

**REAL
ACADEMIA
de ESPAÑA
en ROMA**

2019 – 2020

Real Academia de España en Roma

RESIDENTI 2019–2020

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Arancha González Laya

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

Ángeles Moreno Bau

Director de Relaciones Culturales y Científicas

Miguel Albero Suárez

Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural

Pablo Platas Casteleiro

Jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica

Diego Mayoral Gil-Casares

Real Academia de España en Roma

Embajador de España en Italia

Alfonso Dastis Quecedo

Consejero Cultural

Ion de la Riva Guzmán de Frutos

Directora

M.ª Ángeles Albert de León

Secretaria

Ana M.ª Marín Pérez

Patronato

Presidenta, Secretaria de Estado de Cooperación (SECI), Ángeles Moreno Bau

Vicepresidente, Miguel Albero Suárez

Secretario, Diego Mayoral Gil-Casares

Vocales natos

M.ª Ángeles Albert, Alfonso Dastis, Román Fernández-Baca, Rosa Menéndez, Adriana Moscoso, M.^a del Carmen de la Peña, Fernando de Terán y Fernando Villalonga.

Vocales no natos

Juan Bordes, Estrella de Diego, José Ramón Encinar, Santiago Eraso, Jorge Fernández de León, Concha Jerez, Rosario Otegui, Jordi Teixidor y Remedios Zafra.

No hubiera sido posible sin el resto del equipo de la Academia de España y colaboradores habituales:

Margarita Alonso, Federica Andreoni, Javier Andrés, Stefano Blasi, Lorenzo Boniciappi, Miguel Cabezas, Roberta Cesarano, Pino Censi, Ilaria D'Amico, Attilio Di Michele, Paola Di Stefano, Raquel Díaz, Mino Dominijanni, Alberto Fernández, Alessandro Manca, María Nadal, Fabio Polverini, Cristina Redondo, Roberto Santos, Silvia Serra, Maria Spacchiotti, Simona Spacchiotti, Adriano Valentini y Brenda Zúñiga.

Un agradecimiento especial a Xavier Martí y Guzmán Palacios.

ROMA - Tempio di Bramante, nel Chiostro di S. Pietro in Montorio

FINESTRE APERTE

È un invito per tutti.

Un invito a vedere ciò che facciamo giorno dopo giorno all'Accademia de España. A San Pietro in Montorio. Al Gianicolo.

È un invito, in quest'epoca così particolare, anche a una città alla quale non possiamo accedere, che è così vicina e così dolorosamente lontana, a porte chiuse. E dal Gianicolo, dall'Accademia, aneliamo – come mai abbiamo fatto prima – a trovare uno spiraglio tra le porte e le finestre per tornare a entrare nei musei, nelle biblioteche, negli archivi... nei centri d'arte, nelle gallerie, nelle fondazioni... nelle case dei nostri amici, nei negozi dei nostri vicini, nei parchi...

Per respirare l'aria delle centinaia di anni di una città che continua a risvegliarsi ogni giorno lucente, bella e irripetibile.

Perché la nostra vocazione è essere e fare parte di Roma.

Per questo, in quest'epoca così diversa rispetto a tutte quelle ricordate in quest'Accademia, le nostre porte aperte diventano *finestre aperte*.

Con la certezza che, più prima che poi, nuovamente, torneremo a vederci, sentirci o ascoltarci dal vivo, in quest'Accademia oggi più romana che mai.

Ángeles Albert
Direttrice

FINESTRE APERTE

Es una invitación para todos.

Una invitación a ver lo que hacemos día a día en la Academia de España.
En San Pietro in Montorio. En el Gianicolo.

Una invitación también, en esta época tan singular, a una ciudad a la que no podemos acceder, la que está tan cerca y dolorosamente tan lejos, con las puertas cerradas. Y desde el Gianicolo, desde la Academia, anhelamos -como nunca lo hemos hecho antes- encontrar un resquicio en las puertas y ventanas para volver a entrar en los museos, bibliotecas, archivos... en los centros de arte, galerías, fundaciones... en las casas de nuestros amigos, en las tiendas de nuestros vecinos, en los parques....

Para respirar el aire de los cientos de años de una ciudad que sigue despertando cada día brillante, bella e irreplicable.

Porque nuestra vocación es estar y ser parte de Roma.
Por eso, en esta época tan distinta a todas las recordadas en esta Academia, nuestras puertas abiertas se convierten en *ventanas abiertas*.

Con la certeza de que más pronto que tarde, de nuevo, nos volveremos a ver, sentir o escuchar en directo, en esta Academia hoy más romana que nunca.

Ángeles Albert
Directora

Real Academia de España en Roma
RESIDENTI 2019–2020

José Ramón Ais	15
Carla Berrocal	19
Antonio Buchannan	23
Ana Bustelo	27
Joana Cera	31
Jorge Cubero	35
Federico Guzmán	39
Susanna Inglada	43
Montse Lasunción Ascanio	47
Jana Leo	51
Jorge Luis Marzo	55
Irene Clémentine Ortega	59
Javier Pividal	63
Enrique Radigales	67
Pantxo Ramas	71
Adolfo Serra	75
Begoña Soto Vázquez	79
Claudio Sotolongo	83
Eduardo Soutullo	87
Javier Verdugo	91
Manuel Vilas	95
Ana Zamora	99

FINESTRE APERTE

2019 – 2020

JOSÉ RAMÓN AIS LARIZGOITIA

Bilbao, 1971

Laurea in Belle Arti presso l'Universidad del País Vasco, formazione completata da studi come progettista di giardini. La sua opera può essere considerata una riflessione e un'analisi su concetti relativi alla costruzione e alla rappresentazione del paesaggio. È interessato a esplorare i legami emotivi e le modalità con cui si proiettano racconti, ideologie, desideri e utopie sulla natura.

Nei suoi processi lavorativi si fondono la fotografia e le tecniche di postproduzione dell'immagine, il lavoro sul campo, la ricerca storica, nonché la coltivazione e l'osservazione delle specie con cui lavora. Ha partecipato a mostre come "Tratado de Paz" al Didam di Bayona, curata da Pedro G. Romero, "Nada temas dice ella" al Museo Nacional de Escultura di Valladolid, curata da Rosa Martínez, "Natural pas natural" al Frac Corse, PhotoEspaña, o alla mostra personale "Parque Natural" al Jardín Botánico di Madrid. Ha usufruito di diverse residenze artistiche come "Artista x Artista" all'Avana, o ART OMI a New York.

Alberi per strade, imperi e paradisi

Questo progetto è un saggio fotografico su una possibile storia di Roma scritta a partire dai suoi alberi pubblici. Il progetto analizza le specie arboree utilizzate nella città nei diversi periodi sociopolitici e culturali attraversati nel corso della sua storia, studiando l'implicazione del paesaggio urbano in ambiti come la rappresentazione del potere, la funzionalità o le risorse ecologiche.

In un primo momento, il progetto prende a riferimento il censimento arboreo creato da F. Attorre e dal dipartimento di Biologia dell'Università La Sapienza, e propone un dialogo tra il paesaggio attuale e la sua evoluzione in diversi momenti storici.

Il progetto si incentrerà su alberi come il *Pinus pinea*, che deve la sua massiva presenza al programma previsto da Mussolini per legare l'immagine del regime allo splendore dell'antico impero romano, e l'olmo, *Ulmus minor*, che ci rimanda alla pratica agricola diffusa durante l'impero romano di utilizzare l'olmo come tutore della vite e che attualmente è in pericolo a causa della grafiosi. Verranno analizzate altre specie arboree, nonché l'importanza dell'immaginario della città nella rappresentazione del "Paesaggio ideale" diffuso grazie all'opera di Claudio de Lorena e ispirato a Roma.

Lo studio si incentrerà sull'utilizzo della disposizione di alberi in fila nella costruzione dell'immagine e della rappresentazione della città, nonché i suoi legami con il concetto di monumento.

JOSÉ RAMÓN AIS LARIZGOITIA

Bilbao, 1971

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, formación que ha ido complementando con estudios de diseño de jardinería. Su obra puede considerarse como una reflexión y análisis sobre conceptos relacionados con la construcción y representación del paisaje. Está interesado en explorar los vínculos emocionales y los modos en los que se proyectan relatos, ideologías, deseos y utopías sobre la naturaleza. En sus procesos de trabajo se fusionan la fotografía y las técnicas de posproducción de la imagen, el trabajo de campo, la investigación histórica, así como el cultivo y observación de las especies con las cuales trabaja.

Ha participado en exposiciones como “Tratado de Paz” en el Didam de Bayona comisariada por Pedro G. Romero, “Nada temas dice ella” en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid comisariada por Rosa Martínez, “Natural pas natural” en el Frac Corse, PhotoEspaña, o en la exposición individual “Parque natural” en el Jardín Botánico de Madrid. Ha realizado varias residencias artísticas como “Artista x Artista” en La Habana o ART OMI en Nueva York.

Arbolado para calles, imperios y paraísos

Este proyecto es un ensayo fotográfico sobre una posible historia de Roma escrita a partir de su arbolado público. El proyecto analiza las especies arbóreas utilizadas en la ciudad en los diferentes periodos sociopolíticos y culturales por los que ha atravesado a lo largo de su historia, estudiando la implicación del paisaje urbano en ámbitos como la representación del poder, la funcionalidad o los recursos ecológicos. En un inicio, el proyecto toma como referencia el censo arbóreo creado por F. Attorre y el departamento de Biología de la Universidad La Sapienza, y propone un diálogo entre el actual paisaje y su evolución en diferentes momentos históricos.

El proyecto se centrará en árboles como el *Pinus pinea*, que debe su masiva presencia al programa planteado por Mussolini para vincular la imagen del régimen con el esplendor del antiguo imperio romano y el olmo, *Ulmus minor*, que nos remite a la práctica agrícola extendida durante el imperio romano de utilizar el olmo como tutor de la vid y que en la actualidad está en peligro debido a la grafiosis. Otras especies arbóreas serán analizadas, así como la trascendencia del imaginario de la ciudad en la representación del “Paisaje ideal” difundido gracias a la obra de Claudio de Lorena e inspirado por Roma.

El estudio se centrará en la utilización de las alineaciones de árboles en la construcción de la imagen y representación de la ciudad, así como sus vínculos con el concepto de monumento.

CARLA BERROCAL

Madrid, 1983

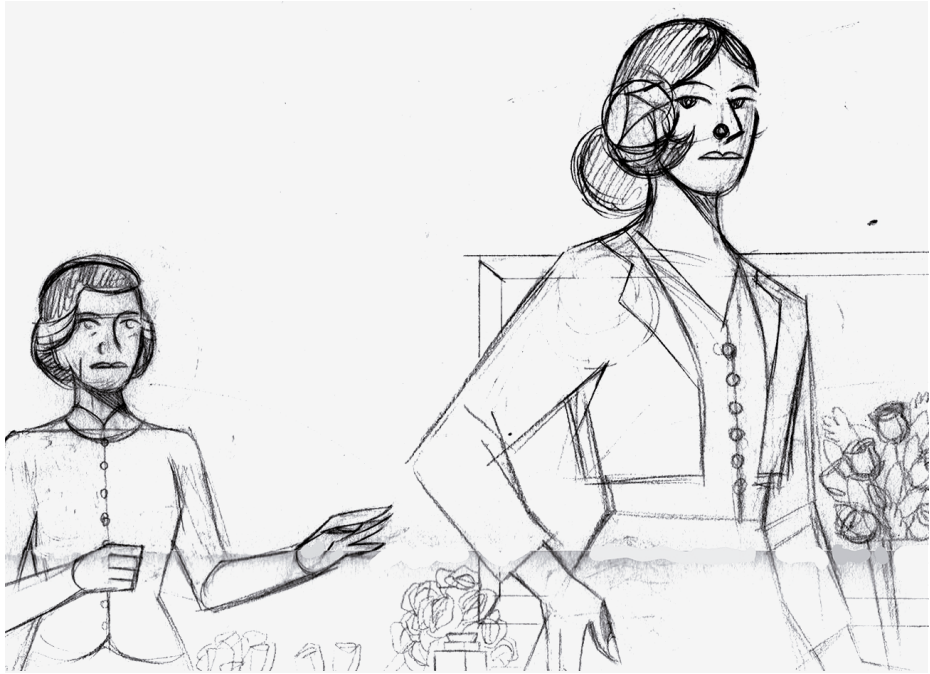
Nasce a Madrid, dove studia illustrazione e disegno grafico. Comincia la sua carriera scrivendo su La Guía del Cómic recensioni di fumetti, e collabora, a proposito dello stesso tema, con il programma radiofonico del Círculo de Bellas Artes. Nel 2004 Recerca Editorial pubblica la sua prima opera, di argomento pulp, Hire, il terribile vampiro samurai, scritta da Daniel Hartwell. Nel 2005 pubblica con la stessa casa editrice, in collaborazione con Jason DeGroot, Mad Trio. Nel 2006 vengono pubblicate le sue prime opere in cui è autrice sia della storia che del disegno, grazie alle monografie dirette da Jorge Iván Argiz nella casa editrice Dolmen: Quattrocento. Dopo una parentesi creativa, collabora con piccole raccolte come Nariz, Dos Veces Breve o Reyes X. Nel 2011 esce la sua prima opera completa, El Brujo (De ponent); nel 2016, la seconda, Epigrafías (Libros de Autoengaño). Dal 2017 collabora alla rivista dell'Ayuntamiento de Madrid "M21 Magazine". Lavora nel suo studio di design e tiene workshop su fumetto e romanzo grafico per diverse istituzioni. Fumettista per diverse testate e illustratrice per un'infinità di agenzie pubblicitarie ed editoriali.

Doña Concha: la rosa e la spina

Si tratta di un progetto di fumetto biografico ispirato alla vita e all'opera di Concha Piquer.

"Doña Concha" è un misto tra fiction e fumetto documentaristico/giornalistico che percorre la vita dell'artista valenciana a partire dalla sua infanzia fino a quando è diventata l'icona della canzone popolare spagnola. L'idea è quella di rappresentare l'ambiente artistico della Spagna all'inizio del Novecento e plasmare dalla sua prima esibizione a Valencia fino all'arrivo a New York negli anni Venti, fino all'apice della sua carriera che la porta a viaggiare in tutta l'America Latina e a riempire i teatri della Spagna. Il tutto puntando alla rivendicazione di Concha come un personaggio emancipato, degno di riconoscimento per il suo contributo alla canzone popolare spagnola e la ricerca di una rilettura femminista della cantante e il suo recupero storico attraverso la narrazione grafica. Questo "collage" della cantante mira a essere un sincero tributo alla copla, ma anche a comporre in fumetto una testimonianza di un personaggio importantissimo della cultura popolare spagnola, realizzando un'opera che ha l'intento di rendere giustizia alla memoria di una parte importante del nostro patrimonio culturale, oltre alla riscoperta di uno dei grandi miti della canzone spagnola.

www.carlaberrocal.com
Twitter @pintamonas
Instagram @pintamonas

CARLA BERROCAL

Madrid, 1983

Nace en Madrid, donde estudia ilustración y diseño gráfico.

Comienza su carrera escribiendo en La Guía del Cómic reseñas sobre tebeos y colabora sobre el mismo tema en el programa radiofónico del Círculo de Bellas Artes. En 2004 Recerca Editorial publica su primera obra, de temática pulp, Hire, el terrible vampiro samurai, escrita por Daniel Hartwell. En 2005 publica en la misma editorial, en colaboración con Jason DeGroot, Mad Trio. En 2006 se editan sus primeras historias con guion y dibujo propios, gracias a los monográficos dirigidos por Jorge Iván Argiz en la editorial Dolmen: Quatrocento. Tras un paréntesis creativo, colabora en pequeños recopilatorios como Nariz, Dos Veces Breve o Reyes X.

En 2011 ve la luz su primera novela gráfica, El Brujo (De ponent); en 2016, la segunda, Epigrafas (Libros de Autoengaño).

Desde el año 2017 colabora en el periódico del Ayuntamiento de Madrid "M21 Magazine".

Trabaja en su propio estudio de diseño e imparte talleres sobre cómic y novela gráfica en diversas instituciones. Comiquera para cabeceras varias e ilustradora para infinidad de agencias de publicidad y editoriales.

Doña Concha: la rosa y la espina

Se trata de un proyecto de cómic biográfico inspirado en la vida y obra de Concha Piquer.

"Doña Concha" es una mezcla de ficción y cómic documental/periodístico que recorre la vida de la artista valenciana desde su infancia hasta convertirse en el icono de la canción popular española que es. La idea es representar el ambiente artístico de España a principios del siglo XX y plasmar desde su primera actuación en Valencia hasta su paso por el Nueva York de los años 20, hasta el cénit de su carrera que la lleva a recorrer latinoamérica y llenar teatros en España.

Todo, desde la reivindicación de Concha como un personaje empoderado, digno de reconocimiento por su aportación a la canción popular española y la búsqueda de una relectura feminista de la folclórica y su recuperación histórica a través de la narración gráfica. Este "collage" de la cantante pretende ser un sincero homenaje a la Copla, pero también componer un testimonio de un personaje importantísimo de la cultura popular española en cómic, realizando una obra que tiene la intención de hacer justicia a la memoria de una parte importante de nuestro patrimonio cultural, además de redescubrir uno de los grandes mitos de la canción española.

ANTONIO BUCHANNAN

Madrid, 1984

Laurea in Belle Arti presso l'Universidad Complutense di Madrid, frequenta il Master in Arte Contemporanea alla UEM.

Nel 2009 comincia la sua carriera nel design della moda per la firma JARABO realizzando diverse collezioni presenti alla MFBW di Madrid, MOVE di Siviglia e Valencia Fashion Week, collaborando con diverse firme e istituzioni. Nel 2020 fonda a Roma il proprio marchio di moda: Antonio Buchannan. Parallelamente sviluppa la sua opera artistica in modo individuale e all'interno del collettivo Elgatoconmoscas, nonché progetti di educazione e mediazione presso La Casa Encendida o CA2M.

Collina N°8

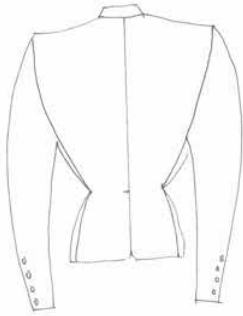
Collina N°8 fa riferimento al Monte Testaccio, un colle della capitale italiana la cui particolarità è la sua origine artificiale. Sotto la sua superficie riposano milioni di anfore depositate nei secoli come risultato del commercio di olio tra Roma e le sue province. Ben lungi dall'essere un caso, rappresenta un esempio di disegno e pianificazione.

Il progetto cercherà di attualizzare e tradurre nel linguaggio tessile alcune idee latenti nel sito archeologico e nel quartiere in cui si trova, che risultano ancora valide da un punto di vista attuale.

Il legame con la memoria e la sua traccia è il nesso di unione principale tra Testaccio e la collezione da disegnare. Proprio come il sito risponde a un disegno ed è un accumulo di anfore organizzate in file e strati che ci permettono di datare le diverse epoche, allo stesso modo l'industria tessile genera la sua produzione in manti sovrapposti, accumulati e definiti da stagioni e collezioni. Il tempo è una materia comune per l'archeologia e la moda, in entrambe gli oggetti presi in considerazione funzionano in maniera attiva nel presente e ci interpellano successivamente in un futuro.

Tecnicamente il progetto tessile propone di incorporare l'idea di substrati di memoria e archeologia sviluppando capi con strati sovrapposti di stoffe di diverse provenienze, cartamodelli di diverse epoche, nonché l'uso di ceramiche e oggetti contemporanei. Ogni strato rappresenta l'orma di un momento e un luogo concreto, ma anche di un insieme di esperienze personali e riferimenti accumulati durante la permanenza a Roma.

www.antoniobuchannan.com
www.jarabo.es
info@antoniobuchannan.com
instagram @buchannan

**Ajuste del patronaje de la chaqueta de traje y transformación de las piezas dentro del patrón de la funda del propio traje-
Estampación fotocromática sobre organza semi transparente.**

TEJIDOS:

**Organza beige.
100% silk.
Estampado fotocromático**

**Tejido chaqueta bomber tostado.
Polyester woven.
Brillo .130 gsm**

**Tejido chaqueta bomber beige.
Polyester woven.
Brillo. 130 gsm**

CONCEPTOS CLAVE:

*Interno /Externo. Oculto / Revelado.
Natural /Artificial. Lo que sobra,
Lo transportable. Tradición sastrería,*

ANTONIO BUCHANNAN

Madrid, 1984

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid realiza el Máster en Arte Contemporáneo en la UEM.

En el año 2009 comienza su carrera en el diseño de moda dentro de la marca JARABO desarrollando distintas colecciones con presencia en la MFBW de Madrid, MOVE de Sevilla y Valencia Fashion Week colaborando con distintas marcas e instituciones.

En el año 2020 funda en Roma su propia marca de moda: Antonio Buchannan.

En paralelo desarrolla su obra artística de manera individual y dentro del colectivo Elgatoconmoscas así como proyectos de educación y mediación en La Casa Encendida o CA2M.

Colina N°8

Colina N°8 hace referencia al Monte Testaccio, un cerro de la capital italiana cuya particularidad es el origen artificial del mismo. Bajo su superficie descansan millones de ánforas depositadas durante siglos como resultado del comercio de aceite entre Roma y sus provincias. Lejos de ser una casualidad representa un ejemplo de diseño y planificación.

El proyecto tratará de actualizar y traducir al lenguaje textil algunas ideas latentes en el yacimiento arqueológico y el barrio en el que se sitúa, que aún resultan oportunas bajo la mirada actual.

La vinculación con la memoria y su poso es el principal nexo de unión entre Testaccio y la colección a diseñar. Al igual que el yacimiento responde a un diseño y es una acumulación de trozos de ánforas organizadas en hileras y capas que nos permiten datar las diferentes épocas, así la propia industria textil genera su producción en mantos superpuestos, acumulados y definidos por temporadas y colecciones. El tiempo es una materia común para la arqueología y la moda, en ambas los objetos que se manejan funcionan de manera activa en su presente y nos interpelan posteriormente en un futuro.

Técnicamente el proyecto textil propone incorporar la idea de sustratos de memoria y arqueología desarrollando prendas con capas superpuestas de telas de distintas procedencias, patrones de diferentes épocas, así como el uso de piezas cerámicas y objetos contemporáneos. Cada capa representa la huella de un momento y lugar concreto, pero también de un conjunto de vivencias personales y referencias acumuladas durante la estancia en Roma.

www.antonibuchannan.com
www.jarabo.es
info@antonibuchannan.com
instagram @buchannan

ANA BUSTELO

Palencia, 1982

Laureata in Belle Arti presso l'Universidad Complutense di Madrid, si specializza in design e infine decide di dedicarsi a livello professionale all'illustrazione, in cui convergono due delle sue attività preferite: disegnare e leggere.

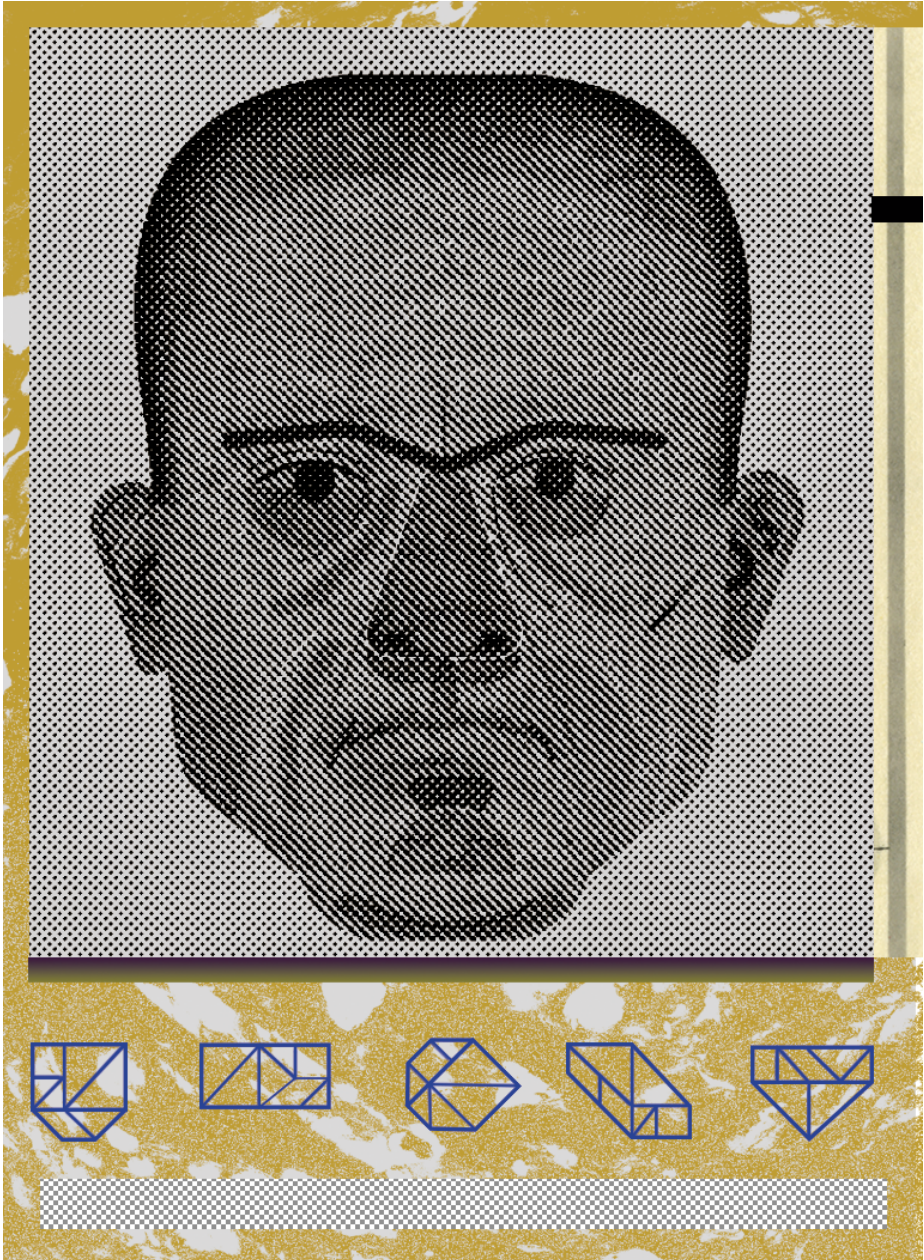
Attualmente risiede a Madrid, dove lavora dal suo studio La Doña per riviste e case editrici nazionali e internazionali.

Parallelamente, sviluppa un lavoro personale che ha esposto in diverse gallerie, e che le permette di sperimentare aspetti grafici e narrativi meno convenzionali.

In questo periodo il suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti in alcuni concorsi internazionali, tra cui spiccano la Bologna Children's Book Fair, la Biennale portoghese Ilustrarte, il Festival Iberoamericano di Illustrazione, il Golden Pinwheel di Shanghai, Nami Island della Corea o l'annuario di Communication Arts.

Retablo

Il retablo è una delle prime manifestazioni di narrazione sequenziale. La sua struttura, inoltre, assomiglia dal punto di vista formale a qualsiasi composizione editoriale, in cui a partire da una disposizione geometrica si costruisce una retinatura che organizza l'informazione. Il progetto "Retablo" ha come punto di partenza l'analisi della struttura formale e narrativa del retablo e il suo legame con il fumetto contemporaneo, focalizzando l'interesse sullo studio delle strutture compositive, valutando la capacità narrativa ed espressiva inerente alla composizione stessa e, in particolar modo, le possibilità offerte dalla molteplicità di strati argomentativi e linee temporali che convivono in una stessa opera, delimitate dalla struttura degli scomparti, e che facilitano un tipo di racconto molteplice, poliedrico e corale. A partire dalle conclusioni ottenute tramite la documentazione teorica e l'analisi formale, miro a realizzare una serie di opere orientate a essere mostrate in formato espositivo, giocando con supporti, materiali e tecniche grafiche, e combinando i linguaggi bi e tridimensionali che caratterizzano la dimensione corporea del retablo. Infine, prospetto un adattamento di questi originali nell'ottica di una pubblicazione in una piccola edizione, cercando il modo di trasferire su carta la fisicità e la tridimensionalità dal retablo, utilizzando le pieghe e metodi di rilegatura poco convenzionali come risorsa grafica e narrativa.

ANA BUSTELO

Palencia, 1982

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, se especializa en diseño y finalmente decide dedicarse profesionalmente a la ilustración, donde convergen dos de sus actividades favoritas: dibujar y leer.

Actualmente reside en Madrid, donde trabaja desde su estudio La Doña para revistas y editoriales nacionales e internacionales.

De manera paralela, desarrolla un trabajo personal que ha mostrado en distintas galerías, y que la permite experimentar en aspectos gráficos y narrativos menos convencionales.

En este tiempo su trabajo se ha visto reconocido en algunos certámenes internacionales, entre los que destacan la Feria Infantil del Libro de Bolonia, la Bienal portuguesa Ilustrarte, el Festival Iberoamericano de Ilustración, el Golden Pinwheel de Shanghai, Nami Island de Korea o el anuario de Communication Arts.

Retablo

Los retablos son una de las primeras manifestaciones de narración secuencial. Además, su estructura se asemeja formalmente a cualquier composición editorial, en la que a partir de una disposición geométrica se construye una retícula que organiza la información.

El proyecto "Retablo" tiene como punto de partida el análisis de la estructura formal y narrativa de los retablos y su vinculación con el cómic contemporáneo, focalizando su interés en el estudio de las estructuras compositivas, valorando la capacidad narrativa y expresiva inherente en la propia composición, y, de manera destacada, las posibilidades que ofrece la multiplicidad de capas argumentales y líneas de tiempo que conviven en una misma pieza, delimitadas por la estructura de los encasamientos, y que facilitan un tipo de relato múltiple, poliédrico y coral.

A partir de las conclusiones obtenidas mediante la documentación teórica y el análisis formal, propongo realizar una serie de piezas orientadas a ser mostradas en formato expositivo, jugando con los soportes, materiales y técnicas gráficas, y combinando los lenguajes bi y tridimensional que caracterizan la dimensión corpórea de los retablos. Por último, me planteo la adaptación de estos originales para su publicación en una pequeña edición, buscando la manera de trasladar la fisicidad y tridimensionalidad del retablo al papel, utilizando los pliegues y métodos de encuadernación poco convencionales como recurso gráfico y narrativo protagonista.

JOANA CERA I BERNAD

Barcellona, 1965

Laurea in Belle Arti presso la Facoltà di Barcellona, specializzazione scultura. Ha fatto workshop presso la QUAM, Arteleku e New York Film Academy. Residenze presso ISCP, EKWC (Den Bosch); ha inoltre partecipato a “Estancias Creativas” (Albarracín).

Ha realizzato mostre personali presso la Fundació La Caixa, Fundación Santa María de Albarracín, Museu de l'Empordà, Fundación Suñol, tra le altre. Ha partecipato a mostre collettive del Centre d'Arts Santa Mònica, La Fundació Miró di Barcellona, CGAC, Metrònom, tra i più rilevanti, esponendo anche in Portogallo, Stati Uniti, Italia, Olanda, Francia e Bulgaria.

Ha conseguito una borsa di studio Ayuda a la Creación de Guipúzcoa 1992, il primo premio alla I Bienal del Casino de Vic 1998, la Beca Botín 1999 e una Ayuda de la Generalitat 2000. Ha ricevuto una menzione speciale nei premi Ciutat de Barcelona 2012, una menzione d'onore al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2017 e uno dei riconoscimenti dei Premis ArtsFAD 2019.

Scultura, scrittura

Il mio progetto di scultura presenta due aspetti, entrambi hanno a che vedere, direttamente o indirettamente, con la scrittura.

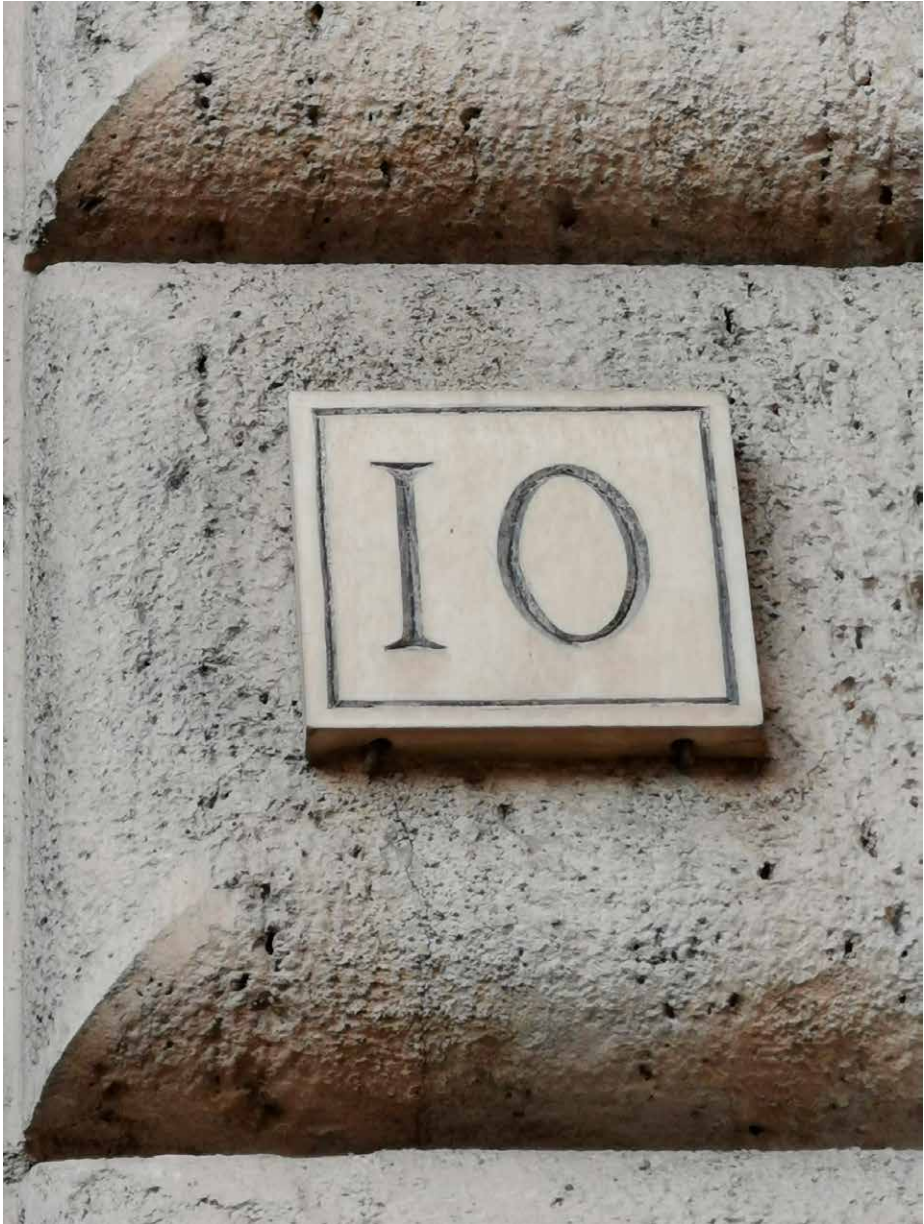
Da un lato prendo come riferimento le sculture parlanti di Roma, un argomento che può aprire a ogni tipo di sviluppo, dal più politico al più formale: pietra incartata di versi ed epigrammi, scultura e voce.

Conversazioni con Pasquino potrebbe essere il nuovo titolo di questo progetto che in questa fase si avvicina all'azione scenica.

Le sculture parlanti hanno origine in una scultura molto deteriorata del III secolo a.C., che venne soprannominata *Pasquino*. Nel 1501 i cittadini cominciarono ad apporvi scritti contro il potere, azzardandosi a dire ciò che normalmente tacevano, in quanto pericoloso. Da essa proviene la parola “pasquinata”.

L'altro aspetto ha a che vedere con il materiale che ho utilizzato nella mia ultima installazione, la cera d'api e la *tabula cerata*: la tavoletta di cera romana usata per scrivere.

In questo progetto, *Pasquino* e *tabula cerata* parlano della stessa cosa, dell'attuale e urgente necessità di fare *tabula rasa*.

JOANA CERA I BERNAD

Barcelona, 1965

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Barcelona, especialidad escultura. Ha realizado talleres en la QUAM, Arteleku y New York Film Academy. Residió en ISCP, en EKWC (Den Bosch) y participó en "Estancias Creativas" (Albarracín).

Ha realizado individuales en la Fundació La Caixa, Fundació Santa María de Albarracín, Museu de l'Empordà, Fundació Suñol, entre otras. Ha participado en colectivas del Centre d'Arts Santa Mònica, La Fundació Miró de Barcelona, CGAC y Metrònom, entre los destacados, exponiendo también en Portugal, Estados Unidos, Italia, Holanda, Francia y Bulgaria.

Obtuvo una Ayuda a la Creación de Guipúzcoa 1992, el 1er premio en la I Bienal del Casino de Vic 1998, la Beca Botín 1999 y una Ajuda de la Generalitat 2000. Ha recibido una mención especial en los premios Ciutat de Barcelona 2012, una mención de honor en el Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2017 y uno de los reconocimientos de los Premis ArtsFAD 2019.

Escultura, scrittura

Mi proyecto de escultura tiene dos vertientes y ambas tienen que ver con la escritura, directa o indirectamente.

Por un lado tomo como referente las esculturas parlantes de Roma, un tema que puede dar pie a todo tipo de desarrollos, desde el más político al más formal: piedra empapelada de versos y epigramas, escultura y voz. *Conversaciones con Pasquino* podría ser el nuevo título de este proyecto que en estos momentos tiene aproximaciones a la acción escénica.

Las esculturas parlantes tienen su origen en una escultura muy deteriorada del siglo III a. C. que apodaron *Pasquino*. En 1501 los ciudadanos empezaron a colgar en ella escritos contra el poder, donde se atrevían a decir aquello que - por peligroso- callaban. De ella proviene la palabra "pasquín".

La otra vertiente tiene que ver con el material que utilicé en mi última instalación, la cera de abeja, y la tabula cerata: la tablilla de cera romana para escribir.

En este proyecto, *Pasquino* y *tabula cerata* hablan de lo mismo, de la necesidad actual y urgente de hacer *tabula rasa*.

JORGE CUBERO DE BENITO

Madrid, 1996

Laureato in Design all'Universidad Complutense di Madrid e all'Hamburg University of Applied Sciences. Ha svolto la sua carriera professionale come disegnatore grafico a Madrid e a Copenaghen. Il suo lavoro punta a mettere in crisi il ruolo della tecnologia nel processo del design e i rapporti personali, con il fine di stabilire una connessione onesta con l'utente. È anche fondatore di KVLB/CLUB/, con cui ha partecipato al Madrid Design Festival 2019.

Tipografia / Spazio / Identità

Questo progetto ha il fine di condensare in un sistema tipografico tratti caratteristici della cultura visuale dell'Italia meridionale per rivendicarne l'identità e la rilevanza nel panorama del design europeo. L'Italia del Sud vanta una peculiare produzione grafica, dall'essenza prettamente mediterranea che, pertanto, contrasta con le mode predominanti in Europa provenienti dal centro del continente. Questa regione, grazie alla sua tradizione e alla sua cultura, possiede un immaginario proprio e un uso personale dei principi del design (colore, composizione, caratteri tipografici, eccetera).

Il design tipografico è il mezzo scelto per raccogliere questa serie di tratti distintivi e plasmarli in un elemento fondamentale della comunicazione grafica. T/E/I consiste nella costruzione di una cornice teorica e nell'analisi del rapporto tra tradizione e innovazione e del ruolo della tipografia nella costruzione di identità visive. Successivamente, questo progetto sfocerà nella produzione di una serie di fonti nonché di un esemplare espositivo.

difficile distinguere dove comincia
una residenza e dove il masso roccioso
mantiene il suo aspetto fermo,

di sassi di Matera

Un dedalo senza fine
di scavato e costruito.

muta sentinella di un improbabile
ritorno nelle acque profonde in
cui è stato generato.

JORGE CUBERO DE BENITO

Madrid, 1996

Graduado en Diseño en la Universidad Complutense de Madrid y Hamburg University of Applied Sciences. Ha desarrollado su carrera profesional como diseñador gráfico en Madrid y Copenhague. Su trabajo se caracteriza por poner en crisis el papel de la tecnología en el proceso del diseño y las relaciones personales, con el fin de establecer una conexión con el usuario. También es fundador de /KLVB/CLUB, con quién participó en Madrid Design Festival 2019.

Tipografía/Espacio/Identidad

Este proyecto tiene el fin de condensar en una tipografía rasgos característicos de la cultura visual de Italia meridional para reivindicar su identidad y relevancia en el panorama de diseño europeo.

El sur de Italia cuenta con una peculiar producción gráfica de esencia netamente mediterránea y que, por lo tanto, contrasta con las modas predominantes en Europa provenientes del centro del continente. Esta región, gracias a su tradición y cultura, posee un imaginario propio y un uso distinguido de los principios del diseño (color, composición, tipografía, etcétera).

El diseño tipográfico es el medio elegido para recoger esta serie de rasgos distintivos y plasmarlos en un elemento básico de la comunicación gráfica. T/E/I consiste en construir un marco teórico y analizar la relación entre tradición e innovación y el papel de la tipografía en la construcción de identidades visuales. Posteriormente, este proyecto desembocará en la producción de una serie de fuentes además de un espécimen expositivo.

FEDERICO GUZMÁN

Siviglia, 1964

Concepisce l'arte come una pratica libera che abbraccia la sensibilità e l'azione cosciente della natura. Confutando la credenza della paternità dell'opera e della separazione, ha partecipato a collettivi, affrontando l'arte come gioco, come attivismo, e come esperienza illimitata di auto scoperta. Alcuni dei suoi progetti recenti sono stati *Perséfone sin velo*, nella galleria Juana de Aizpuru, Madrid; *Al borde del mundo*, IVAM, Valencia; *La Embarcada Artivista*, Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz; *Tuiza: las culturas de la jaima*, Palacio de Cristal del Parque del Retiro, MNCARS, Madrid; *La canción del tomaco*, MEIAC Badajoz. Ha pubblicato testi come *The Art of Sahrawi Cooking*, all'interno della cornice di DOCUMENTA (13), Kassel (con Robin Kahn), o per il libro *Destrucción y construcción del territorio IV*, della Universidad Complutense, Madrid.

Le muse selvagge

Una produzione pittorica che affronta la questione arte=vita di pari passo con la mitologia comparata e l'antropologia dell'arte. La serie prevede tre capitoli. Il primo tratta dell'*iniziazione* (attraverso il poema di Parmenide di Elea) e il secondo della *trasformazione* (con l'*Inno a Demetra* di Omero). La terza parte (il mito delle Muse e Apollo) verte sulla coscienza energetica che anima ogni forma di vita e che possiamo definire una "spiritualità della terra".

FEDERICO GUZMÁN

Sevilla, 1964

Entiende el arte como una práctica libre que abraza la sensibilidad y la acción consciente de la naturaleza. Rebatando la creencia en la autoría y la separación ha participado en colectivos, abordando el arte como juego, como activismo, y como experiencia ilimitada de autodescubrimiento. Algunos de sus proyectos recientes han sido *Perséfone sin velo*, en la galería Juana de Aizpuru, Madrid. *Al borde del mundo*, IVAM, Valencia; *La Embarcada Artivista*, Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratzuz; *Tuiza: las culturas de la jaima*, Palacio de Cristal del Parque del Retiro, MNCARS, Madrid; *La canción del tomaco*, MEIAC Badajoz. Ha publicado textos como *The Art of Sahrawi Cooking*, en el marco de DOCUMENTA (13), Kassel (con Robin Kahn), o para el libro *Destrucción y construcción del territorio IV*, de la Universidad Complutense, Madrid.

Las musas salvajes

Una producción pictórica que aborda la cuestión arte=vida de la mano de la mitología comparada y la antropología del arte. La serie contempla tres capítulos. El primero trata sobre la *iniciación* (a través del *Poema* de Parménides de Elea) y el segundo sobre la *transformación* (con el *Himno homérico a Deméter*). La tercera parte (el mito de las Musas y Apolo) aborda la conciencia energética que anima toda forma de vida y que podemos denominar una "espiritualidad de la tierra".

SUSANNA INGLADA

Banyeres del Penedés, 1983

Vive e lavora tra Amsterdam e Barcellona. Laureata in Belle Arti all'Università Autónoma di Barcellona, è stata studentessa Erasmus presso la Willem de Kooning Rotterdam (NL), a cui è seguito un master al Frank Mohr Institute Groningen (NL). È stata residente a HISK 2017-18, Gante (BE), Halle 14 Spinnerei Leipzig (DE), Kunst and Complex, Rotterdam (NL), La Embajada a Ciudad de México (MDF), Frans Masarell (BE), 18th Street Los Angeles (EE. UU.) e DordtYart, Dordrecht (NL). Recentemente ha ricevuto il secondo premio di pittura Guasch Couranty, il Premio Generación 2019, è stata nominata per il premio George Verberg Grant 2013 e ha ricevuto il Premio Scheffer del Museo Dordrecht, (NL).

Tra le sue ultime mostre spiccano Scheffer Prize Solo Museo Dordrecht, NL, Generaciones 2019 a La Casa Encendida Madrid, Ojos de Oro al Museo Folkwang (DE), Vreemde Gewontes a Kunsthal Rotterdam (NL), Krijt en Kunsthal Kade Amersfoort (NL), Drawing Now a Parigi (FR), Soft Elements of Some Violent Tendencies Extra City ad Amberes (BE), The Line-up: The Power of Drawing, Centraal Museum Utrecht Maelström, Arti et Amicitiae, ad Amsterdam (NL), Drawing Front a Drawing Centre Diepenheim (NL), Museo Kunstencentrum Ten Bogaerde, Koksijde (BE).

Disegno installativo

Per la borsa di studio all'Accademia di Roma continuo a lavorare con il disegno-collage cercando di introdurre nuove tecniche grafiche come l'animazione o l'incisione.

Durante il mio soggiorno a Roma sto realizzando un progetto di ricerca incentrato sullo studio della gestualità nei corpi della scultura classica. Faccio uno studio su come si simboleggiano i personaggi relativamente alla loro posizione di potere e al loro Genere, la loro rappresentazione in relazione alla gestualità e alla loro teatralità.

Lavorando sull'opera grafica, ispirandomi a eventi attuali della società contemporanea tratti attraverso la stampa e Internet, con l'intento di mescolare l'iconografia romana classica e attuale, in combinazione con connessioni iconografiche tra la tradizione grafica spagnola (esempio: Francisco de Goya in "I disastri della guerra"); la tradizione della scultura romana, estesa iconografia rappresentata dalla chiesa cristiana, produrrò un progetto di disegno e di installazione.

Sto approfondendo le possibilità di includere le tecniche grafiche in un'installazione di disegno espanso. Cerco anche le possibilità delle tecniche dello stop motion.

A Roma voglio produrre un'opera che continuerà a svilupparsi in Olanda e si concretizzerà in una proposta espositiva personale in un Museo Olandese.

SUSANNA INGLADA

Banyeres del Penedés, 1983

Vive y trabaja entre Ámsterdam y Barcelona. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido estudiante Erasmus en la Willem de Kooning Rotterdam (NL), seguido de una maestría en Frank Mohr Institute Groningen (NL). Ha sido residente en HISK 2017-18, Gante (BE), Halle 14 Spinnerei Leipzig (DE), Kunst and Complex, Rotterdam (NL), La Embajada en Ciudad de México (MDF), Frans Masarell (BE), 18th Street Los Ángeles (EE.UU.) y DordtYart, Dordrecht (NL). Recientemente recibió el 2º premio de pintura Guasch Couranty, el Premio Generación 2019, fue nominada para el premio George Verberg Grant 2013 y recientemente ha recibido el Premio Scheffer del Museo Dordrecht, NL.

Entre sus últimas exposiciones destacan Scheffer Prize Solo Museo Dordrecht, NL, Generaciones 2019 en La Casa Encendida Madrid, Ojos de Oro en el Museo Folkwang (DE), Vreemde Gewontes en Kunsthal Rotterdam (NL), Krijt en Kunsthal Kade Amersfoort (NL), Drawing Now en Paris (FR), Soft Elements of Some Violent Tendencies Extra City en Amberes (BE), The Line-up: The Power of Drawing, Centraal Museum Utrecht Maelström, Arti et Amicitiae, en Ámsterdam (NL), Drawing Front en Drawing Centre Diepenheim (NL), Museo Kunstencentrum Ten Bogaerde, Koksijde (BE).

Dibujo instalativo

Para la beca en la Academia de Roma sigo trabajando con el dibujo-collage y estoy intentando introducir técnicas como la animación y el grabado.

Durante mi estancia en Roma estoy desarrollando un proyecto de investigación centrado en el estudio de la gestualidad en los cuerpos de la escultura clásica. Estoy viendo como se simbolizan los personajes con relación a su posición de poderes y en relación a su Género, su representación en relación con la gestualidad y su teatralidad.

Al trabajar el dibujo, me inspiro en eventos actuales de la sociedad contemporánea recibidos a través de la prensa mediática e Internet, con voluntad de mezclar la iconografía romana clásica y actual, en combinación con conexiones iconografías entre la tradición gráfica española (ejemplo: Francisco de Goya en "Los desastres de la guerra"); la tradición de la escultura romana, extensa iconografía representada por la iglesia cristiana, voy a producir un proyecto dibujo e instalación. Estoy investigando las posibilidades de incluir las técnicas gráficas en una instalación de dibujo expandido. También busco las posibilidades de las técnicas del 'stop motion'.

En Roma voy a producir una obra que seguirá desarrollándose en Holanda finalizando en una exposición en solitario en un Museo Holandés.

MONTSE LASUNCIÓN ASCANIO

Canet de Mar (Barcellona), 1977

Laurea in Storia dell'Arte (Università di Barcellona) e diploma in Conservazione e Restauro di Beni Culturali, professione che svolge da alcuni anni. Attualmente frequenta un Master in Diagnosi sullo stato di Conservazione del Patrimonio Storico (Università Pablo de Olavide). Ha lavorato a diversi progetti in Catalogna con diversi materiali: scultura policroma, pittura murale, rivestimenti architettonici, tra gli altri. In Italia ha vissuto e lavorato per alcuni anni, risiedendo a Roma e trascorrendo periodi in altre città come Milano e Pompei. Da Roma ha anche fatto alcune incursioni a Lione, realizzando lavori di conservazione e restauro nella Cattedrale e altri monumenti della città. Nel 2016 torna in Spagna, questa volta a Santiago de Compostela, per unirsi all'equipe di restauro del Portico della Gloria. Nel 2018 si trasferisce in Portogallo e partecipa a progetti di restauro in alcune città come Braga e Lisbona, città in cui risiede fino a quando un altro progetto non la porterà altrove.

Tecniche di riproduzione di monumenti nel XIX secolo

Le mie ricerche hanno un punto di partenza: la riproduzione in gesso che un'equipe del *South Kensington Museum* (oggi *Victoria & Albert Museum*), guidata dal formatore Domenico Brucciani, svolse nel 1866 del Portico della Gloria. Durante i lavori di restauro del portico troviamo indizi del processo di riproduzione a partire da stampi, alcuni analizzati. Allo stesso tempo, la documentazione di archivio, molta già pubblicata, non è poca ma non è sufficiente per chiarire i materiali e le tecniche impiegate per l'esecuzione degli stampi. Ho cominciato a fare ricerca sulle tecniche di formatura in monumenti nel XIX secolo: un mondo di possibilità si è aperto, gli stampi erano solo in gesso? Durante il XIX secolo le riproduzioni a partire da stampi sono decisive nell'educazione dei cittadini: i musei si riforniscono di riproduzioni in gesso, scala 1:1, università e scuole creano le loro gallerie e alcune discipline scientifiche vengono insegnate a partire da riproduzioni di nature morte e dissezioni. Ma le tecniche utilizzate si sono perse a causa della comparsa di nuovi materiali e processi di riproduzione. Per i restauratori è essenziale conoscere la storia dei monumenti che restauriamo, conoscere quali sono i materiali che hanno interagito con l'originale e come influiscono sul suo stato di conservazione, informazione fondamentale per applicare il trattamento più adeguato. Tenendo conto del fatto che molti degli artigiani formatori furono di origine italiana e che i monumenti romani vennero intensamente riprodotti, è fondamentale per il mio progetto trascorrere un periodo a Roma, dove tante opere furono oggetto di calco.

MONTSE LASUNCIÓN ASCANIO

Canet de Mar (Barcelona), 1977

Montse Lasunción Ascanio. Licenciada en Historia del Arte (Universidad de Barcelona) y diplomada en Conservación restauración y Restauración de Bienes Culturales, profesión que viene realizando desde hace algunos años. Actualmente está cursando un Máster en Diagnóstico sobre el estado de Conservación del Patrimonio Histórico (Universidad Pablo de Olavide). Ha trabajado en diferentes proyectos en Cataluña con diferentes materiales: escultura policromada, pintura mural, revestimientos arquitectónicos, entre otros. En Italia ha vivido y trabajado durante algunos años, con sede en Roma y pasando periodos en otras ciudades como Milán y Pompeya. Desde Roma también ha realizado incursiones a Lyon, desarrollando trabajos de conservación y restauración en la Catedral y otros monumentos de la ciudad.

En 2016 vuelve a España, esta vez a Santiago de Compostela, para unirse al equipo de restauración del Pórtico de la Gloria. En 2018 se mueve a Portugal y participa en proyectos de restauración en algunas ciudades como Braga y Lisboa, ciudad dónde reside hasta que otro proyecto no la lleve a otro lugar.

Técnicas de reproducción de monumentos en el s.XIX

Mis investigaciones tienen un punto de partida: la reproducción en yeso que un equipo del *South Kensington Museum* (actual *Victoria & Albert Museum*), liderado por el formador Domenico Brucciani, realizó en 1866 del Pórtico de la Gloria.

Durante las tareas de restauración del pórtico encontramos evidencias del proceso de moldeo, algunas analizadas. Asimismo, la documentación de archivo, mucha publicada ya, no es poca, pero no suficiente para esclarecer qué materiales y qué técnicas se emplearon para la ejecución de los moldes. Empecé a investigar sobre técnicas de vaciado en monumentos en el s. XIX: un mundo de posibilidades se abrió, ¿los moldes fueron solo de yeso?

Durante el s. XIX las reproducciones a partir de toma de impronta fueron decisivas en la educación de los ciudadanos: los museos se abastecieron de reproducciones en yeso, escala 1:1, universidades y escuelas crean sus galerías y algunas disciplinas científicas se enseñan a partir de reproducciones de naturalezas muertas y disecciones.

Pero las técnicas utilizadas se han ido perdiendo por la aparición de nuevos materiales y procesos de reproducción. Para los restauradores es esencial conocer la historia de los monumentos que restauramos, saber qué materiales han interactuado con el original y cómo influyen en su estado de conservación, información vital para aplicar el tratamiento más adecuado. Teniendo en cuenta que muchos de los artesanos formadores fueron de origen italiano y que los monumentos romanos fueron intensamente reproducidos, es fundamental para mi proyecto pasar un periodo en Roma para estudiar cómo se llevaron a cabo estas prácticas.

JANA LEO

Madrid, 1965

Jana Leo, Madrid 1965

Laurea in Lettere e Filosofia, master in Teoria dell'Arte ed Estetica alla UAM, Madrid, e master in Architettura alla SOA, Princeton.

È autrice di *El viaje sin distancia*, 2004, Cendeac, e di *Violación Nueva York*, 2011, Lince. Ha esposto, tra gli altri, al Centro Internazionale di Fotografia di New York, ad ARCO e MNCARS a Madrid.

Jana Leo svolge analisi di sistemi. La sua opera mostra il funzionamento dello standard e il suo impatto sugli individui, dal macro al micro. Leo documenta, con immagini e testi, lo stato emotivo che corre parallelo ai fatti.

Ritratti della post-ideologia, il rapporto di fiducia fra l'individuo e lo Stato.

L'eccesso di burocrazia è un sintomo della mancanza di fiducia tra l'Individuo e lo Stato. Nella vita quotidiana le pratiche e le formalità interminabili rasentano l'assurdo. È la violenza della procedura. Più si è poveri, più è grande la presenza e l'effetto della burocrazia.

Davanti all'ufficio immigrazione, come fantasmi nella notte, gli immigranti fanno la fila per il passaporto o il visto. Si accetta come naturale uno stile di vita che per il grado di alienazione è intollerabile. Lo Stato, paternalista nel momento di assistere, inabilita, e sottrae piuttosto che dare. Al Corviale l'architettura è magnifica e i panorami sono spettacolari; ma la gestione e i servizi sono inesistenti per le migliaia di persone dell'edificio lungo un chilometro che sembra voler dimostrare che l'edilizia popolare è un fallimento.

Nel "Villaggio della Solidarietà", a via di Salone, non c'è architettura né paesaggio. Lo Stato ha distrutto le case singolari che i rom si erano costruiti e ha deciso di trasferirli in container in mezzo al nulla. Dovevano essere sei mesi, ma vivono in quelle scatole di latta da undici anni. La vita non è un semplice tecnicismo.

janopter@yahoo.com

<https://janaleo.com/>

<http://www.rapenewyork.com/>

<https://independent.academia.edu/JanaLeo>

<http://fundacionmosis.com/>

JANA LEO

Madrid, 1965

Doctora en Filosofía y Letras, máster en Teoría del Arte y Estética por la UAM, Madrid y máster en Arquitectura por SOA, Princeton. Es autora de *El viaje sin distancia* 2004, Cendeac y de *Violación Nueva York*, 2011, Lince. Ha expuesto entre otros en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, en ARCO y MNCARS en Madrid.

Leo hace análisis de sistemas. Su obra, enseña el funcionamiento del patrón y su impacto en los individuos, de lo macro a lo micro. Leo documenta, con imágenes y textos, el estado emocional que corre paralelo a los hechos.

Retratos de la post-ideología, la relación de confianza entre el Individuo y el Estado.

El exceso de burocracia es un síntoma de la falta de confianza entre el Individuo y el Estado. En la vida diaria los trámites interminables rayan el absurdo. Es la violencia del procedimiento. Cuanto más pobre uno es, la presencia y efecto de la burocracia es mayor.

Frente a la oficina de inmigración, como fantasmas en la noche, los inmigrantes hacen la cola para el pasaporte o el visado. Se asume como natural una forma de vida que por su grado de alienación es intolerable. El Estado, que es paternalista en el asistir, incapacita y resta más que da. En Corviale la arquitectura es magnífica y las vistas son espectaculares; pero la gestión y los servicios son inexistentes para los miles de personas del edificio de un kilómetro que parece querer demostrar que la vivienda social es un fracaso.

En el "Villaggio della Solidarietà", en via di Salone, no hay arquitectura ni paisaje. El Estado destruyó las casas singulares que los gitanos se habían hecho y los trasladó a contenedores en medio de la nada. Iban a ser seis meses pero llevan once años en cajas de lata. La vida no es un simple tecnicismo.

janopter@yahoo.com

<https://janaleo.com/>

<http://www.rapenewyork.com/>

<https://independent.academia.edu/JanaLeo>

<http://fundacionmosis.com/>

JORGE LUIS MARZO

Barcelona, 1964

È storico dell'arte, dottore in Studi Culturali, curatore di mostre, realizzatore audiovisivo, professore al BAU Centro Universitario de Diseño di Barcellona e coordinatore del Gruppo di Ricerca GREDITS. Dal 1989 ha sviluppato numerosi progetti nazionali e internazionali di ricerca, in formato espositivo, audiovisivo o editoriale, spesso in relazione alle politiche dell'immagine. I più recenti sono: Fantasma'77. Iconoclastia española (Tecla Sala, Roca Umbert, Centre del Carme, Solleric, 2020, con Matteo Guidi e Rebecca Mutell); Iconografía post-millennial (Morsa, 2019); After Post-Truth (Artnodes, 2019); La competencia de lo falso. Una historia del fake (Cátedra, 2018); La década de 1990. Rewind&Forward. Hacia una competencia pública del arte (MACBA, 2018); Espectros (Virreina, 2017); FAKE. No es verdad, no es mentira (IVAM, 2016); Interface Politics (BAU, 2016-2018); Arte en España (1939-2015). Ideas, prácticas, políticas (Cátedra, 2015, con Patricia Mayayo).

L'iconografia nell'era dell'algoritmo

Questo progetto fa parte di una ricerca sulle relazioni tra l'iconografia – la tecnica classica che interpreta il significato e il senso delle immagini mediante l'analisi di motivi e modelli visuali –, l'antropometria decimononica e il sistema algoritmico dominante nel regime comunicazionale attuale, a partire dall'introduzione massiva e onnipresente di standard con il fine di generare tassonomie. La trasformazione delle relazioni tra le due tecniche ha profondi effetti sul modo in cui dobbiamo percepire e comprendere le immagini, nella funzione che queste assumono nella vita sociale, e nel ruolo che le immagini hanno nel nuovo regime scopico o semiocratico denominato Big Data. L'obiettivo di questa esplorazione documentaristica è comprendere la nascita di una scienza iconometrica che ha segnato, fino a oggi, la storia della comprensione delle immagini. La ricerca risultante avrà un formato finale di pubblicazione presso la casa editrice Arcadia (Barcellona) alla fine del 2020.

JORGE LUIS MARZO

Barcelona, 1964

Jorge Luis Marzo (Barcelona, 1964) es historiador del arte, doctor en Estudios Culturales, comisario de exposiciones, realizador audiovisual, profesor de BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona y coordinador del Grupo de Investigación GREDITS.

Desde 1989 ha desarrollado numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación, en formato expositivo, audiovisual o editorial, a menudo en relación a las políticas de la imagen. Los más recientes son: Fantasma'77. Iconoclastia española (Tecla Sala, Roca Umbert, Centre del Carme, Solleric, 2020, con Matteo Guidi e Rebecca Mutell); Iconografía post-millennial (Morsa, 2019); After Post-Truth (Artnodes, 2019); La competencia de lo falso. Una historia del fake (Cátedra, 2018); La década de 1990. Rewind&Forward. Hacia una competencia pública del arte (MACBA, 2018); Espectros (Virreina, 2017); FAKE. No es verdad, no es mentira (IVAM, 2016); Interface Politics (BAU, 2016-2018); Arte en España (1939-2015). Ideas, prácticas, políticas (Cátedra, 2015, con Patricia Mayayo).

L'iconografía nell'era dell'algorithm

Este proyecto forma parte de una investigación sobre las relaciones entre la iconografía -la técnica clásica que interpreta el significado y el sentido de las imágenes mediante el análisis de motivos y modelos visuales- la antropometría decimonónica y el sistema algorítmico que domina el régimen comunicacional actual, a partir del establecimiento masivo y ubicuo de patrones con el fin de generar taxonomías. La transformación de las relaciones entre ambas técnicas tiene profundos efectos en la forma que tenemos de percibir y comprender las imágenes, en la función que estas adoptan en la vida social, y en el papel que las imágenes tienen en el nuevo régimen escópico o semicrático denominado Big Data. La investigación resultante tendrá un formato final de publicación en la editorial Arcadia (Barcelona) a finales del año 2020.

La estancia en la RAER tiene como objetivo analizar algunos de los fundamentos de los primeros "iconógrafos" italianos aparecidos en los siglos XVI y XVII, que fijaron algunos de los criterios metodológicos centrales de lo que vendrá con el tiempo a llamarse Historia del Arte. El objetivo de esta exploración documental es comprender el surgimiento de una ciencia iconométrica que ha marcado hasta hoy la historia de la comprensión de las imágenes.

IRENE-CLÉMENTINE ORTEGA

Bilbao, 1986

Dal 2008 è attivamente dedita alla creazione artistica, al design della moda e alla ricerca storica sul tessile. Nel 2011 si trasferisce a Berlino dove si specializza in datazione di tessuto antico e identificazione e classificazione di capi pre-industriali e vestiti civili dell'inizio del Novecento. Collabora con numerose case editrici di moda come stilista e direttrice artistica. Durante questo periodo prosegue la sua formazione in diverse città italiane, e Firenze le fornisce il contatto diretto con l'alta moda e gli archivi di vestiario privati. Con il conseguimento della laurea in Storia dell'Arte, diventa palpabile il suo interesse per l'integrazione della pittura barocca italiana del XVII e XVIII secolo. Nel 2015 apre un'attività tutta sua: un archivio/collezione tessile con un numero considerevole di opere. Tra i suoi clienti più rinomati: Vogue, Esquire, Vice, Preasure Paris, Glossa Music o Universal Music. Si occupa anche della direzione artistica per Palazzetto Bru Zane, organizzazione dipendente dalla Fondazione Bru con sede a Ginevra, Parigi e Venezia. Nel corso del 2018 si trasferisce a New York, città in cui continua a lavorare con assiduità. Lì ha partecipato a grandi campagne pubblicitarie di moda in collaborazione con importanti professionisti del settore: Galore Magazine, campagna internazionale di GAP con la stilista Beth Fulton o DAZED Magazine con la stilista Emma Wyman.

Sera di festa in un sogno barocco

Sviluppo l'esposizione del mio progetto tessile e scenografico in uno spazio enigmatico della città di Roma; come se si trattasse di un *tableau vivant* di un'immaginaria festa cortigiana, di un illusorio banchetto che si rappresenta e trascorre lontano dagli stupefatti occhi dello spettatore. Una sfilata festosa, un bacchanale barocco, pastiche di alcuni dei tipi teatrali che abbiano più significato all'interno del discorso narrativo di questo progetto. La staticità della scena, più specifica del linguaggio pittorico o di quello fotografico, rappresenta ciò che è permanente, inamovibile. Assistiamo a una processione di personaggi fuori dal tempo, eterni e allo stesso tempo effimeri, che ci comunicano il loro messaggio tramite il vestito, approccio visivo basilare: colori, tessuti, forme. Propongo un ritorno all'artificio del gesto come informazione, suggerimento, sfida, all'emozione della rivelazione divina che si allontana dalla Natura, all'invenzione e alla convenzione come pretesto per cercare l'origine. Propongo di creare un oggetto-indumento che conferisca un potere trasformatore a chi lo indossa, e gli permetta di giocare con i ruoli stabiliti e uscire dalla banalità quotidiana, rompendo la rigidità segnata dall'ambito sociale instaurato.

IRENE-CLÉMENTINE ORTEGA

Bilbao, 1986

Desde el año 2008 está involucrada activamente en la creación artística, diseño de moda e investigación histórica sobre textiles. En 2011 se traslada a Berlín donde se especializa en datación de tejido antiguo e identificación y clasificación de prendas pre-industriales y ropa civil de principios del siglo XX. Participa en numerosas editoriales de moda como estilista principal y directora artística. Durante ese período continúa su labor de aprendizaje en diferentes ciudades italianas siendo Firenze la que le proporciona contacto directo con la alta moda y archivos de vestuario privados. Con la obtención del grado de Historia del Arte se hace palpable su interés por la integración de la pintura barroca italiana del siglo XVII y XVIII.

En 2015 abre su propio negocio –un archivo/colección textil con un número considerable de piezas-. Entre sus clientes más destacados: Vogue, Esquire, Vice, Preasure Paris, Glossa Music o Universal Music. También realiza tareas de dirección de arte para Palazzetto Bru Zane, organización dependiente de la Fundación Bru con sede en Ginebra, París y Venecia.

Durante el 2018 se instala en Nueva York, ciudad en la que sigue trabajando con asiduidad. Allí ha participado en grandes campañas publicitarias de moda en colaboración con importantes profesionales del sector: Galore Magazine, campaña internacional de GAP con la estilista Beth Fulton o DAZED Magazine con la estilista Emma Wyman.

Tarde de fiesta en un sueño barroco

Desarrollo la exposición de mi proyecto textil y escenográfico en un espacio enigmático de la ciudad de Roma; como si se tratara de un *tableau vivant* de una imaginaria fiesta cortesana, de un ilusorio banquete que se representa y transcurre distante ante los asombrados ojos del espectador. Un desfile festivo, una bacanal barroca, pastiche de alguno de los tipos teatrales que encuentran más sentido dentro del discurso narrativo de este proyecto. El estatismo de la escena, más propio de lo pictórico o de lo fotográfico, representa lo permanente, lo inamovible.

Asistimos a un espectáculo de personajes fuera del tiempo, eternos y a la vez efímeros, que nos comunican su mensaje por medio del vestido, de lo visual básico: colores, texturas, formas. Propongo una vuelta al artificio del gesto como información, sugerencia, desafío, a lo emotivo de la revelación divina que se aleja de la Naturaleza, a la invención y a la convención como excusa para buscar el origen. Propongo crear un objeto-indumentaria que dote de un poder transformador al portador del mismo y le permita jugar con los roles establecidos y salir de la banalidad cotidiana rompiendo la rigidez marcada por lo social instaurado.

JAVIER PIVIDAL

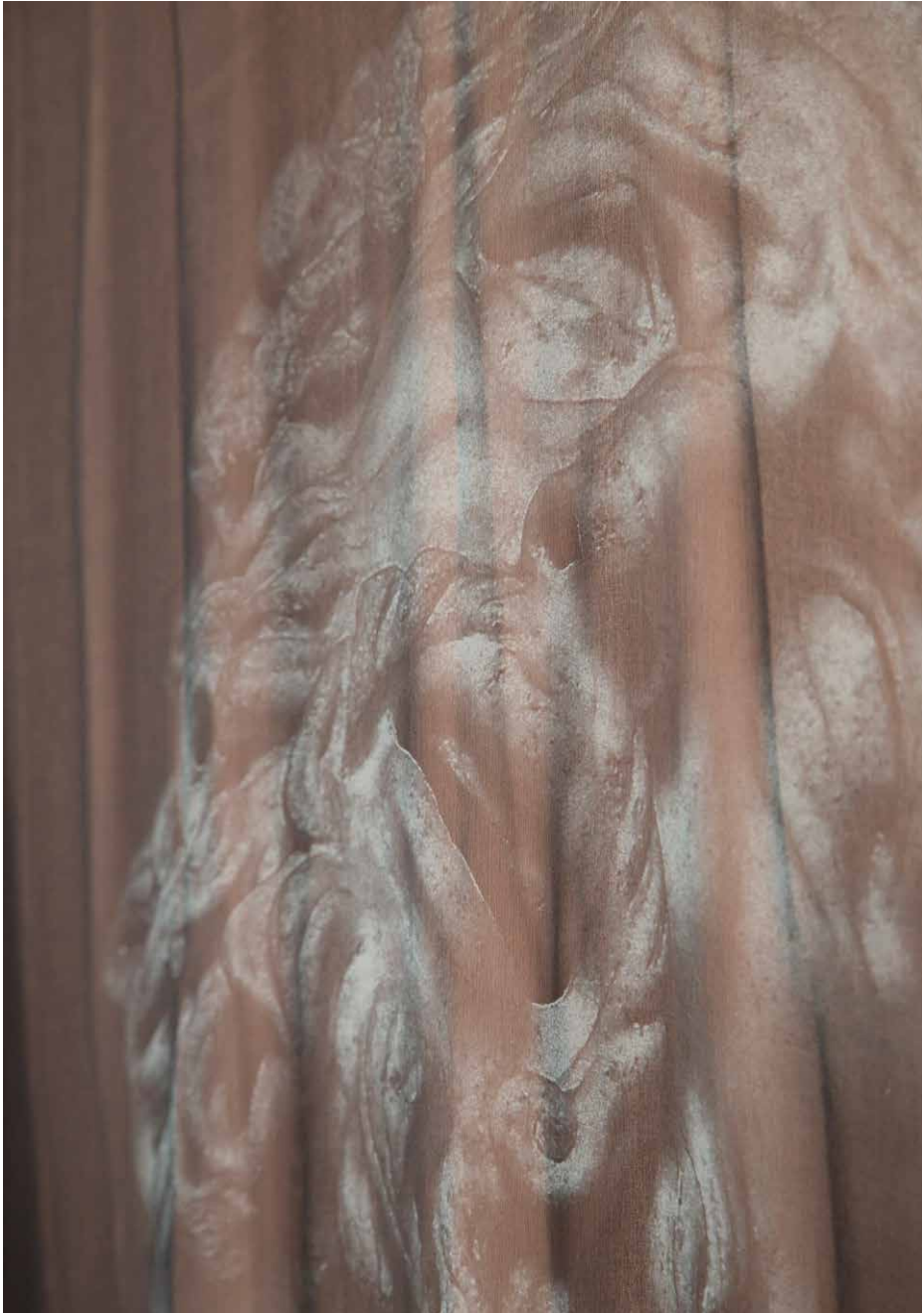
Cartagena, 1971

Laurea in Belle Arti e Master in Museologia alla UPV. Ha partecipato a mostre nazionali e internazionali, tra le quali "Or la cendre", solo show per lo SCAN Project Room di Londra, "No se escribe, luminosamente, sobre un campo oscuro" curata da Óscar Fernández per il Centro José Guerrero di Granada, la mostra personale "¿Por qué durar es mejor que arder?" nella Sala Verónicas di Murcia, o la mostra "Mia anima nera" curata da Jesús Alcaide per la Blueproject Foundation di Barcellona. La sua opera fa parte di diverse collezioni pubbliche e private: CA2M, Musac, Caja Rural Jaén, Fundación Ankaria, Fundación MGE, Fundación CAM o Colección ICARM, tra le altre.

L'anima oscura

Pier Paolo Pasolini vive a via Carini, a 900 metri scarsi dall'Accademia. Ogni sabato gioca a calcio con Bernardo e gli altri nel campo di Villa Pamphilj, vicino a Monteverde. Quando finisce, dopo la doccia e un chinotto con i ragazzi, ormai è notte. Sulla via del ritorno, si attarda attraversando l'enorme parco lungo i tratti meno frequentati. Una scia di cenere nera disegna i sentieri che si ramificano verso il buio. Il sottobosco, putrido per la pioggia costante di Roma, esala sotto i suoi piedi un odore che è un misto di ambra e ruggine. Giunto in una radura dalla parte più fitta del bosco, degli strani scintillii attirano la sua attenzione. Sembrano braci di sigarette accese. Si avvicina mentre pensa alle lucciole che, anni fa, si vedevano nei dintorni del suo paese all'inizio dell'estate. A Roma è difficile vedere le lucciole. Le luci e i riflessi degli schermi della città sono insopportabili. Fantastica all'idea di rimanere per sempre a vivere in questo bosco scuro, pieno di odori conturbanti e popolato da fantasmi di seta e piombo. Riprendendo il suo cammino, cambia idea: invece di tornare a casa, un appartamento ormai sempre vuoto, prenderà la macchina e guiderà fino al mare. Dovrà cenare da solo. Ha voglia di piangere ma riesce soltanto ad aprire la bocca, muta.

JAVIER PIVIDAL

Cartagena, 1971

Javier Pividal, Cartagena 1971, es licenciado en Bellas Artes y máster en Museología por la UPV. Ha participado en exposiciones tanto nacionales como internacionales, entre las cuales “Or la cendre”, solo show para el SCAN Project Room de Londres, “No se escribe, luminosamente, sobre un campo oscuro” comisariada por Óscar Fernández para el Centro José Guerrero de Granada, la exposición individual “¿Por qué durar es mejor que arder?” en la Sala Verónicas de Murcia o la muestra “Mia anima nera” comisariada por Jesús Alcaide para la Blueproject Foundation de Barcelona. Su obra forma parte de distintas colecciones públicas y privadas: CA2M, Musac, Caja Rural Jaén, Fundación Ankaria, Fundación MGE, Fundación CAM o Colección ICARM entre otras.

El alma oscura

Pier Paolo Pasolini vive en via Carini, a escasos 900 metros de la Academia. Juega al fútbol todos los sábados con Bernardo y los otros en el campo de Villa Pamphilj, pegado a Monteverde. Al acabar, después de la ducha y un *chinotto* con los muchachos, ya es de noche. Durante el regreso se demora atravesando el enorme parque por los caminos menos frecuentados. Un reguero de ceniza negra dibuja las sendas que se ramifican hacia la oscuridad. La maleza, podrida por la lluvia constante de Roma, exhala bajo sus pies un olor mezcla de ámbar y óxido. Al salir a un claro desde la parte más densa del bosque, unos extraños destellos llaman su atención. Parecen las brasas de cigarrillos encendidos. Se aproxima mientras piensa en las luciérnagas que, años atrás, se veían en los alrededores de su pueblo durante el principio del verano. En Roma es difícil ver luciérnagas. Las luces y reflejos de las pantallas de la ciudad son insoportables. Fantasea con la idea de quedarse a vivir para siempre en este bosque oscuro, repleto de olores perturbadores y poblado por fantasmas de seda y plomo. Al continuar su camino, cambia de idea: en lugar de regresar a casa, un piso ya siempre vacío, cogerá el coche y conducirá hacia la playa. Tendrá que cenar solo. Siente ganas de llorar pero solo consigue abrir la boca, muda.

ENRIQUE RADIGALES

Saragozza, 1970

Si specializza in Pittura presso la Escuela Massana di Barcellona e successivamente frequenta Sistemi Interattivi presso l'Universidad Politécnic de Cataluña, Barcellona.

È uno degli artisti e ricercatori spagnoli pionieri della net art e dei linguaggi digitali. Il suo lavoro è stato esposto in biennali come la Biennal d'Art Leandre Cristòfol, Lerida, Biennal IEEB4, Sibiu, Media Art Biennal WRO, Wroclaw o Biennal Electrohype, Ystad. Ha esposto in sale istituzionali come Matadero Madrid e La Casa Encendida, Madrid; La Capella, FAD o Can Felipa, Barcellona; CDAN, Huesca, LABoral, Gijón; el Centro Cultural de España in Guatemala; Instituto Cervantes di Bordeaux, Chicago, Vienna e San Paolo; Freies Museum, Berlino, OMA, Seul e Center of Contemporary Arts, Glasgow. Ha partecipato a importanti fiere internazionali come ARCO, Madrid, Zona Maco, Città del Messico, Miart, Milano, SP Arte, San Paolo.

È stato artista residente presso la Casa de Velázquez, Madrid, Quincena de Arte de Montesquiu, Girona, Artleku, San Sebastián, Eyebeam, New York, URR, Buenos Aires e al Museu da Imagem e do Som, San Paolo.

Dal Testaccio al pappagallo

Una montagna di dati è un progetto che mira a esaminare e classificare la biologia della costruzione artificiale di Monte Testaccio attraverso un metodo tassonomico preciso. Graficare e pensare la post-biologia sessile (in biologia: un organismo che vive ancorato a una struttura) di questo monte e le sue interazioni bio-geo-fisiche: funghi, radici, zecche, uccelli, semi, ristoranti, fogliame, suolo, la dinamica del bosco, l'umidità, il substrato ceramico, le discoteche, l'evaporazione dell'acqua.

In tal senso, il progetto "Una montagna di dati" ha a che vedere con il paesaggio, nel tentativo di mettere in discussione i limiti che separano le sfere della cultura e della natura, in cui l'animale, il vegetale, l'umano e le sue costruzioni artificiali e socio-sistemiche convivono nell'incertezza di una frontiera post-biologica.

Il mio intento è quello di creare una metodologia personale che mi permetta di analizzare liberamente il carattere antropico del Monte Testaccio. Attraverso discipline artistiche come il disegno, la fotografia, il video e l'audio, strumenti solitamente utilizzati nei metodi scientifici, miro a costruire un racconto tassonomico su questo monte e ciò che lo circonda.

Questa metodologia di campo sperimentale può generare altre conoscenze, non soltanto sul cumulo ceramico, ma anche sull'anello socio-sistemico di bar, ristoranti, negozi e discoteche che si incastonano come molluschi bivalvi nella roccia argillo-arenosa del Monte Testaccio.

ENRIQUE RADIGALES

Zaragoza, 1970

Se especializa en Pintura en la Escuela Massana de Barcelona y más tarde cursa Sistemas Interactivos en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona.

Es uno de los artistas e investigadores españoles pioneros en el net art y en los lenguajes digitales. Su trabajo ha podido verse en Bienales como la Biennial d'Art Leandre Cristòfol, Lerida, Biennial IEEB4, Sibiu, Media Art Biennial WRO, Wroclaw o Biennial Electrohype, Ystad. Ha expuesto en salas institucionales como Matadero Madrid y La Casa Encendida, Madrid; La Capella, FAD o Can Felipa, Barcelona; CDAN, Huesca, LABoral, Gijón; el Centro Cultural de España en Guatemala; Instituto Cervantes de Burdeos, Chicago, Viena y São Paulo; Freies Museum, Berlín, OMA, Seul y Center of Contemporary Arts, Glasgow. Ha participado en importantes ferias internacionales como ARCO, Madrid, Zona Maco, México D.F, Miart, Milan, SP Arte, São Paulo. Ha sido artista residente en la Casa de Velázquez, Madrid, Quincena de Arte de Montesquiu, Girona, Artleku, San Sebastián, Eyebeam, Nueva York, URRR, Buenos Aires y en el Museu da Imagem e do Som, São Paulo.

Del Testaccio al pappagallo

Una montaña de datos es un proyecto que pretende examinar y clasificar la biológica que habita en la construcción artificial del Monte Testaccio a través de un método taxonómico propio. Graficar y pensar la post-biología sésil (en biología: un organismo que vive fijado a una estructura) de esta montaña y sus interacciones bio-geo-físicas: hongos, raíces, garrapatas, aves, semillas, restaurantes, hojarasca, suelo, la dinámica del bosque, la humedad, el sustrato cerámico, las discotecas, la evaporación del agua.

De este modo, el proyecto "Una montaña de datos" tiene que ver con el paisaje, con un intento de cuestionar los límites que separan las esferas de la cultura y la naturaleza, donde lo animal, lo vegetal, lo humano y sus construcciones artificiales y sociosistémicas conviven en la incertidumbre de una frontera post-biológica.

Mi intención es crear una metodología propia que me permita analizar libremente el carácter antrópico del monte Testaccio. A través de disciplinas artísticas como el dibujo, la fotografía, el vídeo, y el sonido, herramientas que habitualmente son utilizadas en los métodos científicos, pretendo construir un relato taxonómico sobre este monte y su entorno. Esta metodología de campo experimental puede generar otros conocimientos, no solo sobre el cúmulo cerámico, sino también sobre el anillo socio sistémico de bares, restaurantes, comercios y discotecas que se engarzan como moluscos bivalvos a la roca arcillo arenosa del monte Testaccio.

PANTXO RAMAS

Dottore in Filosofia e attivista dei movimenti sociali europei, la sua ricerca indaga pratiche espressive e critiche capaci di trasformare il presente, attraverso una lettura etnografica, pedagogica ed estetica delle pratiche istituzionali della salute e dell'arte. Trieste è al centro della sua ricerca sin dal 2015, in collaborazione sia con istituzioni private e sociali, che con amministrazioni pubbliche a livello europeo. Dal 2010 collabora con istituzioni europee dell'arte contemporanea. Collabora con la Cooperativa La Collina ed è parte integrante del collettivo di ricerca militante Entrare Fuori e della Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo.

Palinsesto Basagliano: la Libertà come una delle Belle Arti

Nel cinquantenario dell'arrivo di Franco Basaglia all'Ospedale Psichiatrico di Trieste, il progetto propone un mosaico delle pratiche artistiche avvenute nel processo di liberazione delle persone internate e nell'affermazione dei loro pieni diritti di cittadinanza. Contro ogni istituzione totale, Trieste rappresenta un processo fondamentale di emancipazione del XX secolo, partito dallo smantellamento del manicomio e oggi vivo in un modello urbano di salute di rilevanza mondiale. Oltre la psichiatria e la medicina, Trieste rappresenta un riferimento per le differenti generazioni della critica istituzionale nell'arte e nella cultura, in quanto definisce l'istituzione come trama sociale, storica e materiale, la cui incidenza non è solo disciplinare, ma propriamente politica e soprattutto soggettiva. Un'istituzione da sfidare e cambiare, ogni giorno.

Per proseguire questo processo di trasformazione, Palinsesto Basagliano propone una lettura critica di sei storie dell'arte, a partire dai fondi di Oltre il giardino, archivio multimediale della Cooperativa La Collina, e attraverso seminari, conversazioni e interviste con chi ha vissuto questa storia da protagonista in dialogo con chi oggi se ne sente parte. Dalla fotografia al teatro, dalle arti visive all'arte urbana, dalla grafica al design, le pratiche concrete sono il filo rosso che afferma la libertà come una delle belle arti.

PANTXO RAMAS

Doctor en Filosofía y activista de los movimientos sociales europeo, su investigación aborda las prácticas expresivas y críticas capaces de transformar el presente, a través de una lectura etnográfica, pedagógica y estética de las prácticas institucionales en la salud y en el arte. Trieste es el centro de su investigación desde 2015, en colaboración con instituciones privadas y sociales, así como de administraciones públicas a nivel europeo. Colabora con la Cooperativa La Collina y es parte integrante del colectivo de investigación militante Entrar Afuera y de Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo.

Palimpsesto Basagliano: la Libertad como una de las Bellas Artes

En el cincuentenario de la llegada de Franco Basaglia en el Hospital Psiquiátrico de Trieste, el proyecto propone un mosaico de prácticas artísticas acontecidas en la liberación de las personas internadas y en la afirmación de sus derechos. En contra de toda institución total, Trieste representa un proceso fundamental de emancipación en el siglo XX, que empieza con el desmantelamiento del manicomio y hoy sigue vivo en un modelo urbano de salud de relevancia mundial. Más allá de la psiquiatría y la medicina, Trieste constituye una referencia para las diferentes generaciones de las críticas institucionales en el arte y la cultura, en tanto que define la institución como entramado social, histórico y material, cuya incidencia no es solamente disciplinar, sino propiamente política y sobretodo subjetiva. Una institución por desafiar y cambiar, cada día.

Para seguir en este proceso de transformación, Palimpsesto Basagliano propone una lectura crítica de seis historias de las artes a partir de los fondos de Oltre Il Giardino, archivo multimedia en dotación a la Cooperativa La Collina, y a través de seminarios, conversaciones y entrevistas con quienes han vivido esta historia como protagonistas, en dialogo con quienes se sienten hoy parte de ella. Desde la fotografía al teatro, de las artes visivas al espacio urbano, de las graficas al diseño, las prácticas concretas son el hilo rojo que afirma la libertad como una de las bellas artes.

ADOLFO SERRA

Teruel, 1980

Illustratore, creatore di libri, professore. Tecnico superiore di Arti Plastiche e Design in Illustrazione. Escuela de Artes y Oficios ArteDiez. Madrid (Spagna). Laurea in Pubblicità e Relazioni Pubbliche. UCM Universidad Complutense di Madrid (Spagna). Esploratore di fogli bianchi. Per lui illustrare è decidere, illustrare è raccontare, illustrare è osservare, illustrare è... sentire.

Le sue illustrazioni sono state selezionate da Bologna Children's Book Fair (Italia), Biennale di Illustrazione di Bratislava (Slovacchia), Sharjah Childrens Book Fair (Emirati Arabi), Catálogo Iberoamericano de Ilustración (Messico), CJ Picture Book Awards (Corea), Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Sàrmede (Italia) o China Shanghai International Children's Book Fair (Cina).

Parte della sua attività professionale è dedicata allo sviluppo di workshop e laboratori creativi legati all'illustrazione e al disegno.

Bomarzo

“La fantasia è un posto dove ci piove dentro”.

Questo è il titolo di una delle più belle “Lezioni americane” di Italo Calvino, che parte da un verso di Dante Alighieri nel Purgatorio: “Poi piove dentro a l'alta fantasia”. Anche se Dante afferma che la sua immaginazione è piovuta dal cielo o da Dio, e trasferisce quell'aspetto visivo della sua fantasia in uno scritto, Calvino sostiene che possiamo esprimere con le nostre parole ciò che immaginiamo, e che quell'immaginazione ci porta a vedere, ma anche a creare immagini che nascono a partire dalle parole.

L'esperienza della lettura di immagini porta a sviluppare luoghi nella mente, costruire storie, generare una narrazione, dotare di movimento dei personaggi. Ma comporta anche il verbalizzare quell'immaginazione, darle forma, inserirvi parole, è un atto del raccontare e del condividere. Che sia un lettore adulto o un bambino. Che cosa viene prima?

L'immagine o la parola? Siamo capaci di sovrapporre le nostre emozioni, esperienze, idee utilizzando l'illustrazione come guida? Il progetto cerca risposte a queste domande, a partire dalla creazione di immagini aperte, con laboratori di creazione e il Sacro Bosco di Bomarzo come punto di partenza della ricerca.

ADOLFO SERRA

Teruel, 1980

Teruel (1980), ilustrador, creador de libros, profesor. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración. Escuela de Artes y Oficios ArteDiez. Madrid (España). Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. UCM Universidad Complutense de Madrid (España).

Explorador de hojas en blanco. Para él ilustrar es decidir, ilustrar es contar, ilustrar es observar, ilustrar es... sentir.

Sus ilustraciones han sido seleccionadas en Bologna Children's Book Fair (Italia), Bienal de Ilustración de Bratislava (Eslovaquia), Sharjah Children's Book Fair (Emiratos Árabes), Catálogo Iberoamericano de Ilustración (México), CJ Picture Book Awards (Corea), Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Sàrmede (Italia) o China Shanghai International Children's Book Fair (China).

Parte de su actividad profesional se dedica al desarrollo de talleres y laboratorios de creatividad vinculados con la ilustración y el dibujo.

Bomarzo

“La fantasia è un posto dove ci piove dentro”.

Este es el título de una de las más bellas “Lecciones americanas” de Italo Calvino, que comienza con un verso de Dante Alighieri en el Purgatorio “Poi piove dentro a l’alta fantasia”. Si bien Dante afirmaba que su imaginación llovió del cielo o de Dios y traslada esa parte visual de su fantasía a un escrito, Calvino defendía que podemos expresar con nuestras palabras lo que imaginamos y esa imaginación nos lleva a ver, pero también a crear imágenes que surgen a partir de palabras.

La experiencia de leer imágenes implica desarrollar en la mente lugares, construir historias, generar una narración, dotar de movimiento a unos personajes. Pero también supone verbalizar esa imaginación, darle forma, poner palabras, es un acto de contar y compartir. Ya sea un lector adulto o un niño. ¿Qué viene antes? ¿La imagen o la palabra? ¿Somos capaces de superponer nuestras emociones, experiencias, ideas utilizando la ilustración como guía? Este proyecto busca respuestas a estas cuestiones a partir de la creación de imágenes abiertas, junto con laboratorios de creación y con el Sacro Bosque de Bomarzo como punto de partida para investigar.

BEGOÑA SOTO VÁZQUEZ

Siviglia, 1964

Laurea in Immagine (Universidad Complutense), Master in Informazione e Documentazione (Universidad Carlos III) e dottorato presso l'Universidad de Sevilla. È professoressa di ruolo presso l'Universidad Rey Juan Carlos dove è stata direttrice accademica del Master Universitario e del Programma di Dottorato in Studi sul Cinema Spagnolo.

Ha avviato il progetto della Filmoteca de Andalucía, dirigendola per sei anni. Si dedica al restauro, alla ricostruzione e alla ricerca su materiali filmici principalmente del periodo del muto, collaborando a diversi progetti con Filmoteca Española, Filmoteca de Catalunya e Cinemateca Portuguesa. Coordina per la Spagna il Womens's Film History Project. Tra le sue ultime pubblicazioni: "El poder de lo desconocido.

O cómo enfrentarse a la contribución de las mujeres en los primeros años del cine español" in *Preséncies i representacions de la dona en els primers anys del cinema 1895-1920*, 2019; "Field Trip to Insanity: Bodies and Minds in the Doctor Maestre Film Collection (Spagna, 1915)" con L. Alonso e D. Sánchez in *Corporeality in Early Cinema Viscera, Skin, and Physical Form*, 2018. Insieme a Elena Cordero è curatrice, per Intellect books, di *Women in Iberian Cinema: A Feminist Approach to Portuguese and Spanish Filmic Culture*, in corso di pubblicazione.

La Società Italiana CINES in Spagna

La Società Italiana CINES (Roma), nella sua espansione in Spagna, farà sfoggio di essere l'erede del vincolo italiano con le belle arti in campo cinematografico. Questa è l'idea che trasferisce alla produzione spagnola nel 1911, sotto il nome di Film de Arte Español. Trasferirà a Barcellona cineasti, amministrativi e tecnici italiani legati a questa casa di produzione di film romani che instaurano nel territorio spagnolo un nuovo modo di distribuire e commercializzare film. Inoltre, producono diversi titoli – oggi andati perduti – che cerchiamo di recuperare o perlomeno di sapere che fine hanno fatto.

1349

MARGHERITA SYLVA
De l'Opera comique di
Parigi.

0 CINES

BEGOÑA SOTO VÁZQUEZ

Sevilla, 1964

Licenciada en Imagen (Universidad Complutense), máster en Información y Documentación (Universidad Carlos III) y doctora por la Universidad de Sevilla. Es profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos donde fue directora académica del Máster Universitario y Programa de Doctorado en Estudios sobre Cine Español.

Puso en marcha el proyecto de Filmoteca de Andalucía, dirigiéndola durante seis años. Se dedica a la restauración, reconstrucción e investigación sobre materiales fílmicos esencialmente del periodo mudo, colaborando en diversos proyectos con Filmoteca Española, Filmoteca de Catalunya y Cinemateca Portuguesa. Coordina para España el proyecto *Womens's Film History Project*. Entre sus últimas publicaciones: "El poder de lo desconocido. O cómo enfrentarse a la contribución de las mujeres en los primeros años del cine español" en *Preséncies i representacions de la dona en els primers anys del cinema 1895-1920*, 2019; "Field Trip to Insanity: Bodies and Minds in the Doctor Maestre Film Collection (Spagna, 1915)" con L. Alonso e D. Sánchez in *Corporeality in Early Cinema Viscera, Skin, and Physical Form*, 2018. Es editora junto a Elena Cordero para Intellect books de *Women in Iberian Cinema: A Feminist Approach to Portuguese and Spanish Filmic Culture*, in corso di pubblicazione.

La Società Italiana CINES en Spagna

La Società Italiana CINES (Roma) hará gala en su expansión por España de ser la legataria de la vinculación italiana con las bellas artes en el campo cinematográfico. Esta idea es la que traslada en 1911 a su producción española bajo el nombre de Film de Arte Español. Transferirá a Barcelona a cineastas, administrativos y técnicos italianos vinculados a esta productora de películas romana que implantan en el territorio español una manera nueva de distribuir y comercializar películas. Además, producen varios títulos -hoy perdidos- que intentamos recuperar o al menos saber qué fue de ellos

CLAUDIO SOTOLONGO

L'Avana (Cuba), 1982

Laureato nel 2006 in Design della comunicazione visiva. Dal 2004 disegna manifesti per l'ICAIC. Nel 2007 è stato co-sceneggiatore del documentario *Poética Gráfica Insular* e nel 2011 co-autore del libro *Soy Cuba: Cuba Film Poster from after the Revolution*. Nel 2010 ha ottenuto la borsa di studio Estudio 21 del CDAV all'Avana. Negli anni 2016-2017 e 2019-2020 è stato borsista presso la Real Academia de España en Roma. Nel 2018 la sua opera grafica è stata esposta al *Festival Artes de Cuba* a Washington D.C.; al Centro Cultural Matadero, Madrid; al Museo d'Arte della California a Pasadena e all'Avana al *7° salone di arte cubana contemporanea* e al Museo Nacional de Bellas Artes. Nel 2020 al Museo di Arti Decorative di Parigi.

I suoi cartelloni sono stati selezionati dalle biennali di Lublino, Trnava e Bolivia e fanno parte delle collezioni delle biblioteche Margaret Herrick e UCLA; il CSPG e il Museum für Gestaltung Zürich, Svizzera.

Vandali o poeti visivi

Nella Roma contemporanea coesistono molteplici espressioni visive del dissenso sociale. Dagli *sticker* e la *stencil art* fino all'atto vandalico sulla pubblicità e la propaganda, la Roma di oggi è visivamente illuminante, a livello urbano e pubblico, a proposito del rapporto della cittadinanza con il potere. Questo progetto comincia con una documentazione visiva, audiovisiva e sonora di queste espressioni e del contesto in cui si manifestano. I rapporti che si possono articolare tra queste negli spazi pubblici, analizzate con gli strumenti dell'antropologia visiva e la ricerca sociale, permettono una comprensione diacronica del tessuto socio-culturale della città. La documentazione esaustiva, indicata su Instagram con *#roma_inconforme*, articola una *foto fija* di questa situazione e contribuisce alla formalizzazione di un'opera successiva. I percorsi che conformano la cartografia prendono il Tempio del Bramante come punto di partenza e di ritorno. Le sue qualità architettoniche permettono di assimilarlo come centro di una periferia formata dai diversi quartieri del centro di Roma: Monteverde, Gianicolo, Prati, Trastevere, Testaccio, Sant'Angelo e Pigna, nonché le rive est ed ovest del Tevere.

Il carattere innovativo e pioniere di questo progetto consiste nell'offrire una visione diversa di una realtà sociale e pubblica in un contesto patrimoniale con un peso storico artistico senza pari quale è la città di Roma, e che stabilisce così un avvicinamento a nuovi pubblici, in particolar modo alle generazioni più giovani e alla loro concezione dell'arte cittadina. In questo modo questo progetto mette in evidenza l'esistenza di una città intesa come corpo vivo.

claudiosotolongo.wordpress.com/
www.facebook.com/claudio.sotolongo
www.instagram.com/claudio.sotolongo/

CLAUDIO SOTOLONGO

La Habana (Cuba), 1982

Graduado en 2006 de la especialidad de Diseño de comunicación visual. Desde 2004 diseña carteles para el ICAIC. En 2007 fue coguionista del documental Poética gráfica insular y en 2011 co-autor del libro Soy Cuba: Cuban Film Poster from after the Revolution. En 2010 obtuvo la beca de creación Estudio 21 del CDAV en La Habana.

En los periodos 2016-2017 y 2019-2020 estuvo becado en la Real Academia de España en Roma. En 2018 su obra gráfica se exhibió en el Festival Artes de Cuba en Washington D.C.; el Centro Cultural Matadero, Madrid; el Museo de Arte de California en Pasadena y en La Habana en el 7.º salón de arte cubano contemporáneo y en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 2020 en el Museo de Artes Decorativas de París Sus carteles han sido seleccionados en las bienales de Lublin, Trnava y Bolivia y forman parte de las colecciones de las bibliotecas Margaret Herrick y UCLA; el CSPG y el Museum für Gestaltung Zürich, Suiza.

Vándalos o poetas visuales

En la Roma contemporánea coexisten múltiples expresiones visuales de la inconformidad social. Desde las pegatinas y el stencil art hasta la acción vandálica sobre la publicidad y la propaganda, la Roma de hoy es visualmente esclarecedora a nivel urbano y público de la relación ciudadana con el poder.

Este proyecto comienza con una documentación visual, audiovisual y sonora de estas expresiones y del contexto en que se manifiestan. Las relaciones que son posibles articular entre estas en los espacios públicos, analizadas con las herramientas de la antropología visual y la investigación social, permiten una comprensión diacrónica del tejido socio-cultural de la ciudad. La documentación exhaustiva, consignada en Instagram con el #roma_inconforme articula una foto fija de esta situación y contribuye a la formalización de una obra posterior.

Los recorridos que conforman la cartografía se hacen tomando el Tempietto de Bramante como punto de partida y de retorno. Las cualidades arquitectónicas de este permiten asimilarlo como centro de una periferia conformada por los diversos barrios del centro de Roma: Monteverde, Gianicolo, Prati, Trastevere, Testaccio, Sant'Angelo y Pigna, así como las riberas este y oeste del Tíber.

El carácter innovador y pionero de este proyecto radica en ofrecer una visión diferente de una realidad social y pública en un contexto patrimonial con un peso histórico artístico sin igual como es la ciudad de Roma, y que establece así un acercamiento a nuevos públicos, especialmente a las generaciones más jóvenes y a su concepción del arte ciudadano. De esta manera este proyecto pone en evidencia la existencia de una ciudad entendida como cuerpo vivo.

claudiosotolongo.wordpress.com/
www.facebook.com/claudio.sotolongo
www.instagram.com/claudio.sotolongo/

EDUARDO SOUTULLO

Bilbao, 1968

Ha ricevuto premi come il Primo Premio Concurso Internacional "New-Note" 2018 (Orchestra Sinfonica Radio-TV Croazia), Secondo Premio "RED-NOTE Composition Competition-Illinois State University Symphony Orchestra", Menzione d'onore "Lutoslawski Award" (Varsavia 2017), vincitore di "X Edición del Premio de Composición A.E.O.S.-Fundación BBVA (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas)", finalista all'International Prokofiev Composition Competition (San Pietroburgo, 2008) e Premio Reina Sofía de Composición Musical 2008, etc. Ha rappresentato la Spagna ai World Music Days I.S.C.M. 2009 (Svezia). Ha composto la colonna sonora per un cortometraggio del progetto Gesamt 2012 del regista danese Lars Von Trier.

Roma: recinti sacri e spazializzazione sonora

Il progetto consisterà nella composizione di brani di musica da camera il cui obiettivo è esplorare la spazializzazione sonora utilizzando un linguaggio contemporaneo, ma prendendo come punto di partenza l'opera di alcuni compositori di musica poliorale del 1500 e del 1600 legati a Roma, come furono Orazio Benevoli (1605-1672) e Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743). Entrambi svilupparono la tecnica della musica poliorale delocalizzando fonti (cori e strumenti) per creare nuovi effetti sonori, approfittando delle caratteristiche architettoniche delle chiese di Roma in cui lavorarono come maestri di cappella. Così fece Benevoli nelle chiese romane di San Luigi dei Francesi e Santa Maria Maggiore. Pitoni fece lo stesso nella Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio (Roma).

<http://eduardosoutullo.com/>
eduardosoutullo@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/eduardo-soutullo-1967249/>

<https://www.facebook.com/eduardo.soutullo>

Fl. $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$
 Bb Cl. f p f p f p f p
 Vla. ff p ff p ff p ff p
 Vc. f p f p f p f p

Fl. pp mf pp pp mf pp pp mf pp
 Bb Cl. pp mf pp pp mf pp pp mf pp
 Vla. mf pp pp mf pp pp mf pp
 Vc. pp mf pp pp mf pp pp mf pp

Fl. $\frac{2}{4}$ $\text{♩} = 52$ *bisbigl.* *ord.* $\frac{3}{4}$
 Bb Cl. *key vibrato* *ord.* *key vibrato*
 Vla. *poco sul pont e senza vibrato* *ord. soloistic*
 Vc. $< ff$ mp mp p

EDUARDO SOUTULLO

Bilbao, 1968

Ha recibido galardones como el Primer Premio Concurso Internacional "New-Note" 2018 (Orquesta Sinfónica Radio-TV Croacia), Segundo Premio "RED-NOTE Composition Competition-Illinois State University Sympony Orchestra", Mención de Honor "Lutoslawski Award" (Varsovia 2017), ganador del "X Edición del Premio de Composición A.E.O.S.-Fundación BBVA (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas)", finalista en el International Prokofiev Composition Competition (San Petersburgo, 2008) y en el Premio Reina Sofía de Composición Musical 2008, etc. Representó a España en los World Music Days I.S.C.M. 2009 (Suecia). Ha compuesto la banda sonora para un cortometraje del proyecto Gesamt 2012 del director danés Lars Von Trier. Sus obras han sido interpretadas por Swedish Radio Symphony Orchestra (Suecia), Orchestre National de Lorraine (France) St Petersburg Symphony Orchestra (Rusia), Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) Orquesta Sinfónica de Barcelona OBC, etc.

Roma: recintos sacros y espacialización sonora

El proyecto consistirá en la composición de obra de música de cámara cuyo objetivo es explorar la espacialización sonora utilizando un lenguaje contemporáneo, pero tomando como punto de partida la obra de compositores de música policoral de los siglos XVI y XVII y vinculados a Roma, como fueron Orazio Benevoli (1605-1672) y Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743). Ambos desarrollaron la técnica de la música policoral deslocalizando fuentes (coros e instrumentos) para crear nuevos efectos sonoros aprovechando las características arquitectónicas de las Iglesias de Roma en las que trabajaron como maestros de capilla. Así lo hizo Benevoli en las iglesias romanas de San Luigi dei Francesi y Sta. Maria Maggiore. Pitoni hizo lo mismo en la Basílica de San Marco Evangelista al Campidoglio (Roma).

<http://eduardosoutullo.com/>
eduardosoutullo@gmail.com
<https://www.linkedin.com/in/eduardo-soutullo-1967249/>
<https://www.facebook.com/eduardo.soutullo>

JAVIER VERDUGO SANTOS

Sevilla

Archeologo Conservatore di Patrimonio della Junta di Andalucía. Dottorato all'Universidad di Huelva (UHU). Laurea in Diritto Pubblico e Laurea in Geografia e Storia all'Universidad di Siviglia (USE). Membro del Comité Español di ICOMOS.

Ha lavorato nell'ambito pubblico della gestione e tutela del patrimonio storico in Andalusia, ricoprendo incarichi di responsabilità, come la Direzione del Complesso Archeologico di Italica, ed è stato coordinatore della Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA). Appartiene al Gruppo di Ricerca "Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio" dell'Universidad de Huelva e a quello di "Arqueología y Fotografía: historia de la arqueología en España" dell'Universidad Autónoma di Madrid.

Archeologia e potere. Tutela e conservazione del patrimonio archeologico di Roma dall'Unità d'Italia al dopoguerra (1870-1945)

Questo lavoro di ricerca è la continuazione di uno precedente. IMMENSA AETERNITAS. L'interesse per il passato e la formazione del sapere archeologico dall'Antichità all'Età Moderna, con particolare attenzione a Roma e allo Stato Pontificio. In suddetto lavoro studiamo l'evoluzione della tutela del patrimonio di Roma dal 1162 al 1870 e gli interventi sia dell'autorità pontificia che dell'amministrazione francese a Roma.

Con questa nuova fase cerchiamo di continuare lo studio della tutela a Roma a seguito della creazione dello Stato italiano e l'utilizzo da parte del fascismo delle vestigia del passato con fini politici. Si analizzeranno e valuteranno le iniziative pubbliche sul patrimonio archeologico di Roma con i relativi risultati ed effetti. In particolar modo la creazione del Parco Archeologico della Via Appia o l'apertura dei Fori imperiali, il restauro del Teatro Marcello, le rappresentazioni nel Campo Marzio: Ara Pacis o Mausoleo di Augusto o l'uso delle Terme di Caracalla come spazio scenico, tra gli altri. Oltre a Roma saranno oggetto di studio: il recupero delle navi romane del lago di Nemi e dell'anfiteatro di Lecce.

53 Nozze d'argento di Roma. Litografia commemorativa del 20 settembre 1895.

JAVIER VERDUGO SANTOS

Sevilla

Javier Verdugo Santos, nacido en Sevilla. Arqueólogo Conservador de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Doctor por la Universidad de Huelva (UHU). Licenciado en Derecho Público y Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla (USE). Miembro del Comité Español de ICOMOS.

Ha trabajado en el ámbito público de la gestión y tutela del patrimonio histórico en Andalucía, desempeñado cargos de responsabilidad como la Dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica y ha sido Coordinador de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA). Perteneció al Grupo de Investigación "Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio" de la Universidad de Huelva y al de "Arqueología y Fotografía: historia de la arqueología en España" de la Universidad Autónoma de Madrid.

Arqueología y poder. La tutela y conservación del patrimonio arqueológico de Roma desde la unidad italiana al dopo guerra (1870-1945)

Este trabajo de investigación es continuación de otro anterior: IMMENSA AETERNITAS. El interés por el pasado y la formación del conocimiento arqueológico desde la Antigüedad a la Edad Moderna, con especial referencia a Roma y al Estado Pontificio. En dicho trabajo procedimos a estudiar la evolución de la tutela del patrimonio de Roma desde 1162 a 1870 y las intervenciones tanto de la autoridad pontificia como de la administración francesa en Roma.

Con esta nueva fase tratamos de continuar el estudio de la tutela en Roma tras la creación del Estado italiano y la utilización por el fascismo de los restos del pasado con intencionalidad política. Se analizarán y valorarán las iniciativas públicas sobre el patrimonio arqueológico de Roma con sus resultados y efectos. Especialmente la creación del Parco Archeologico della Via Appia o la apertura de los Foros imperiales, la restauración del Teatro Marcello, las actuaciones en el Campo Marzio: Ara Pacis o Mausoleo de Augusto o el uso de las Termas de Caracalla como espacio escénico entre otros. Fuera de Roma serán objeto de estudio: la recuperación de las naves romanas del lago Nemi y del anfiteatro de Lecce.

MANUEL VILAS

Barbastro, 1962

È uno scrittore spagnolo. Coltiva la narrativa, la poesia e la saggistica. Nel 2016 ha pubblicato *Poesía Completa. 1980-2015*, con la casa editrice Visor. Nel 2019 ne è stata pubblicata una seconda edizione ampliata. Ha vinto i premi di poesia più prestigiosi conferiti in Spagna, come il Jaime Gil de Biedma, il Ciudad de Melilla, il Fray Luis de León o il Generación del 27. È autore dei romanzi *España* (2008), *Aire nuestro* (2009), *Los inmortales* (2012), e *El luminoso regalo* (2013), tutti pubblicati da Alfaguara, giunti alla terza e quarta edizione, tradotti in diverse lingue. Nel 2015 ha curato il libro di racconti *Setecientos millones de rinocerontes* (Alfaguara), giunto alla terza edizione. È autore della biografia romanzata *Lou Reed era español* (Malpaso, 2016) e del libro di viaggi *América* (Círculo de Tiza, 2017), giunto attualmente alla terza edizione. La pubblicazione del suo romanzo *Ordesa* (Alfaguara, 2018) [trad. it. *In tutto c'è stata bellezza, Guanda*] è diventato un caso editoriale e letterario, con 16 edizioni in Spagna e l'elogio unanime di critica e lettori. È stato libro dell'anno 2018 per diverse testate come *Babelia*, *La Vanguardia*, *El Mundo* e un'infinità di mezzi di comunicazione, radio, televisione, etc. *Ordesa* è stato acquisito dalle migliori case editrici di paesi come Italia, Francia, Portogallo, Germania, Stati Uniti, Polonia e Regno Unito. Scrive abitualmente su *El País* e su giornali del gruppo Vocento. Collabora inoltre con la catena SER.

La bellezza e la letteratura: Roma

Chiedo la borsa di studio Valle-Inclán per poter concludere il romanzo a cui sto lavorando. Voglio che questo romanzo abbia scenari romani, perché la storia autobiografica che sto scrivendo cerca la trasmissione letteraria dell'idea di bellezza. L'idea della bellezza nel Ventunesimo secolo come forma di redenzione personale. Per questo motivo ho bisogno di stare a Roma per finire il romanzo.

Il mio progetto ha come centro di gravità la città di Roma, ma non voglio che sia l'unico. L'idea è che tutta l'Italia simboleggi uno spazio narrativo di redenzione, roccaforte e castello interiore. Per questo, per portare a termine il mio progetto, avrò bisogno di viaggiare da Roma a diverse città italiane, affinché questo periplo venga narrato dal protagonista del mio romanzo.

L'avvicinamento narrativo alla bellezza ha bisogno di uno spazio letterario. Ha bisogno della narrazione e dell'introspezione dello spazio romano. Si tratta di narrare la storia autobiografica di una fascinazione crepuscolare per le forme belle di intendere la materia, di intendere tutto ciò che è alla base della realtà individuale e la realtà sociale.

MANUEL VILAS

Barbastro, 1962

Es un escritor español. Cultiva la novela, la poesía y el ensayo. En 2016 publicó su *Poesía Completa. 1980-2015*, en la editorial Visor. En 2019 se editó la segunda edición aumentada de dicho libro. Ha ganado los premios de poesía más prestigiosos que se conceden en España, como el Jaime Gil de Biedma, el Ciudad de Melilla, el Fray Luis de León o el Generación del 27.

Es autor de las novelas *España* (2008), *Aire nuestro* (2009), *Los inmortales* (2012), y *El luminoso regalo* (2013), todas ellas publicadas por Alfaguara, con terceras y cuartas ediciones en la actualidad y traducciones a distintas lenguas. En 2015 editó el libro de relatos *Setecientos millones de rinocerontes* (Alfaguara), que alcanza la tercera edición. Es autor de la biografía novelada *Lou Reed era español* (Malpaso, 2016) y del libro de viajes *América* (Círculo de Tiza, 2017), con tres ediciones en la actualidad.

La publicación de su novela *Ordesa* (Alfaguara, 2018) se ha convertido en un fenómeno editorial y literario, con 16 ediciones en España y el elogio unánime de la crítica y los lectores. Fue libro del año 2018 para distintos medios como *Babelia*, *La Vanguardia*, *El Mundo* e infinidad de medios de comunicación, radios, televisión, etc. *Ordesa* ha sido contratada por las mejores editoriales de países como Italia, Francia, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido. Escribe habitualmente en *El País* y en periódicos del grupo Vocento. Así mismo colabora con la cadena SER.

La belleza y la literatura: Roma

Pido la beca Valle-Inclán para poder terminar la novela en la que estoy trabajando. Quiero que esta novela tenga escenarios romanos, porque la historia autobiográfica que estoy escribiendo busca la transmisión literaria de la idea de belleza. La idea de la belleza en el siglo XXI como una forma de redención personal. Por eso, necesito estar en Roma para acabar esta novela.

Mi proyecto tiene como centro de gravedad a la ciudad de Roma, pero no quiero que sea la única. La idea es que toda Italia simbolice un espacio narrativo de redención, de reducto y de castillo interior. Por eso para llevar a cabo mi proyecto, necesitaré viajar desde Roma a unas cuantas ciudades italianas, con idea de que ese periplo sea narrado por el protagonista de mi novela.

La aproximación narrativa a la belleza necesita un espacio literario. Necesita la narración y la introspección del espacio romano. Se trata de narrar la historia autobiográfica de una fascinación crepuscular por las formas bellas de entender la materia, de entender todo lo que fundamenta la realidad individual y la realidad social.

ANA ZAMORA

Madrid, 1975

Laurea in Direzione di scena e Drammaturgia presso la *RESAD*, nel 2001 fonda *Nao d'amores*, collettivo di professionisti provenienti dal teatro classico, le marionette e la musica antica, che svolge un lavoro di ricerca e formazione per la messa in scena del teatro medievale e rinascimentale. Con questa compagnia ha portato in scena tredici spettacoli che costituiscono una tappa fondamentale nel recupero del teatro prebarocco, in una prospettiva contemporanea. Come direttrice indipendente ha messo in scena testi molto diversi, tra cui spiccano i lavori per istituzioni di proprietà pubblica: RTVE, Teatro de la Zarzuela, CDN e CNTC.

Come relatrice ha partecipato a diversi seminari e congressi, e ha impartito laboratori formativi in diversi paesi in Europa e America Latina. Nel corso della sua carriera professionale ha ricevuto diversi premi importanti, è socio corrispondente della Real Academia de Hª y Arte de San Quirce, e questa è la sua seconda borsa di studio di residenza presso l'Academia de España en Roma.

Tradizione popolare e messa in scena: le andate e i ritorni del teatro di marionette

L'Italia e la Spagna sono luoghi privilegiati per lo studio delle manifestazioni teatrali, o *parateatrali*, legate alla tradizione popolare. Qui, le frontiere tra ritualità e teatralità sfumano per generare espressioni sceniche appassionanti. Si apre davanti a noi un cammino che ci permette di addentrarci nella teatralità più primitiva, quella che ci fa comprendere il significato dell'arte scenica come rito che invoca il soprannaturale, ma che allo stesso tempo si costituisce come imprescindibile spazio di incontro di una società con se stessa. Riti pagani e cristiani che si trasformano in una grande festa, ormai irrimediabilmente turistica, esponente di un mondo perduto, o forse sognato, che ci rimanda al significato ancestrale dell'arte scenica. E in questo panorama di fusioni e confusioni, nasce la marionetta come grande elemento magico, totemico, per essere il protagonista di un teatro non regolato da paradigmi realisti rigidi né preoccupato da anacronismi, come arte che accumula tutte le inverosimiglianze possibili. Uno strumento drammatico che condensa il significato critico, satirico e popolare nel miglior senso del termine, di cui tanto ha bisogno il nostro teatro contemporaneo.

ANA ZAMORA

Madrid, 1975

Titulada Superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD, en el año 2001 funda Nao d'amores, colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y la música antigua, que desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta en escena del teatro medieval y renacentista. Con esta compañía ha estrenado trece espectáculos que suponen un hito en la recuperación del teatro prebarroco, desde una perspectiva contemporánea. Como directora independiente ha realizado puestas en escena de textos muy diversos, pudiendo resaltar sus trabajos para instituciones de titularidad pública: RTVE, Teatro de la Zarzuela, CDN y CNTC. Ha participado como ponente en múltiples seminarios y congresos, impartiendo talleres formativos en diferentes países de Europa y América. Ha recibido importantes premios a lo largo de su trayectoria profesional, es Académica Correspondiente por la Real Academia de Hª y Arte de San Quirce, y esta es su segunda beca de residencia en la Real Academia de España en Roma.

Tradición popular y puesta en escena: las idas y vueltas del teatro de títeres

Italia y España son lugares privilegiados para el estudio de manifestaciones teatrales, o *parateatrales*, vinculadas a la tradición popular. Aquí, las fronteras entre ritualidad y teatralidad se diluyen para generar expresiones escénicas apasionantes. Se abre ante nosotros un camino que nos permite adentrarnos en la teatralidad más primitiva, aquella que nos hace comprender el sentido del arte escénico como rito que invoca lo sobrenatural, pero que al tiempo se constituye en imprescindible espacio de encuentro de una sociedad consigo misma. Ritos paganos y cristianos que se transforman en una gran fiesta, ya irremediabilmente turística, exponente de un mundo perdido, o quizás soñado, que nos remite al sentido ancestral del arte escénico. Y en este panorama de fusiones y confusiones, surge el títere como gran elemento mágico, totémico, para protagonizar un teatro no regulado por paradigmas realistas rígidos ni preocupado por anacronismos, como arte que acumula todas las inverosimilitudes posibles. Un instrumento dramático que condensa el sentido crítico, satírico y popular en el mejor sentido del término, que tanto necesita nuestra escena contemporánea.

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

FINESTRE APERTE 2020

Le immagini che illustrano questa pubblicazione fanno parte del processo creativo dei creatori e ricercatori in residenza oppure sono elementi che hanno servito come ispirazione per la realizzazione dei loro progetti.

p 6. Anonimo, Albumina, 1880-90
p 8. Tempietto, Richard Davies, Gennaio 2020

Coordinamento editoriale AECID

Héctor J. Cuesta Romero
Alejandra López García

Prensa y comunicación

Flaminia Casucci
Allegra Seganti

Traduzioni

Elisa Tramontin
Collaborazione Dipartimento di Lingue
Letterature e Lingue straniere-Università
degli studi Roma Tre

Design

Mercedes Jaén Ruiz

NIPO in-linea: 109-20-020-1

© 2020 Real Academia de España en Roma

Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa senza il permesso scritto della RAER.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

aecid

Cooperación
Española