupero e una riflessione su quei "giorni luminosi e irrecuperabili", come li definì Alberti nella sua autobiografia *L'albereto perduto*.

Processo

L'obiettivo della mia residenza come borsista presso la Real Academia de España a Roma è la produzione di un film documentaristico. Mentre procedevo nella ricerca per la sua realizzazione si è ampliato, sfociando nello sviluppo di sottoserie parallele. Roma 1974 approfondisce la mia ricerca estetica sull'impossibilità di ricreare nitidamente, senza lacune e senza contaminazioni, la memoria affettiva che ci costituisce.

Per il mio lavoro, nel quale utilizzo, insieme ad altri dispositivi, la cinepresa ereditata di Super 8, ho temporeggiato prima di ottenere il permesso che mi ha portato a visitare e girare, nel corso di due giornate, quel non-luogo dei miei zii, trovando, infine, lo studio definitivo. Prima ho fotografato l'esterno, in una sorta di avvicinamento voyeuristico, setacciando le strade che i miei zii e gli altri artisti di quella comunità percorsero, trovando e intervistando alcuni membri di quel gruppo o persone legate a esso in un certo qual modo. Durante le riprese del film, ho realizzato diverse serie fotografiche e altre produzioni audiovisive per le quali attingo agli appunti di una chiesuola aperta al mio arrivo a Roma. L'appropriazione di fotogrammi sbiaditi del girato ereditato o la presenza di fratture nel montaggio di un registro fotografico, che sfida i criteri di obiettività così presenti nella fotografia contemporanea, si conciliano con un'avventura sulla necessità di ricreare la fragilità di una memoria che, a ogni passo, si scambussola.

Esperienza

"Benvenuta a casa". Con queste parole mi hanno accolto al mio arrivo alla Real Academia de España a Roma. Per sette mesi lo studio 3 sarebbe stato il mio laboratorio e la mia casa. Un magnifico spazio situato nel giardino in cui ho goduto delle vedute più incredibili della città. Vivere questi mesi a Roma è stato un privilegio. Un'esperienza di crescita professionale e personale. Una parentesi in un'isola creativa cristallizzata nel tempo da cui riflettere, indagare e sviluppare il mio progetto.

Il luogo perfetto. Qui si mescolano le sinergie tra artisti, discipline, conferenze, in uno scambio costante di impressioni ed esperienze. Una piccola troupe in cui gli artisti e lo staff umano della RAER funzionano come un organismo unico e sorprendente in una perfetta simbiosi. Perché quello staff di professionisti appassionati ci sostiene costantemente in tutto ciò che si rivela necessario per i nostri progetti, guidato dalla nostra cara e instancabile direttrice Mª Angeles Albert. Da sottolineare il programma di incontri e visite con professionisti del settore culturale ai nostri studi. Abbiamo presentato i nostri progetti in un modo personalizzato e abbiamo stabilito contatti.

E Roma. Ho goduto della città rendendola mia. Ho camminato sedotta dalle luci brillanti e tenui di Trastevere. La fotografavo a mano a mano che la scoprivo. In questi mesi Roma è stata di tutto, scoperta, incertezza, sogno, sorpresa, con tutto il tempo del mondo a disposizione per osservare, creare. Ora ascolto gli uccelli. Sul Gianicolo fischiano armonicamente in questi ultimi giorni di primavera.

ESTIBALIZ SÁDABA MURGUIA

Artista, laurea in Belle Arti e Master di Ricerca e Creazione Artistica presso la EHU/UPV. Ha ricevuto borse di studio e premi dalla Real Academia de España en Roma, La Cité International des Arts di Parigi, Fondazione Arte y Derecho, Amministrazione Provinciale della Biscaglia, Museo Artium, Centro Huarte, Fondazione Bilbaoarte, tra le altre.

Ha presentato i propri lavori videografici a: TEMPLE University (Filadelfia), La Cité International des Arts di Parigi, Università di Pau (Francia), Akademie der Künste (Berlino), Art Museum of the America (Washington DC), Museo MARCO (Vigo), Museo MUSAC (León), Fundació Antoni Tàpies (Barcellona), Museet for Samtidskunst (Roskilde, Danimarca), Centro Cultural de España (La Paz, Santo Domingo, L'Avana), King Juan Carlos I Center at NYU, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, Istituto Cervantes di Sydney, Museo Artium-Vitoria, Centro Cultural de España a Buenos Aires, MEIAC Badajoz, Louisiana Museum, Humlebaek, Danimarca.

Inoltre ha co-diretto diversi seminari-laboratori sulla pratica artistica, attivismi, femminismi e teoria queer ad ARTELEKU 1995-1997-2003-2006, Sala Rekalde 2008; Bizkaia Aretoa-EHU/UPV, Bilbao 2011, Tabakalera, Donostia 2014.

Las sobrantes. Appunti per una cartografia della città di Roma da una prospettiva di genere

Questo progetto videografico cerca di proporre una riflessione a proposito della difficoltà dei rapporti tra donne e spazio pubblico, attraverso le pratiche del video e della performance.

Il progetto si concretizza in un'opera video la cui trama narrativa è basata su testi filosofici e letterari nei quali si può mettere in risalto il ruolo attivo delle donne nell'Antica Roma, con la realizzazione e la registrazione video di una serie di micro-performance o azioni sviluppate per le strade di Roma; queste mirano a evidenziare, attraverso diversi luoghi e percorsi, come le donne si mobilitano e decidono di occupare lo spazio pubblico per affrontare il caos sociale che le circonda in diversi momenti storici: dall'antichità a epoche a noi più vicine, come le lotte femministe della Seconda Ondata negli anni Settanta, particolarmente intense in Italia, o come le attuali mobilitazioni pubbliche femministe in opposizione alle politiche patriarcali di Berlusconi negli anni Novanta o di Trump in questo momento.

È degna di nota la disponibilità a collaborare a questo progetto di influenti pensatrici e intellettuali femministe dell'Italia contemporanea, che è stata infine plasmata nelle conversazioni con Alessandra Bocchetti, Ilaria Fraioli, Lunetta Savino, Tiziana D'Acchille, o Anna Cestelli.

Processo

La mia pratica artistica integra sempre la teoria e l'attivismo femminista con la volontà di creare reti e stabilire genealogie che mi permettano di sviluppare una riflessione più ampia sulla mia opera, e che favorisca una rete di connessioni, di riferimenti ad altre artiste, in modo tale che l'opera non rimanga isolata: credo che questi obiettivi siano stati largamente raggiunti nel corso di questo processo di lavoro nel mio progetto LAS SOBRANTES.

Durante la mia permanenza in Accademia sono entrata in contatto con una serie di donne importanti che lavorano nella cultura, nella politica e nell'arte a Roma, e ciò mi ha permesso di contestualizzare e inquadrare il mio progetto audiovisivo nella vita e nella storia della città. I testi e le parole delle donne che ho avuto l'enorme fortuna di intervistare accompagnano le performance che sviluppo con alcune delle mie collaboratrici abituali: corpi di donne che giacciono in posizioni strane in ambienti connotati dalla storia romana, che in modi a volte assurdi, altre volte patetici, o addirittura drammatici, "segnano" con i loro corpi la geografia della città e la sua storia. In definitiva, tramite le immagini, i suoni, le azioni, le interviste, e altri mezzi usati in questo lavoro audiovisivo, si cerca di presentare una cartografia alternativa della città: cartografia con la quale si rivendica il LOCI MEMORIAE di tutte le donne, protagoniste ignorate nel corso della storia.

Esperienza

Nel mio caso l'esperienza in Accademia è stata breve, ma intensa e molto soddisfacente. Tra alcune attività di collaborazione vorrei menzionare il laboratorio di Incisione che abbiamo organizzato con alcuni borsisti di quest'anno, grazie alla collaborazione di Clara Álvarez y Encarna Cepedal: due artiste che erano venute a trovarmi in quei giorni, e che ci hanno aiutato ad avviare il laboratorio. Nel corso di dieci giorni, e in modo totalmente disinteressato, ci hanno insegnato diverse tecniche, e ci hanno aiutato a mettere in marcia il processo: pertanto abbiamo potuto mettere in pratica tecniche monotipo, acquarello, pastello, grafite, tinte all'acqua, pennarelli su fogli di acetato e stampe su carta, tra le altre. Per me è stato molto gratificante vedere gli artisti e i borsisti di tutte le discipline partecipare attivamente al progetto, e inoltre credo che quei giorni abbiano contribuito a creare un legame molto importante tra noi.

Vorrei anche sottolineare la collaborazione di molte compagne per lo sviluppo del mio progetto personale; e infine, ma non meno importante, il fatto che a partire dai rapporti intessuti con altri compagni nella cornice dell'Accademia, stiamo parlando di possibili collaborazioni in un prossimo futuro.

SUSET SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Suset Sánchez Sánchez (L'Avana, 1977). Dal 2004 risiede e lavora a Madrid. Laureata in Storia dell'Arte presso la Facoltà di Arte e Lettere dell'Università dell'Avana (2000). Master in Storia dell'Arte Contemporanea e Cultura Visuale presso l'Università Autonoma di Madrid, Università Complutense di Madrid e Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2013). La sua pratica professionale è orientata alla curatela e alla critica d'arte, e alla costante collaborazione con pubblicazioni specializzate in cultura, arte e cinema contemporaneo, nonché con diverse istituzioni, centri artistici e musei. Tra il 2006 e il 2011 ha curato il programma di attività di Intermediæ Matadero Madrid. È stata collaboratrice di studio degli artisti Carlos Garaicoa (2014-2016) e Tania Bruguera, e ha coordinato la Cátedra Arte de Conducta (2003-2004). Nel 2013 il suo progetto di curatela rumor... historias decoloniales en la Colección 'la Caixa', ha vinto un premio alla prima edizione del concorso di Comisart, CaixaForum Barcellona. Dal 2012 fa parte del gruppo di ricerca Península: procesos coloniales y prácticas artísticas y curatoriales). Ha ottenuto una borsa di studio di ricerca presso il Departamento de Exposiciones del MvCARS (2017-2018).

Il progetto cinematografico e pittorico di Jorge Carruana Bances: episodi della diaspora intellettuale cubana tra Spagna e Italia (1968-1997)

Jorge Carruana Bances (L'Avana, 1940 – Roma, 1997) fu pittore, illustratore, disegnatore grafico e pioniere del cinema d'animazione a Cuba. Nel 1968 emigrò in Spagna e nel 1970 si stabilì a Roma. La maggior parte della sua opera si trova depositata presso l'Estate Jorge Carruana Bances, fondato nel 2013 dai suoi eredi, con più di 250 opere e un archivio di progetti per il cinema, storyboard, bozzetti e un notevole numero di documenti. La ricerca nell'archivio e nella collezione ha come obiettivo la visibilità dell'opera dell'artista, nel tentativo di avviare al silenzio calato su questo autore nella storiografia dell'arte cubana contemporanea, con il proposito di studiare, esporre e promuovere il lavoro di Carruana. Durante la residenza presso la RAER sono state sviluppate le seguenti attività:

- Documentazione, digitalizzazione, conservazione e catalogazione dell'opera e prima analisi del materiale di archivio.
- Curatela della prima retrospettiva Jorge Carruana Bances: Fumetti, sesso, guerra (RAER, dal 6 aprile al 7 maggio 2017).
- Sessioni di lavoro sulla documentazione del patrimonio nel XXI secolo, politiche d'archivio e mediazione (dal 29 maggio al 1 giugno 2017).

Processo

La ricerca nei fondi dell'Estate Jorge Carruana Bances ha creato un esteso ambiente di tensioni che si ramificano in diversi strati di analisi teorico-pratica. Questo implica una riflessione sull'esercizio della ricerca nel campo disciplinare della storia dell'arte –dentro o al di là–, sulle sue possibilità e sui suoi limiti reali ed etici; nonché sulle derive verso pratiche professionali trasversali che includono curatela, gestione culturale, conservazione, etc. Siamo partiti dal fatto che questa ricerca traccia un itinerario circolare tra sfera pubblica e spazio privato, con tutte le connotazioni a esso implicato in termini di responsabilità sociale e politica, e dal quale si apre un ventaglio di argomenti di studio sull'esperienza nella RAER:

Amministrazione di risorse pubbliche e trasparenza nella gestione dell'informazione e dell'economia del progetto.

Negoziazioni con l'economia affettiva e biografica che attraversa la memoria dell'artista e il contesto privato, che trova eco nella struttura organizzativa della collezione e dell'archivio.

Gestione del patrimonio culturale e della consapevolezza dei tagli epistemologici ed esegetici che introducono queste prime approssimazioni e azioni di visibilità sull'opera di Carruana per l'esercizio storiografico.

Natura escludente dell'esposizione –prima retrospettiva– operazione egemonica sull'opera dell'artista, e conseguenti meccanismi di invisibilità su ciò che non è esposto.

Protocolli di documentazione e condivisione dei risultati della ricerca, nonché i diritti di uso e distribuzione della conoscenza e le risorse fornite –fondo di immagini, audiovisivo, etc.– e la ricerca di un equilibrio tra l'osservanza dei diritti di autore e patrimoniali dell'Estate e l'accessibilità pubblica di questi strumenti per la conoscenza dell'opera dell'artista.

Esperienza

L'esperienza di lavoro e convivenza nella RAER, laboratorio creativo multidisciplinare, ha comportato un contesto professionalizzato e affettivo di sinergie che si riflettono nel progetto di ricerca e che coinvolgono sia lo staff dell'Accademia che i residenti. Sono sorte collaborazioni imprescindibili per la concretizzazione di diverse fasi della proposta: la consulenza cinematografica e la preparazione del programma di cortometraggi d'animazione di Jorge Carruana da parte del professor Xose Prieto Souto. La documentazione dell'esposizione Jorge Carruana Bances: Fumetti, sesso, guerra grazie alla generosità del fotografo Aitor Lara. La consulenza su metodologie archivistiche da parte della ricercatrice Estrella Torrico; nonché altri aiuti e solidarietà che qui è impossibile enumerare.

ANTONIA SANTOLAYA

Laureata in Belle Arti all'Università Complutense di Madrid, successivamente ha ampliato gli studi presso la Saint Martin's di Londra.

Comincia nel mondo dell'illustrazione nel 2000 dopo aver vinto il premio Apel. Les Mestres con *Las Damas de la Luz* (Editorial Destino).

Successivamente consegue la menzione d'onore di "Inventiones 2010" Messico e il primo premio nel V Concorso internazionale Album illustrato di Gran Canaria 2011 con *Nada el pensamiento*.

Ha conciliato il lavoro personale con quello nell'editoria e ha avuto l'opportunità di collaborare con case editrici come Anaya, Sm, Santillana, Edelvives, e molte altre.

Come docente ha impartito laboratori nel Museo ABC dell'illustrazione a Madrid e presso scuole d'arte.

La prima incursione nel mondo del fumetto avviene con il libro e la mostra *De ellas* nel 2006, per l'Istituto della Donna di Murcia.

Altri lavori legati al fumetto sono:

Winnipeg el barco de Neruda (ED Hotelpapel y Grupo5, 2014), *Progetto Viñetas de vida*, (Ed Astiberri- Oxfam Intermón, 2014), *El apocalipsis según San Juan* (EDT, 2012), *Bienvenidos a mi país: one two three, viva l'Algerie* (Ed. De Ponent, 2010).

Trastevere Paradiso

Realizzazione di una graphic novel, con sceneggiatura di Felipe Hernández Cava, che ha come ambientazione i convulsi anni '70 in Italia e, in questo caso specifico, a Roma.

La protagonista è Valeria. Il lettore la accompagnerà dall'infanzia nella Roma di Trastevere fino a oggi, sia nei sogni che nei ricordi, percorrendo un'epoca della storia recente (purtroppo non così estranea alla Spagna). Un'epoca che si è ripetuta tragicamente ogni qualvolta che qualcuno ha concepito un'utopia che implicava la mostruosità della legittimazione del crimine. Pertanto, il fumetto sarà la forma per indagare su quella vita passata, ricreando fatti concreti e altri fittizi al fine di creare uno spazio di riflessione.

Processo

Arrivo a Roma con il progetto "Trastevere Paradiso", per lavorare sulla sceneggiatura di una graphic novel di Felipe Hernández Cava.

La storia descrive la vita e la storia di una giovane che entra a far parte di un gruppo terroristico degli anni Settanta in Italia.

Il mio lavoro è una riflessione grafica di ciò che viene trattato nella sceneggiatura.

Ho bisogno di capire il processo personale che muove la protagonista. Scopro che l'uccidere e il vedere nell'altro semplicemente un obiettivo non significa altro che la propria morte.

Faccio una ricerca parallela alla sceneggiatura, ma lascio a un secondo momento un'eventuale trascrizione in immagini, più letterale, della storia concreta. Ho fatto ricerca sull'ombra, sulla rabbia, sulla paura, su tutte le emozioni che si scoprono come protagoniste, non di un'epoca determinata ma di un'energia che perdura nel tempo.

Ho realizzato due pubblicazioni correlate al progetto, "Rabbia" e "Fuori rumore", e ne farò una terza per febbraio.

Tutto ciò rende palpabile che il progetto si è ampliato, grazie alla riflessione svolta in Accademia, stimolata anche dalla convivenza di questi mesi.

Esperienza

Prima di arrivare in Accademia non avrei mai immaginato i moltissimi contributi che questa esperienza avrebbe portato a me e, di conseguenza, alla mia opera.

Alla fine del mio passaggio per l'Accademia, sento, attraverso coloro che la vivono e ci lavorano, che esiste un luogo istituzionale dedicato interamente all'attività creativa, qualunque sia la disciplina.

L'intenso e continuo scambio di esperienze e conoscenze fa sì che il lavoro solitario si trasformi in un dialogo di specchi.

I legami stretti in questi mesi perdureranno. Oltre al reciproco sostegno, sono nate e si cercano nuove forme di collaborazione nel futuro. Questo non è che l'inizio.

antonia-santolaya.webnode.es/
antoniasantolaya-infantil.webnode.es/
antonia-santolaya.blogspot.com.es/

CLAUDIO SOTOLONGO

L'Avana, 1982. Artista grafico. Laurea in disegno grafico presso l'Istituto Superiore di Design (ISDi) dell'Avana e Master del programma di Gestione e Innovazione del Design dell'ISDi. È professore di Storia del Design all'Università dell'Avana, designer del Dipartimento di Pubblicazioni della stessa università, nella quale aspira al dottorato.

I suoi manifesti e le sue opere grafiche sono state esposte nelle seguenti mostre: "Black with a drop of red", Fowler Museum at UCLA (Los Angeles, 2016); "Interaction", Facultad de Artes y Letras (L'Avana, 2015) e "Cuba Va! Grafikdesign zum Film aus Kuba", Schule für Gestaltung (Basilea, 2013). Ha partecipato a mostre collaterali alla Biennale dell'Avana nel 2015, 2012 e 2008. Nel 2011 ha ottenuto la borsa di studio Estudio 21 del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales a capo del team creativo Plan C con il progetto espositivo X² progetto d'opera. Nel 2012 ha ottenuto un riconoscimento per un progetto finanziato dalla Fototeca di Cuba. Nel 2016 è stato premiato al concorso Casa Tomada organizzato da Casa de Américas all'Avana, Cuba. Risiede e lavora all'Avana.

Cartografie della finzione. Il cinema come metafora della città: Roma

La carta geografica come metodo per ritrovare gli spazi urbani, come pratica artistica e come risultato grafico, dà la possibilità di trovare, partendo dalla cartografia, nuovi rapporti tra gli spazi fisici e il loro valore simbolico. Il progetto si focalizza sulla giustapposizione dell'azione della mappatura, del disegno di mappe e del cinema come costruzione simbolica.

Un processo che intende segnare su una mappa luoghi, strade o percorsi. Seguire le strade e completare i percorsi, nonché creare strade alternative tra i luoghi. Documentare ogni percorso attraverso immagini fisse, oggetti trovati, disegni, appunti e registrazioni audio. Sovrapporre le informazioni raccolte su cartine della città di diverse epoche mediante l'uso di simboli, colori, consistenze, materiali diversi disegnati come risposta emotiva a ogni luogo visitato. Tramite uno smart phone, un quaderno di appunti e mappe di diversi periodi storici, documentare i percorsi, nonché le risposte emozionali a ogni spazio.

Il risultato finale è la mappatura dell'insieme delle risposte emozionali ai luoghi del cinema italiano girato a Roma. Ciò verrà mostrato attraverso cartine modificate e stampate in serigrafia, proiezioni audiovisive e un libro artistico, in un'opera unica che riassume il processo di ricerca artistica.

Questo progetto è in corso a L'Avana, fa riferimento a 5 film iconici del cinema cubano e ha una struttura simile.

Processo

La mappatura di narrative cinematografiche nei tessuti urbani ha permesso di ri-incontrare la città a partire da storie costruite dalla finzione. Il transitare, vagare o deambulare per i quartieri di Roma in percorsi pianificati o aleatori ha permesso di sperimentare ogni luogo nella sua complessità sensoriale.

Il concetto di mappa per evidenziare le intersezioni tra cinema e città, finzione e realtà, luoghi e non luoghi, è divenuta un'esperienza creativa multimediale. Il quaderno-memoria, le opere in serigrafia e il video presentato: sebbene affrontino discorsi indipendenti, nel loro insieme creano un'opera più grande che riassume l'esperienza del tempo di lavoro a Roma.

Ogni storia cinematografica è stata costruita in un frammento della città, e quindi i percorsi volti alla sua ricerca si incrociano, si sovrappongono, da Porta Portese a Fontana di Trevi si cammina da Accatone fino a La dolce vita, da via Flaminia al Tempio di Adriano si passa per Ladri di biciclette fino a L'eclisse. Ogni film rivive in questo presente.

La città rimane inafferrabile, i percorsi infiniti, e la mappa non è più solo del territorio fisico, ma anche del tempo, delle sensazioni, si espande invece di contrarsi, diventa più complessa invece di semplificarsi.

Esperienza

Vivere in Accademia ha significato per me l'avvio di un momento di rivalutazione della mia pratica artistica. Le diverse dinamiche creative con le quali sono entrato in contatto attraverso il lavoro di altri borsisti mi ha aiutato a seguire un processo creativo più completo, a rivalorizzare il processo di lavoro, in particolar modo quello legato alla ricerca artistica.

Il tempo che ho trascorso nel laboratorio di incisione mi ha permesso di includere un insieme di opere preparatorie nel mio lavoro finale. L'esplorazione di tessuti, materiali, tecniche e processi come parte della ricerca artistica legata alla produzione delle opere finali è stata chiave per lo sviluppo di queste ultime. Gli studi che non hanno trovato riscontro nelle opere finali sono ora percorsi aperti verso altre opere.

Come artista residente in Accademia sono stato invitato dalla professoressa Sarah Lindford a tenere una conferenza sul processo creativo nel design presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. In qualità di artista grafico ho disegnato diverse locandine pubblicitarie per l'Accademia, in particolare quelle dei concerti di primavera e la grafica di due mostre svoltesi durante il mio soggiorno.

claudio.sotolongo@gmail.com
uk.pinterest.com/clstolongo/dossier/

ESTRELLA TORRICO CUADRADO

Madrid, 1982. Laureata in Documentazione presso l'Università Complutense di Madrid con specializzazione in archivistica.

Svolge la sua professione presso istituzioni come la Fundación Alternativas, in cui è stata responsabile del Dipartimento di Documentazione, e presso la Biblioteca Nazionale di Spagna, collaborando all'organizzazione di eventi, conferenze e gestione di esposizioni come "Sguardi sulla Guerra d'Indipendenza. Incisioni di Goya".

Riceve nel 2011 la borsa di studio ARGO dal Ministero dell'Istruzione, Cultura e Sport, per collaborare con l'Istituto Cervantes di Roma, ampliando il fondo documentaristico della filosofa spagnola María Zambrano, e gestendo l'attività culturale e la presenza sui social network della biblioteca.

Come ricercatrice, usufruisce di una borsa di studio presso la Real Academia de España a Roma, per il periodo 2016-2017, nella disciplina Archivio e Documentazione. Biblioteche storiche per la realizzazione del progetto Statue parlanti.

Statue parlanti. Antologia di pasquinate romanesche sulla Spagna

Nel XVI secolo, i cittadini romani, oppressi da una severa censura, cominciarono a usare un insieme di sculture di marmo per affiggere su di esse, in modo clandestino, le loro satire anonime. Usando l'arte come veicolo della parola, riuscivano a esprimersi liberamente, scrivendo dure critiche contro il Papa, la curia romana e la nobiltà.

Queste reti sociali del Rinascimento, conosciute polarmente come statue parlanti, furono una pratica abituale a Roma per più di quattro secoli. Situate ancor oggi nel centro storico, sono composte dalle figure del Pasquino, Marforio, Abate Luigi, Babuino, Facchino e Madama Lucrezia.

Molte di queste satire –denominate pasquinate per il fatto di essere affisse sulla statua del Pasquino– vennero scritte contro personaggi spagnoli, testimonianza del legame storico di questi secoli tra la città eterna e la Spagna. La prima pasquinata è datata 1501 e fu rivolta contro il papa spagnolo Alessandro VI, punto di avvio del progetto.

L'obiettivo della ricerca documentaristica nelle biblioteche di Roma è la pubblicazione di un'antologia inedita volta a recuperare le pasquinate che forniscono informazioni sulla Spagna o su personaggi spagnoli di quei secoli. In questo modo contribuimmo ad arricchire la storia ufficiale del nostro Paese e della formazione di stereotipi spagnoli in Italia.

Versi coraggiosi per non subire la censura, che ci rivelano una storia raccontata dalla verità, l'emozione e il pensiero del popolo romano. Cittadini che crearono, con le statue parlanti, una delle forme di comunicazione sociale più creative e singolari che esistano.

Processo

Per studiare l'origine delle statue parlanti come mezzo di comunicazione sociale e per realizzare la selezione delle pasquinate, era necessaria la consultazione di manoscritti e monografie, nella maggior parte del XVI e XVII secolo.

L'elaborazione preliminare di un repertorio mi ha permesso di conoscere la situazione bibliografica italiana sul tema di studio, trovando circa 400 opere, delle quali sono state consultate le raccolte di pasquinate più complete.

È stato imprescindibile l'accesso a biblioteche storiche come Angelica, Casanatense, Marco Besso, Biblioteca Nazionale, Biblioteca Vaticana e Archivio Storico Capitolino.

Vivere a due passi dalle statue e poter esplorare l'ambiente in cui sono nate le pasquinate ha comportato un valore aggiunto per il progetto, permettendo di sviluppare in parallelo altre linee di lavoro, come l'elaborazione di un archivio fotografico di pasquinate contemporanee, a testimonianza del fatto che la pratica è ancora attiva. Sono state realizzate, inoltre, interviste a esperti e visite ad associazioni e musei che promuovono la tradizione delle statue parlanti a Roma.

Frutto della ricerca è il reperimento di circa 100 satire sulla Spagna, ho potuto anche approfondire l'origine della satira a Roma e altre questioni come la diffusione delle pasquinate in Italia, che si attivano con altre sculture in città come Milano, Venezia e Brescia.

Durante l'ultimo trimestre, ho svolto la traduzione delle satire in spagnolo, e la loro analisi storica, e la redazione dei capitoli e gli indici che completeranno la pubblicazione.

Esperienza

Poter sviluppare un progetto nella Real Academia de España a Roma, un'istituzione con 144 anni di storia, nella città di Roma e con artisti e ricercatori di diverse età e discipline, è un privilegio.

Oltre a disporre di tutto il tempo necessario per la ricerca, la quotidianità in Accademia si traduce in conferenze, concerti e visite di professionisti del settore culturale, rese possibili dallo sforzo dello staff dell'Accademia.

La convivenza con compagni di enorme talento ha reso questa esperienza un periodo di trasformazione. Come ricercatrice, mi ha permesso di capire meglio il funzionamento del mondo dell'arte e ha generato in maniera spontanea collaborazioni che hanno influito sullo sviluppo del progetto.

Questi mesi si dividono in momenti: le passeggiate in giardino, la melodia del pianoforte dal salone dei ritratti, le escursioni, i pranzi collettivi, la statua del corridoio che è diventata parlante... L'Accademia ormai è una parte di me, come sono parte di me le amicizie che ho stretto; lascio l'Accademia con la certezza che, per percorrere questo cammino, non avrei potuto scegliere una compagnia migliore.

SANTIAGO YDÁÑEZ

Jaén, 1967. Laurea in Belle Arti presso l'Università di Granada. Ha tenuto laboratori, tra gli altri con Juan Genovés. Premio di Pittura ABC nel 2002 e Premio di Pittura Generación 2002 di Caja Madrid, Borsa di studio del Colegio de España a Parigi del Ministero della Cultura nel 2001 e Borsa di studio della Fondazione Marcelino Botín nel 1998. La sua opera si trova nelle collezioni della Fondazione Botín (Santander), MNCARS (Madrid), Museo Sofía Imber (Caracas, Venezuela) e in collezioni private in Messico, Canada, Italia, Norvegia, Germania, Portogallo e Spagna. Attualmente vive e lavora tra Berlino e Granada.

Il Giardino delle Delizie

Il Giardino delle delizie è il risultato di nove mesi di analisi degli affreschi romani di Villa Livia a Palazzo Massimo a Roma, luogo che ha ispirato il lavoro che ho svolto in Accademia.

In questo progetto ho voluto mostrare il concetto di paradiso perduto, giocando con immagini teutoniche di fine XIX secolo e inizi del XX, nonché altre immagini di carattere mediterraneo. L'idea del progetto nasce dalla lettura del romanzo di Thomas Bernhard, *Auslöschung* (Estinzione), in cui un giovane intellettuale austriaco fugge a Roma, dove lavora come professore finché non deve ritornare nella città natale. Al suo ritorno, critica e analizza il volto più oscuro della cultura prenazista e l'ipocrisia della borghesia cattolica che ha dato origine al nazismo.

Il Giardino delle Delizie è un'opera di grande formato (3,15 x 10 m), che mostra una giovane bionda, dallo sguardo nostalgico, malinconico, che riflette assenza, e un giardino pieno di vegetazione e uccelli. Interpretando l'opera ho alterato la rappresentazione di alcuni elementi come gli uccelli che appaiono negli affreschi originali, ma ho mantenuto l'idea e la struttura dell'opera di Palazzo Massimo.

L'opera verrà esposta nella stanza della Villa di Livia a Palazzo Massimo. Per l'esposizione dipingerò tre opere allo scopo di completare e chiudere lo spazio. L'intento del progetto è stato quello di muovere una critica, a volte diretta, a volte in chiave poetica, al nazismo, e di enfatizzare l'assenza o la perdita del paradiso, rappresentata attraverso la nostalgia del volto della bambina, e la bellezza e la tranquillità dei giardini.

Processo

Il processo creativo della mia opera si è basato sull'osservazione e sull'interpretazione, fondamentalmente degli affreschi romani della Villa di Livia. L'opera di grande formato è accompagnata da un'altra serie di opere di minore dimensione: oggetti, disegni, incisioni rimaneggiate... in cui metto in relazione due momenti della storia in due zone d'Europa e due modi di intendere la vita.

Ho acquisito incisioni di architettura italiana del 1751 e su di esse sono intervenuto rappresentando uccelli e ritratti germanici. Si vede riflesso il lato teutonico anche in una serie di disegni a matita in cui appare Hitler in compagnia di bambini e di bambine, in chiave ironica che fanno riferimento al film *Es geschah am helllichten Tag* (Il mostro di Mägendorf) di Ladislao Vajda. Infine, ho rappresentato immagini del documentario *Olympia* (1936) diretto da Leni Riefenstahl (nota come la regista di Hitler), dove si mostrano immagini delle Olimpiadi di Berlino del 1936. La mia permanenza in Accademia mi ha anche dato l'ispirazione per dipingere una versione della *Crocifissione di San Pietro* (1601) di Caravaggio, dipinto per la cappella Cerasi della chiesa di Santa Maria del Popolo di Roma, e opere di alcuni pittori spagnoli, come ad esempio una versione di Enrique Simonet del dipinto *Y tenía corazón* (1890). Tutte queste opere rappresentano l'Europa del sud.

L'idea di *Il Giardino delle Delizie* e il processo creativo dell'opera si vedono riassunti in un dittico di 1,60 x 3,50 m, in cui appaiono rappresentati la bambina e un'anatra, presenti anche nell'opera di 3,15 x 10 m, ma in cui, tuttavia, il fondale che avvolge la bambina e l'anatra non è più vegetazione come nell'opera grande, ma una poetica transizione di colore in toni verdi.

Esperienza

Vivere per nove mesi a Roma, una città vitale piena di storia, di arte, di cultura, di monumenti... mi ha permesso di affrontare la mia opera da un'altra prospettiva, analizzare il mio lavoro interiore e sviluppare il mio progetto in maniera più serena, mantenendo una distanza con le mie opere precedenti.

Il mio modo di dipingere è molto viscerale, impulsivo, carico di energia a ogni pennellata. Normalmente dipingo un'opera in una o due sessioni. Tuttavia, ho lavorato a questo progetto con tranquillità, in un modo più pragmatico, ho investito diversi mesi nel dipingere questa opera. È stato un nuovo modo di avvicinarmi al mio lavoro, più dettagliato e riflessivo.

La mia permanenza in Accademia darà alla luce un nuovo progetto insieme a Miki Leal. Questi mesi a Roma ci hanno permesso di conoscere la succulenta cucina italiana, e ciò ha fatto nascere l'idea di creare una guida speciale di dieci ristoranti e alcuni bar che hanno fatto parte della nostra passeggiata in città. In essa includeremo foto, disegni, dipinti e un testo elaborato da Suset Sánchez.

Real Academia de España en Roma
Piazza San Pietro in Montorio 3
00153 Roma (Gianicolo)
+39 06 581 28 06
info@accademiaspagna.org
www.accademiaspagna.org

Las imágenes que ilustran la presente publicación son parte del proceso creativo de los artistas en residencia o bien elementos que han servido de inspiración para la realización de sus proyectos. Asimismo se incluyen obras de la colección de la Academia, como *Cuprum Roma*, de José Guerrero, 2016 (p. 9) y material del archivo documental, como la fotografía de la visita del Secretario de Estado en mayo de 2017 (p. 7) o el día que posaron los residentes para la realización de un retrato de Miki Leal (p. 19).

Créditos fotográficos

Las fotografías de los artistas e investigadores han sido realizadas por Jesús Madriñán (pp. 45, 61, 77, 105, 121 y 133), Mercedes Jaén (pp. 57 y 69), Carmen Paz (p. 65), Carmen Rodríguez (pp. 19 y 73), María Brancós (p. 85), Antonio López (pp. 89 y 117), Kela Coto (pp. 81 y 93), David Jiménez (pp. 75, 97, 111, 137) y Pablo Albacete (p. 109).

Esta publicación ha sido posible gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma no refleja necesariamente la postura de la AECID.

Catálogo general de publicaciones oficiales de la Administración General del Estado:
<https://publicacionesoficiales.boe.es>

© de esta edición: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
© de los textos: sus autores
© de las imágenes: sus propietarios

NIPO: 502-17-053-3
NIPO en línea: 502-17-054-9
D.L.: M-18990-2017

Impreso en Italia

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de la obra ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método, sin la autorización previa y escrita del editor.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

aecid

Cooperación
Española