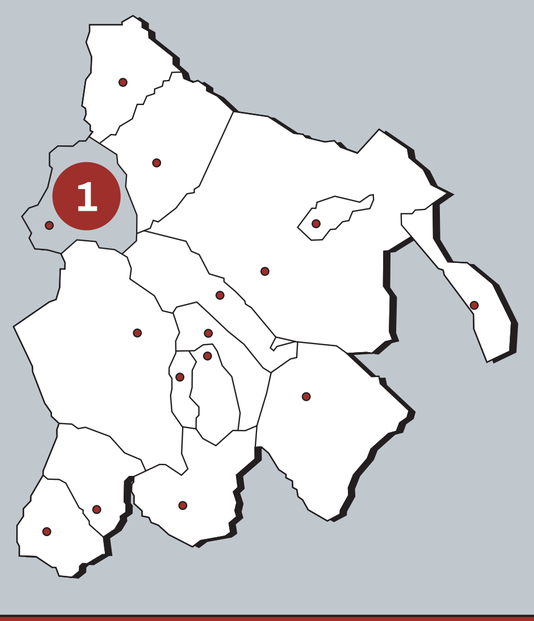
Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Fuendetodos

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Dos viejos

Los “Dos viejos” o los “Dos frailes”. La fotografía de Laurent, previa a su arranque y restauración, nos revela sus secretos. Sus dos personajes pertenecen a mundos diferentes. Sobre los hombros de un ermitaño o fraile de barbas venerables, probablemente ciego, se apoya un ser diabólico, que parece hecho de fuego, vertiendo en su oído pérfidas proposiciones. Algunos opinan que éstas tienen que ver con el tráfico con bienes espirituales, o con la confabulación entre el clero y el absolutismo. Una escena de tentación, propia del mundo medieval, y que podría estar en un capitel románico.

Esther Ferrer
Autorretrato con carta de crédito (la he encontrado), 2013

La imagen del fraile de Goya se puede interpretar como un intento de posesión. La de Esther Ferrer, con su boca abierta, atrapando en ella su tarjeta VISA, representa una posesión consumada.

Todas las variaciones de su “Libro de las cabezas” poseen una gran potencia, y ésta, en grado superlativo. Muestra a la artista poseída por el dinero o por el consumismo, como si su tarjeta pasase a hablar por ella, o como si sus palabras tuvieran precio, considerando la conciencia como un cajero automático.

Es un excelente ejemplo del continuo escrutinio de sí misma practicado por esta artista, que traslada a este tipo de obras la tensión que siempre han tenido sus “performances”.

© Esther Ferrer /
Cortesía de Esther Ferrer /
Galería 1 Mira Madrid

LA ARTISTA

La obra de Esther Ferrer (San Sebastián, España, 1937) transita entre el arte de acción, el collage, la fotografía, el dibujo y la obra sonora. Desde 1967 hasta 1996 formó parte del decisivo grupo ZAJ. Pionera de la performance y del arte feminista, su cuerpo ha ocupado un lugar central en su práctica.
Representó a España en la Bienal de Venecia (1999).
En 2008 fue Premio Nacional de Artes Plásticas, y en 2012, Premio Gure Artea del Gobierno Vasco. En 2014 recibió el Premio MAV (Mujeres en las artes visuales) y el Premio Velázquez.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Escaleras de subida a la iglesia de Fuendetodos

Estas escaleras comunican la Casa de Goya con la iglesia donde lo bautizaron y con el taller de grabado, en la bella parte alta del pueblo. La obra entera de Esther Ferrer es un intento de articulación del lenguaje y sus signos, en especial del propio cuerpo como herramienta expresiva. Un trabajo en la órbita del Goya polemista que eligió el grabado como medio de difusión de sus ideas.

APOYO TÉCNICO

COLABORAN

ORGANIZAN

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Azuara

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

EL ARTISTA

Rafael Navarro (Zaragoza, 1940) cuenta entre los creadores de la nueva fotografía española. A lo largo de cuatro décadas, grandes exposiciones, a nivel nacional o internacional, han incorporado su nombre.
“Cuerpos Iluminados” (La Lonja de Zaragoza, MEIAC de Badajoz, 2006) representó un exposición-resumen de su obra. En 2013, fue el primer fotógrafo en obtener el Premio Aragón Goya. A raíz de este reconocimiento, se organizaría en el IAACC Pablo Serrano (Zaragoza) la muestra “Polifonías”.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

El casco urbano de Azuara

“Las parcas” es una de las dos Pinturas Negras basada en mitos grecolatinos. No es azar elegirla para Azuara. Allí se conserva el mosaico de las “Bodas de Cadmo y Harmonía”, reunión de los dioses del Olimpo, en la villa romana de “La Malena”.
Dentro de su casco urbano, se impone la imagen de su iglesia, ejemplo de los templos fortaleza del mudéjar aragonés.

Francisco de Goya
Átropos o las parcas

Las parcas romanas, o las moiras griegas, junto a las furias o erinias, eran dos tríos de hermanas terribles. Átropos, en concreto, era la dueña de la tijera, la que cortaba el hilo de la vida de los hombres. En la Roma antigua la identificaban con la Muerte.

Las parcas de Goya son torturadoras que arrebatan de la tierra a un sujeto maniatado. Este sujeto podría ser un hombre individual, o representar a los españoles, como país torturado. O la Humanidad en general. Las parcas clásicas podían ser terribles, pero corregían la vanidad de los poderosos. Las de Goya, en cambio, parecen secuaces del poder y se ensañan con las víctimas.

Rafael Navarro
La danza de la vida y de la muerte, 2003

La obra de Rafael Navarro oscila entre quietud y movimiento. Dos modos de medir el tiempo y de reconducir la realidad. La quietud juega a un mostrar que siempre oculta; el frenesí, a borrar las facciones, dibujando una abstracción. El carácter clásico de su fotografía, que lo emparienta con lo mítico, tiene que ver su obsesión por esquivar los rostros, por eludir lo coyuntural, por ocuparse a la par de lo momentáneo y de lo eterno.

Rafael Navarro plantea en esta imagen una danza de la vida y de la muerte, ejecutada por una mujer a quien su cabello vela el rostro. Su movimiento provoca, al congelarse, la sugerencia de una calavera.

APOYO TÉCNICO

edo digital

GEN GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

AZUARA AYUNTAMIENTO

FERRUZ INDUSTRIAL GROUP

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

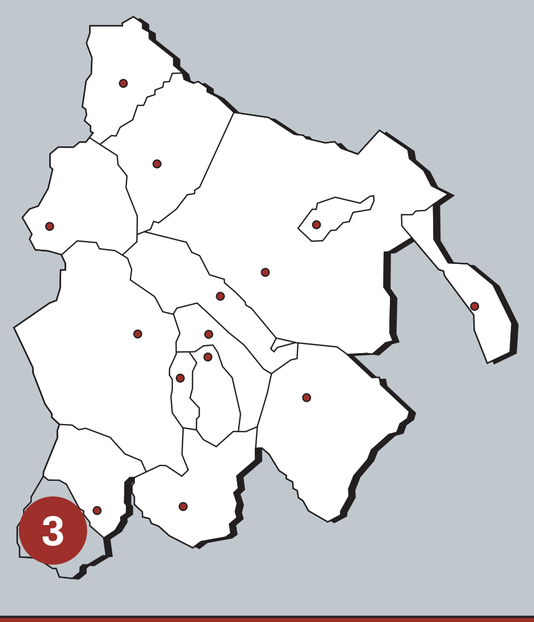
ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA

COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS



15 PUEBLOS | **15** ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Plenas

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Dos viejos comiendo sopa

Los románticos leyeron las Pinturas Negras en clave de brujería. Los títulos añadidos a las fotos de Laurent así lo manifiestan. Bajo la pintura hoy conocida como “dos viejos comiendo sopa” leemos (traduciendo del francés): “brujos preparando un brebaje”. Interpretaciones más recientes pueden hablar de inquisidores repasando una lista negra mientras cenan. El gesto paralelo de las manos de los personajes, señalando al unísono, es sorprendente e inquietante.

En cualquier caso, se trata de un asunto oscuro y maléfico. Digamos que se trata de una comida de negocios turbios.

Sergio Belinchón
Hombres de traje

Los encorbatados de Belinchón (de su serie “Hombres de traje”) han sido robados de viejas fotos en blanco y negro. Hombres de negocios, cerrando tratos hoy olvidados.

El artista manipula la imagen, raspándoles las caras a sus ejecutivos. “Lijar completamente la cara de los retratados” –dice– “demuestra, por un lado, una crítica a lo que representan esos personajes, y por otro, aporta una carga estética que hace que imágenes sin interés aparente cobren la fuerza que no tenían”.

Estas imágenes delatan lo monstruoso, tal como lo hiciera la deformación pictórica goyesca.

EL ARTISTA

Sergio Belinchón (Valencia, 1971) es un fotógrafo y video creador residente en Berlín. Su amplio y complejo trabajo se resumiría como una exploración del papel del hombre en el mundo, entre la arquitectura y el paisaje. Destilado todo ello con notable ironía. Lo testimonian sus series “Venus Grotto” o “Take 1”, o “Once upon a time”, con el Spaghetti Western como asunto.
Ha expuesto en galerías como Invaliden1 (Berlín), GE (Monterrey), La Caja Negra (Madrid) o Las Naves (Valencia).

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Fachada del ayuntamiento de Plenas

Las pinturas de siluetas negras, representando oficios y tradiciones, han terminado por ser una seña de identidad de Plenas. Lo mismo que su transgresor dance del “Reinau”.
En la fachada del Ayuntamiento, estas otras sombras bien distintas hablan de unos hombres trajeados que, lejos de pueblos y comarcas como ésta, controlan el poder.

APOYO TÉCNICO

edo digital

GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

PLENAS AYUNTAMIENTO

FERRUZ INDUSTRIAL GROUP

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

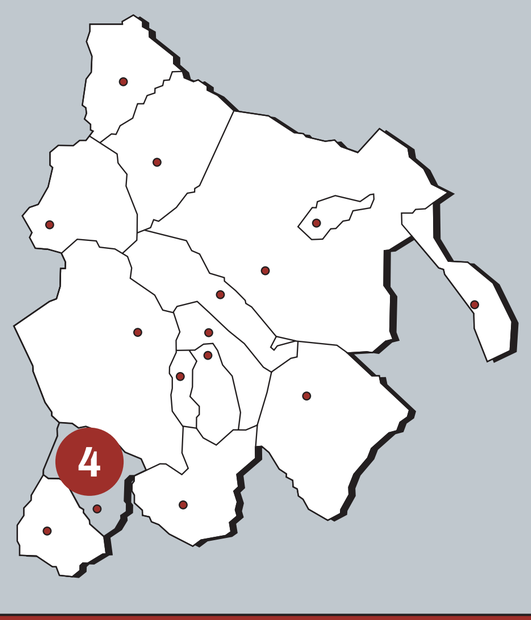
TERRITORIO GOYA

COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS



Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Moyuela

Un proyecto de Territorio Goya

© Stanley Moss & Co.

Francisco de Goya
Capricho con cinco cabezas en un paisaje

En la Quinta del Sordo se piensa que había quince pinturas. El Prado conserva catorce. La decimoquinta es una quimera. Se la supone vertical, como “El perro”. Y arrancada de la pared antes que el resto. La colección neoyorquina Stanley Moss conserva una pintura de proporciones parecidas, atribuida a Goya. Algunos suponen que pudo ser esa pintura que falta. Pocos han podido verla.

Siri Hustvedt, que tuvo ese privilegio, la plantea como un enigma. Una composición ilógica, donde las cabezas se desentienden de sus cuerpos. Su disposición, en un ángulo inferior, las hace hermanas del perro semihundido, pero en ellas la mirada se dirige hacia los espectadores con descaro indecoroso.

Vicky Méndiz
S/T, 2019

Ante ésta y otras pinturas de Goya nos hallamos con una mirada que interpela. Como en Goya, en Vicky Méndiz, la presencia humana es el motivo fundamental. La presencia femenina. La joven de esta foto enmarca en su melena uno solo de sus ojos. La fotógrafa retrata a otra mujer, pero ésta se convierte en metáfora de la cámara, máquina monocular.

Muchos sostienen que Goya fue un precursor de la fotografía. Esta obra se nos propone como interrogación sobre la mirada, la mirada de los personajes de Goya. “¿A quién mira esta imagen?, ¿qué miran?, ¿cómo miran?”, se pregunta la fotógrafa. Vicky Méndiz toma de Didi Huberman la idea del poder que la mirada presta a lo mirado.

LA ARTISTA

Vicky Méndiz (Zaragoza, 1978) se sirve de fotografía y vídeo en sus representaciones y narraciones de la realidad, donde cuestiona la identidad del ser humano. Ha disfrutado de becas y residencias artísticas en París, Madrid, Lille, Sapporo, Aarhus, San Sebastián, Huesca... Tiene premios como el Dummy Award (Festival DocField, Barcelona, 2014) o el de la Muestra de Arte Joven de Aragón (2006)
A destacar su presencia en la gran exposición “Mujeres Fotógrafas” (Tabacalera, Madrid, 2020).

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Lateral de la iglesia de Moyuela

Visible desde la calle principal y más ancha de Moyuela, la imagen de Vicky Méndiz invita a adentrarnos en el pueblo y descubrir su iglesia, su torre mudéjar y la recoleta plaza que se abre frente a ella, y a seguir callejeando, y a descubrir los múltiples encantos de un pueblo donde encontraremos románico, mudéjar y barroco.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

MOYUELA AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

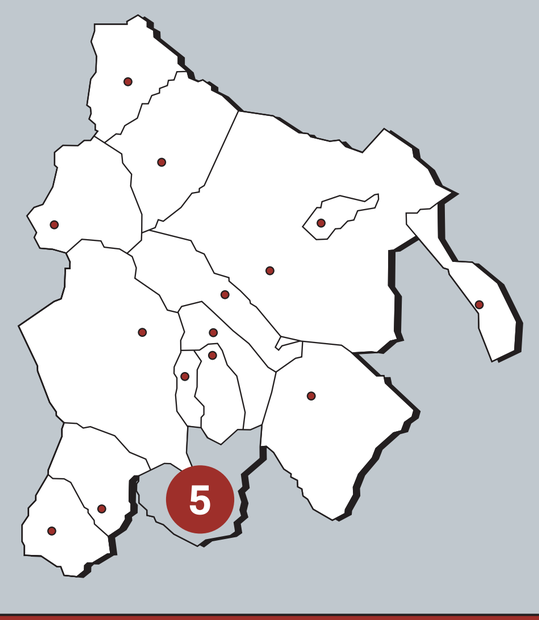
ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a **Goya**

PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS



Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Moneva

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Asmodea

Ya en el primer inventario de la Quinta del Sordo, a esta visión fantástica, con dos personajes en vuelo sobre una escena bélica, se le adjudicó como enigmático título "Asmodea". Este parece aludir a un demonio citado en el libro de Tobías. Algunos llegan a considerar el título una pista falsa, y entienden la escena como una ilustración del mito de Prometeo, volando junto a Atenea.

En "Asmodea" aparece el motivo del vuelo, tema goyesco y onírico. Los jinetes se supone que son de aquel ejército francés (los Cien Mil Hijos de San Luis) que restituyó el absolutismo. La utopía constitucional se evapora. Uno de los personajes señala un destino, una ciudad sobre una gran roca. Un destino al que nunca llegarán.

EL ARTISTA

Laurent Millet (Roanne, Francia, 1968) es un fotógrafo y artista plástico residente en La Rochelle.
Crea capítulos de su enciclopedia imaginaria, poblados de objetos que construye y que después fotografía, situándolos bien en la naturaleza, bien en su taller.
Ha sido residente de la Casa de Velázquez, en Madrid (2007-2009). Ha expuesto en el Museo de Bellas Artes de Santa Fe, en el Museo Nicéphore Nièpce, en los Encuentros Internacionales de Arles, en el Hôtel des Arts de Toulon, etc.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Mirador sobre el cauce del Aguasvivas, Moneva

El río Aguasvivas entra en la comarca por Moneva. La ubicación de esta obra quiere situarse cerca del mirador sobre su cauce y ante un bello paisaje rocoso, planteando una imagen aérea, el gesto de un esfuerzo necesariamente utópico.

Laurent Millet
Nube

Las sombras del Siglo de las Luces siguen cerniéndose sobre nosotros. Es algo que se plantea Laurent Millet al escoger "Los últimos días de Immanuel Kant", el texto de Thomas de Quincey como referente. Kant, contemporáneo de Goya, filósofo paradigma de la Ilustración, muere desmemoriado y harto de la vida.

Laurent Millet hace filosofía y crítica con sus fotografías. No utiliza este medio como testimonio de una realidad, sino como una vía sutil de construir discursos. Esta bella fotografía posee ese carácter diurno y aéreo, también prometeico, de "Asmodea". Su mano extendida también parece buscar un imposible.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

MONEVA AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

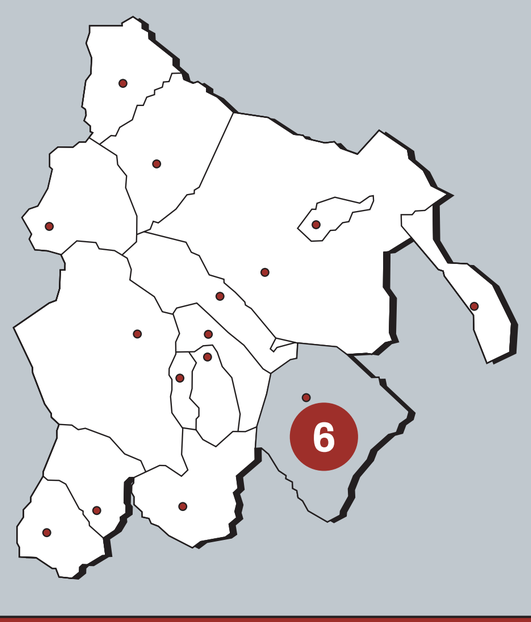
ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS



Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Lécera

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Perro semihundido

El perro de Goya es un mito de la pintura moderna. Casi no representa nada, apenas una cabeza perdida en un paisaje indefinido y confuso.

Los perros están emparentados con el duelo. Según una leyenda clásica, la perra Mera advirtió con sus lamentos la localización de Icario y Erígone, sus amos, trágicamente muertos. Se la premió convirtiéndola en la constelación del Can Menor.

Este perro de Goya puede también la última criatura viva, el ser terminal, y en ese sentido quien nos recuerde en el futuro y haga duelo por nosotros. Paradójicamente, puede representar, en términos de distopía, el aliento final del hombre.

Txuspo Poyo
El túnel de la engaña

Txuspo Poyo hizo un notable proyecto sobre el túnel de La Engaña (entre Burgos y Cantabria), por el que nunca llegó a circular el tren: quimera construida por trabajadores forzados y ahora ruina melancólica. Su vídeo lo protagonizaron la memoria de esos obreros y un elefante al que se condujo allí.

El artista eligió el elefante por sus proporciones, pero también, y fundamentalmente, por su sentido del duelo. Algo en que se parece a los perros. Y como el perro de Goya, perdido en su terraplén, el elefante, adentrándose en el túnel sin destino, es una gran metáfora de la soledad. Este proyecto tiene que ver la soledad y el abandono, pero, sobre todo, con la memoria.

EL ARTISTA

Txuspo Poyo (Alsasua, 1963) es un artista multidisciplinar: produce cine, video, animación, fotografía, instalación, dibujo… Fusionando dispositivos caseros y alta tecnología, propone juegos intelectuales abiertos. Tras una beca en Toronto se trasladó a Nueva York en 1991, generando un trabajo que conecta sutilmente referentes culturales y hechos históricos, y que traza puentes entre lo global y lo local. En 2021 ha disfrutado de una beca en la Academia de Roma.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Junto a la iglesia de Lécera

El elefante de Txuspo Poyo parece dirigirse hacia la iglesia de Lécera. Allí tiene buenos compañeros en la fuente y el melancólico ciprés bajo su airosa torre, no lejos del armonioso ábside renacentista. Un rincón lleno de encanto, junto a uno de los templos más valiosos de toda la comarca.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GEN GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

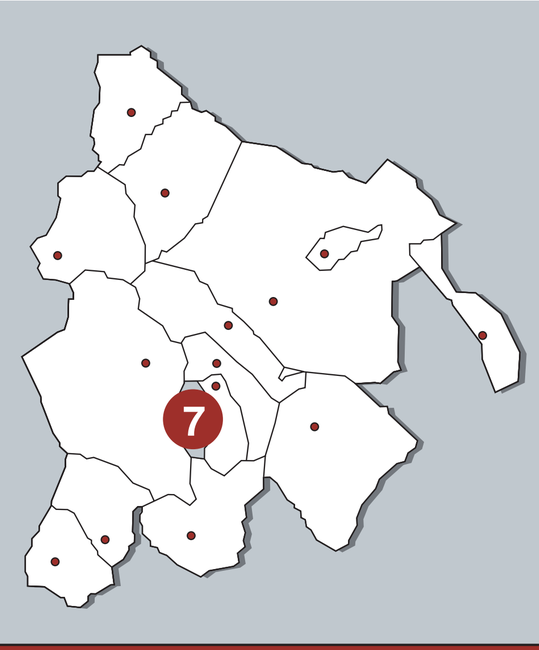
LÉCERA AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS



15 PUEBLOS | **15** ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite

Ayuntamiento de Samper del Salz

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya

El aquelarre o el gran cabrón

Las Pinturas Negras se concibieron (dicen) bajo el influjo de Saturno. Parece también que los antropólogos coinciden en considerar tanto aquelarres como carnavales residuos de las viejas saturnales. Los aquelarres serían la versión clandestina y los carnavales, la alternativa oficializada. Si el gran cabrón dirige a las brujas, otros personajes cornudos visitan los pueblos en carnaval.

En el siniestro cinemascope del aquelarre goyesco plantea se recortan y destacan dos personajes. El gran cabrón a la izquierda y la joven dama del manguito, a la derecha. Joven enigmática que no se sabe bien si es víctima o cómplice.

Cristina García Rodero

Carnaval (Cerdeña)

Cristina García Rodero se hizo célebre por su “España oculta”, recorrido fotográfico por las tradiciones más oscuras de nuestro país, con imágenes parejas a las que obsesionaron a Goya.

Pero esta fotógrafa ha viajado por todo el mundo, documentado ritos y festejos. Entre otros, los carnavales de Cerdeña. Sus personajes sardos no dejan de recordarnos a las “trangas” de Bielsa. En esta fotografía vemos a dos de ellos, con pellejos de cordero y máscaras. Uno luce unos llamativos cuernos, y va cargado de cencerros. Está sometido al otro, su pastor. En el aquelarre de Goya, el gran cabrón tiene el control; aquí se plantea un combate donde la razón triunfa, pero donde lo demoniaco sigue fascinándonos.

LA ARTISTA

Tras 16 intensos años de estudio y registro fotográfico de fiestas y tradiciones, Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) crea el libro “España Oculta” (1989). Esta fotógrafa ha recorrido después todo el mundo, atendiendo a otras culturas y tradiciones.
Premio de la W. Eugene Smith Foundation, Premio Nacional en 1996, es el único nombre español en el índice de la mítica agencia Magnum.
En 2018 se inauguró en Puertollano, su ciudad natal, un museo que lleva su nombre.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Ruinas de la iglesia vieja de San Pedro, en Samper del Salz

Las ruinas avivan la imaginación y se han creído, desde siempre, buen lugar de reunión para brujas y espíritus. Esto es algo que sucede en Samper del Salz, donde encontramos los restos de la vieja iglesia cisterciense. Pero estas ruinas son también un punto estratégico, a la sombra de una imponente torre barroco-mudéjar, y mirador perfecto sobre la vega del Aguasvivas.

APOYO TÉCNICO

edo digital

GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

SAMPER DEL SALZ AYUNTAMIENTO

FERRUZ INDUSTRIAL GROUP

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

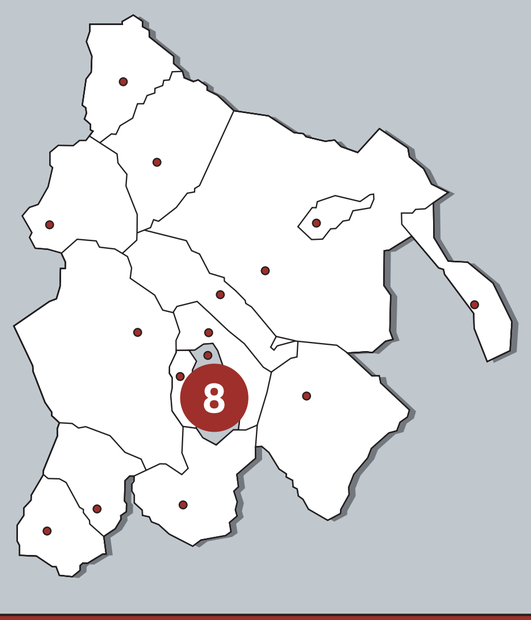
ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA

COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS



15 PUEBLOS | **15** ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Lagata

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Dos mujeres y un hombre

Goya se muestra heredero de ese tragicómico realismo español que inauguró La Celestina. Tal como dictamina José Bergamín: “La tragedia nos cura del espanto por la piedad; la comedia, que es siempre, tal vez, una tragedia enmascarada, nos cura de la piedad por el espanto”.

Edith Helman insistió en las fuentes literarias de Goya. “El arte de las putas”, poema satírico de Nicolás Fernández de Moratín se puede asociar esta pintura negra. “Falsas sirenas son, amar no saben/ sino sólo a tu bolsa; está vaciada”, leemos en el citado poema. Y en la pintura de Goya, parece que dos prostitutas se alíen para robar a un incauto y rijoso sujeto a quien ciega el placer.

Pedro Avellaned
Dos mujeres y un hombre

Al reinterpretar el asunto goyesco del hombre entre las dos mujeres, Pedro Avellaned revela en ellas a unas sacerdotisas terribles.

La lucha entre los sexos se lidiaba, en tiempos de Goya, con ciertas armas. El poder masculino se compensaba con la estupidez, la debilidad femenina, con la astucia. Hoy puede ser todo parecido, tal vez más complejo. En el centro de este políptico de Avellaned, el hombre, fragmentándose, se erotiza y cosifica. Y si el hombre se fragmenta, la mujer, duplicada, convierte su grito en unas alas con las que huir con su botín: la humillación del macho, y el espanto frente al narcisismo.

© José Antonio Falcón Usón

EL ARTISTA

Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936) es uno de los grandes fotógrafos españoles. Y no sólo un fotógrafo, también hombre de teatro y cineasta. Premio Aragón Goya 2016.
Sus fotos en blanco y negro o color, su collages y fotomontajes exploran las fronteras entre el erotismo y la muerte. Es también un gran retratista.
De entre sus muchas exposiciones citaremos una reciente, en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza: “Para calmar la sed” (2020).

LUGAR DE INTERVENCIÓN

El baúl de Lagata

La historia de Lagata está ligada a los cistercienses. De aquel pasado queda una puerta ojival. Esta puerta conduce, y no es casualidad, a un centro cultural, donde se custodia la memoria colectiva.
Pero no sólo se trata de historia, también es lugar de encuentro y debate. Por ello se ha ubicado aquí esta obra, que nos habla de estereotipos masculinos y de rebeldía femenina.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

LAGATA AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

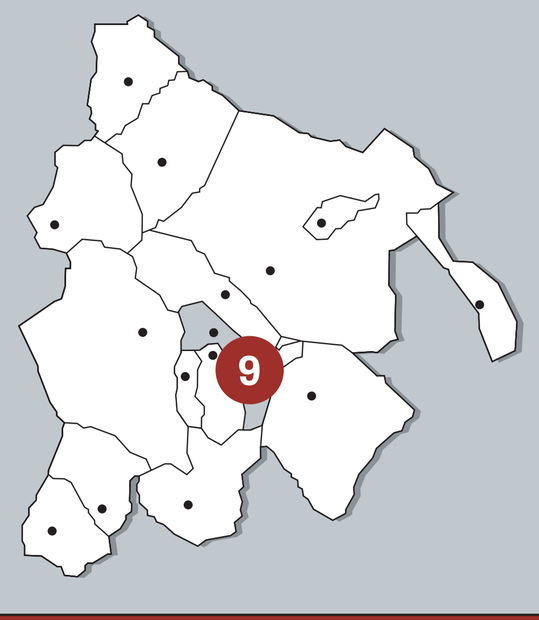
ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya

PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS



Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Letux

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Saturno

La más terrible entre las Pinturas Negras es, sin duda, es el “Saturno devorando a sus hijos”. Sobre esta imagen han corrido ríos de tinta. Recientemente, El Prado tuvo el acierto de mostrar juntos los “saturnos” de Rubens y de Goya, ambos en su colección. La confrontación manifestaba la distancia a la que se colocó Goya a la hora de reinterpretar los mitos.

El anciano dios del Tiempo devoró a sus hijos jóvenes. Pensando en el Goya setentón que lo pintó, su Saturno tal vez sea la imagen del artista consumiendo su propia vida o la vida de quienes lo rodean. Tampoco se descarta una posible metáfora del Antiguo Régimen, que impide prosperar cualquier idea nueva.

Isabel Muñoz
Sombras. Serie Japón. 2018

La fotógrafa Isabel Muñoz está fascinada por Japón. Algunos de sus trabajos recientes tienen que ver con la danza Butoh, nacida allí tras el horror de la Bomba Atómica. Esta tremenda imagen la protagoniza un viejo bailarín. Su gesto insaciable hace retroceder al personaje hasta lo ancestral, al reino de Saturno. Impacta el maquillaje blanco de rostro y cuerpo, la noche en que vive, y el rojo de esa cinta que parece devorar, como si devorase sus propias entrañas, que se dirían hechas de tiempo.

Roberto Calasso, exégeta de los mitos clásicos, recordaba que “la culpa primordial es el gesto que hace desaparecer lo existente: el gesto de quien come”.

©Ximena y Sergio

LA ARTISTA

Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) fue Premio Nacional de Fotografía en 2016. Su obra se vincula a sus viajes, y a su preocupación social.
Destaca su perfecto tratamiento del blanco y negro, y su dedicación al cuerpo humano, en su condición escultórica y dinámica.
Entre sus proyectos podemos señalar “Nuestro pequeño mundo” (con El País Semanal y UNICEF), los relacionados con Japón y la danza Butoh, y, desde 2016, el titulado “Agua”, derivado de su preocupación sobre el deterioro de los mares.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Letux y el palacio de los marqueses de Lazán

Imagen del esplendor y del poder, en su momento, en proceso de rehabilitación hoy mismo, el viejo palacio de los Marqueses de Lazán marca la historia y la fisonomía de Letux. Las ruinas son perfectas compañeras para la imagen de Saturno, el dios devorador de tiempo.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GRUPO GEN ARQUITECTURA

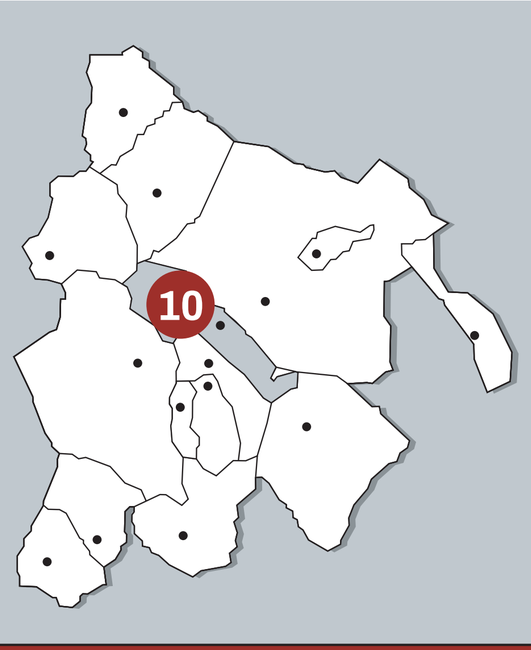
COLABORAN

LETUX AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | **15** ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite

Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Hombres leyendo o los políticos

Esta pintura es tan realista como enigmática. Un personaje barbado escribe o muestra unos papeles mientras otros se agolpan para intentar leerlos. La maravillosa iluminación parece proceder de ese escrito.

Son discrepantes las interpretaciones políticas. Unos ven un conciliábulo de liberales, poniéndose al día con un periódico; otros ven a un fraile reaccionario durante la redacción de un manifiesto absolutista.

El asunto sirve de excusa para una composición en la que Goya vuelve a arracimar las cabezas, con esa propensión del individuo hacia la masa. Hacia el adoctrinamiento. La luz que emana del papel actúa como una falsa revelación.

Javier Peñafiel
Lectura multitudinal

Javier Peñafiel siente predilección por esta pintura y detecta en ella una rara sintonía con nuestra actualidad, un aviso respecto a lo que él llama “catástrofe comunicacional dominante”. Lo escrito puede llegar a ser un avispero, tal como se demuestran la crueldad viral, las “fake news”, etc.

Ello ha llevado a Peñafiel a elaborar una serie de trabajos digitales, editando una multitud de sus dibujos y textos, introduciendo vértigo y caos en su peculiar caligrafía. Según el artista, son “catástrofes en giro”, palabras perdidas en vórtices de incomunicación. Los signos se convierten así en monstruos fuera de control.

EL ARTISTA

Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964) produce instalaciones con objetos, dibujos, imágenes y textos; conferencias performáticas y lecturas dramatizadas, textos dramatúrgicos para vídeo, libros de artista y publicaciones.
Desde su individual en La Capella, en Barcelona, en 1994, ha presentado su obra en centros de arte de todo el mundo. Con la galería Joan Prats ha ido a ferias como ARCO (Madrid) o Basel Art Fair. En 2008 expuso en la Bienal de Sâo Paulo.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Almonacid de la Cuba (Plaza de la Fuente, La Morería)

Esta obra se halla junto a las escaleras que suben a la calle de la Morería. Más allá, camino de la presa romana, queda la Judería. El personaje de Peñafiel viene a ser un golem hebreo, monstruo mudo pero hecho de palabras, y conduce a una reflexión sobre la necesidad del entendimiento cultural, ejemplificado en el pasado de Almonacid.

APOYO TÉCNICO

edo digital

GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

ALMONACID DE LA CUBA AYUNTAMIENTO

FERRUZ INDUSTRIAL GROUP

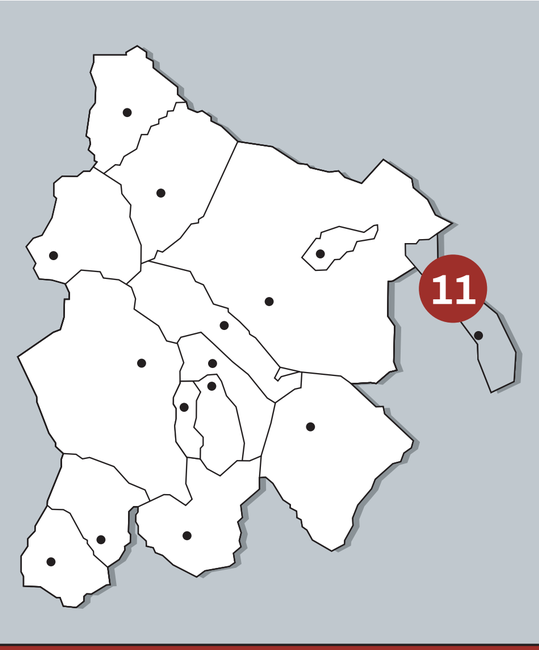
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA

COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | **15** ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Almochuel

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Judit y Holofernes

Entre las Pinturas Negras, “Judit” destaca por su tema bíblico y por su protagonista femenina. Aquella heroína hebrea que decapitó al general asirio en su tienda.

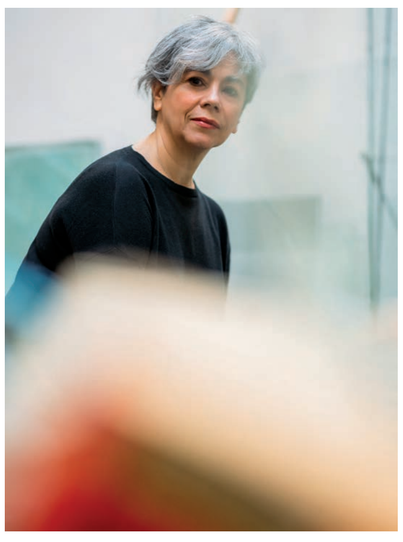
Goya plantea una disposición e iluminación teatrales. Como en las versiones clásicas, aparecen dos mujeres, pero aquí, sólo es Judit quien actúa. La anciana se limita a rezar. Y Holofernes queda fuera de campo.

En la obra de Goya abundan estas mujeres fuertes, que se enfrentan al poder masculino haciendo acopio de valor, astucia y decisión. Por ejemplo, la artillera de los “Desastres de la Guerra” (¿Agustina de Aragón?, ¿Manuela Sancho?).

Alicia Martín
Non serviam

Alicia Martín plantea una iconografía inédita, un híbrido entre Judit y David, el adolescente vencedor de Goliat, imitando la pose famosa ideada por Donatello. Al poder de seducción se suman juventud y valentía. “No se representa la decapitación ni la cabeza cortada, sino su posibilidad, no es tanto una amenaza como la constatación de la disposición para la lucha”, dice la artista. Las botas se plantan sobre un pedestal de libros (enciclopedias, etc.). La cabeza del gigante se sustituye por el canon derrocado.

Escultura resuelta por medio de la Fotografía. Propuesta feminista que elige por título el lema latino “Non serviam”, “no serviré”, un grito de resistencia.



© Erea Azurmendi

EL ARTISTA

Trabajando en torno a la materialidad y el gesto forzado del libro, Alicia Martín (Madrid, 1964) se ha posicionado como una de las artistas españolas más internacionales.
Ha realizado exposiciones individuales e intervenciones por toda Europa. La hallaremos en grandes colecciones: MNCARS (Madrid), MUSAC (León), Biblioteca de Alejandría, CGAC (Santiago de Compostela), Patio Herreriano (Valladolid), IVAM (Valencia), Museo Voorlinden Buustweg (La Haya), etc.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Perspectiva de Almochuel

Almochuel fue colonizado en tiempos de Goya, por iniciativa del obispo Agustín de Lezo y Palomeque. Su eje son las casas de los catorce primeros colonos, limpia perspectiva que cierra la pequeña iglesia.
Judit se ha situado al cabo de esta calle central, tras el antiguo depósito. Desde el confín de la comarca, Almochuel puede identificarse con Judit y David, enfrentados a los poderosos gracias a su valentía.

APOYO TÉCNICO

edo digital

GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

ALMOCHUEL AYUNTAMIENTO

FERRUZ INDUSTRIAL GROUP

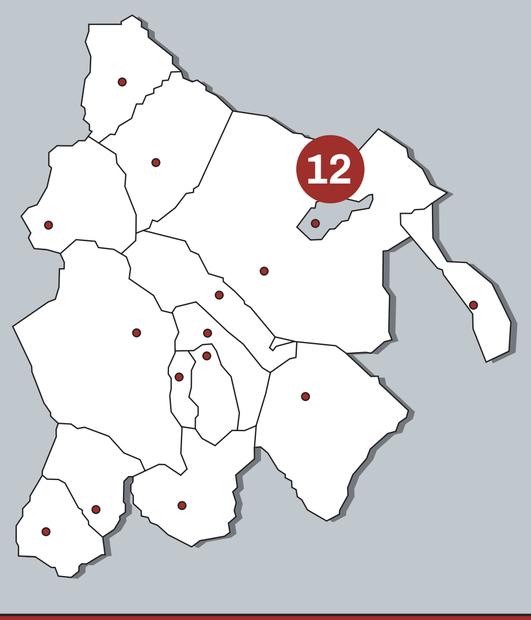
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA

COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de Codo

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Una manola: Leocadia Zorrilla

Existe consenso en cuanto a que esta manola, con el rostro velado por un encaje, sea Leocadia Zorrilla, ama de llaves y posible amante de Goya. Es el único retrato dentro de las Pinturas Negras. Aun siendo así, la pintura está cargada de valor simbólico. Su indumentaria y la mantilla son señales de luto. La reja, sobre esa piedra, invita a pensar en una tumba. Dada su diferencia de edad, Goya puede estar adelantando acontecimientos.

Leocadia fue una mujer de arriesgadas convicciones liberales. Tuvo la osadía de separarse de su marido Isidoro Weiss y Alonso. Fue madre de la pintora Rosario Weiss, a quien Goya enseñó a dibujar siendo niña.

LA ARTISTA

Fotógrafa y artista audiovisual, Elssie Ansareo (México D. F., 1979) se traslada a Bilbao para estudiar Bellas Artes y desarrolla desde entonces su trabajo en el País Vasco.
Ha expuesto de forma individual o colectiva en espacios como el Museo Guggenheim (Bilbao), Fundación Gabarrón (Nueva York), La Casa Encendida (Madrid), CAC (Málaga), Artium (Vitoria), La Panera (Lleida), Espacio Marzana (Bilbao), Cubo Azul (León), Pavé D'Orsay (París).

Elssie Ansareo
Relatives

Esta fotografía de Elssie Ansareo pertenece a su serie "Relatives", retratos de una "genealogía inventada", inspiradas en siluetas decimonónicas. Los encajes velan y revelan a un tiempo los perfiles. Les confieren eternidad. Los dos rostros de mujer, enfrentados, plantean tanto equivalencia como relevo generacional. Se trata de la propia artista y de su madre. El velo nos recuerda, desde luego, a la Leocadia luctuosa de Goya, pero queremos plantear también esa idea de la genealogía, de una cadena de solidaridad femenina que se extiende a lo largo del tiempo.

Elssie Ansareo, vinculando a sus mujeres con Leocadia, plantea su sintonía "con ese sentir tan de último estertor, de amante y muerte, porque al final ¿qué otros temas tenemos?"

LUGAR DE INTERVENCIÓN

El lavadero de Codo

Este viejo lavadero, cuidadosamente restaurado, es ejemplo perfecto de este tipo de construcciones, con cubierta de madera y paredes de piedra. Era el lugar de encuentro de las mujeres del pueblo. La elección de este emplazamiento hace memoria de la aludida solidaridad femenina y es un homenaje a la mujer rural.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GEN GRUPO GEN ARQUITECTURA

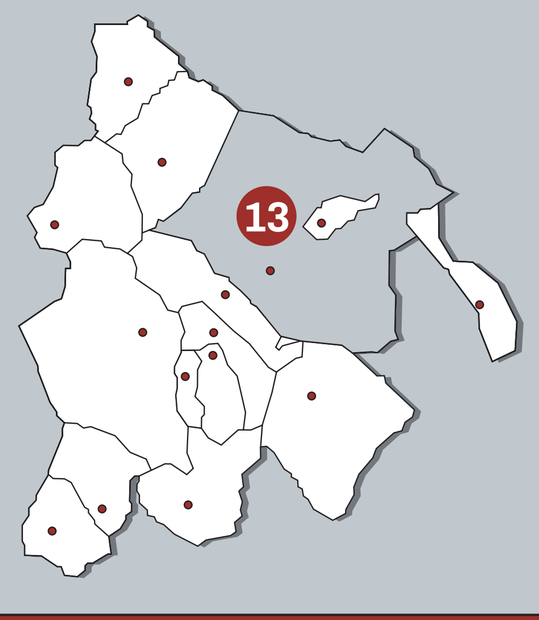
COLABORAN

CODO AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | **15** ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite

Ayuntamiento de Belchite

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
La romería de San Isidro

Merece la pena comparar los cartones para tapices, o aquella primera y pintoresca pradera de San Isidro del Goya joven con la “romería” nocturna de la Quinta del Sordo. Dirigida por un músico ciego, esa multitud festiva resulta siniestra, sus muecas, monstruosas.

Va delante un grupo de mendigos. Los personajes pudientes, embozados, adoptan un rol secundario. Era la lógica de las antiguas saturnales romanas. La fiesta debería suponer una inversión de papeles, el protagonismo de los humillados. Pero esto resulta falso. Las multitudes aparecen anónimas y aborregadas. La romería se manifiesta alienante. En esta pintura, Goya se demuestra como el pintor de las masas, del anonimato.

Miguel Trillo
Concierto. Madrid. 1988

Durante el Franquismo, la fiesta popular se instituye como sistema de control, se exalta el folclore, pero se prohíben los carnavales, se ordenan y controlan las calles. La Transición hace cambiar, radicalmente, esta idea: la cultura juvenil gana una autonomía irrefrenable, y los conciertos de pop y rock se convierten en celebraciones de la identidad.

Miguel Trillo es el gran fotógrafo de este fenómeno, desde la Transición hasta hoy día. Documenta la evolución democrática hacia la fiesta catártica.

Las masas, descubiertas por Goya como tema, son asunto privilegiado de fotógrafos como Trillo. Aquí, su aspecto siniestro se transforma en ceremonia libertaria.

EL ARTISTA

La Movida y la eclosión del punk español le proporcionaron al fotógrafo Miguel Trillo (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953) los temas de su vida.
Desarrollará así un modelo peculiar del retrato grupal. Las nuevas tribus urbanas siguen siendo su objetivo. El Reina Sofía lo ha incluido en su exposición permanente. El CAAC de Sevilla y el Canal de Isabel II organizaron una importante retrospectiva en 2009. 2017 fue el año de su muestra en el CA2M de Móstoles y del Premio Cultura de la Comunidad de Madrid.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

La oficina de turismo de Belchite

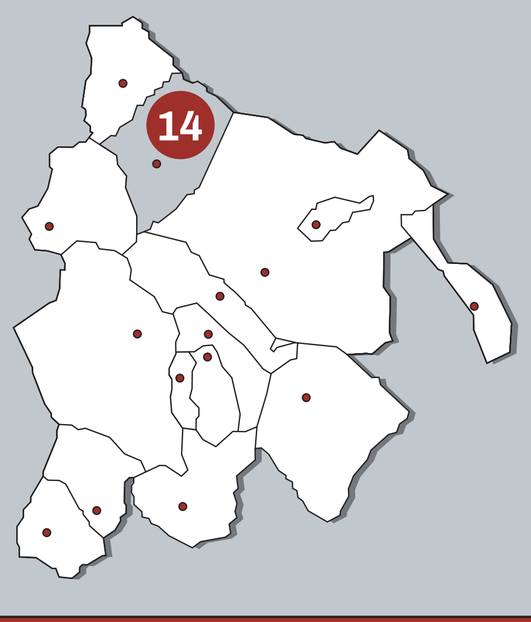
Estamos junto a la iglesia de San Martín de Tours, edificio emblemático del Pueblo Nuevo, y junto al estanque, que dicen alimentado por una acequia romana.
La imagen de Miguel Trillo ofrece su imagen de rebeldía juvenil junto al área comercial de Belchite, cerca de su recuperado teatro, planteando la idea de una cultura siempre viva.

APOYO TÉCNICO

COLABORAN

ORGANIZAN

Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite
Ayuntamiento de La Puebla de Albortón

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
Duelo a garrotazos

Para algunos, la Historia de España se puede resumir en este “Duelo a garrotazos” de Goya. Llevaba más de setenta años respirando en ese país amado y maltratador, y acababa de sufrir la catástrofe de la Guerra, el fracaso del experimento constitucional, la represión de los liberales, el retorno de la Inquisición. No podía ser optimista. Esta riña parece premonitoria de una sucesión de guerras civiles.

Lejos de una escena costumbrista, o de una metáfora española, puede elevarse a la categoría de lo arquetípico. Antonio Saura, por ejemplo, ve a Caín y Abel en estos jóvenes, es decir el enfrentamiento fratricida primordial.

EL ARTISTA

Santiago Ydáñez (Jaén, 1967) es una de las figuras más reconocibles de la nueva pintura española. Sus asuntos van desde lo grotesco y lo abyecto hasta lo sublime y lo místico, en diálogo con la tradición artística y la cotidianeidad.
Desde su primera individual (1994, Diputación de Albacete), se han sucedido sus exposiciones, planteando proyectos cada vez más ambiciosos. Lo demuestran sus intervenciones en el Museo Lázaro Galdiano (Madrid), o una iglesia en Caravaca de la Cruz.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

La Puebla de Albortón (Pared junto al Ayuntamiento)

A modo de ágora, La Puebla de Albortón creó un espacio público, una plaza dedicada a José Gervasio Artigas, fundador de la República Oriental del Uruguay, con orígenes en este pueblo. Esa vocación de debate y diálogo quiere contrastar con la imagen arquetípica del duelo a garrotazos, aquí en una versión irónica de Santiago Ydáñez.

Santiago Ydáñez
La riña a garrotazos

Al margen de lo político, la riña de Goya es imagen de infinidad de rivalidades entre minorías, barrios o hinchadas. Un ejemplo es la proverbial rivalidad futbolística existente entre Puente de Génave y La Puerta de Segura, dos pueblos jienenses. El primero es la patria chica de Santiago Ydáñez. Su versión del duelo a garrotazos la protagonizan dos hinchas, uno de su pueblo, otro, del vecino.

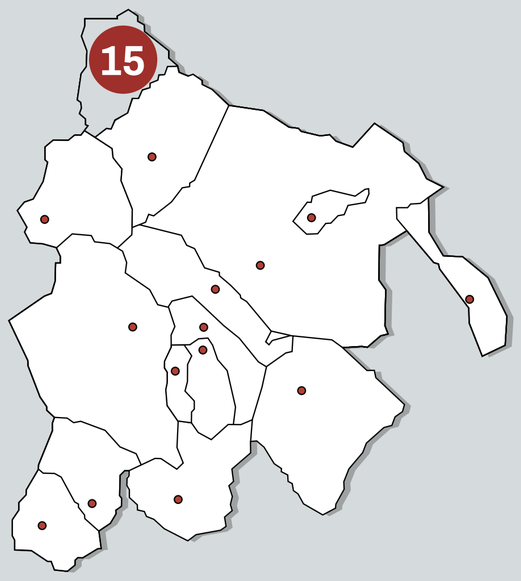
Ydáñez ha trabajado continuamente sobre Goya. Su propio estilo expresionista lo asemeja a él. Citando sus palabras: “Yo no lo siento como un extraño, sino más bien como un pariente cercano al que se admira, un abuelo al que no has conocido y del que todos hablan maravillas. Un gran humanizador de fantasmas”.

APOYO TÉCNICO
edo digital
GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN
LA PUEBLA DE ALBORTÓN AYUNTAMIENTO
FERRUZ INDUSTRIAL GROUP
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN
TERRITORIO GOYA
COMARCA Campo de BELCHITE

Reinterpretando a Goya



PINTURAS NEGRAS

15 PUEBLOS | 15 ARTISTAS

Comarca Campo de Belchite

Ayuntamiento de Valmadrid

Un proyecto de Territorio Goya

© Museo Nacional del Prado

Francisco de Goya
El santo oficio

Los personajes del primer plano del “Paseo de Santo Oficio” podrían ser actores disfrazados para un drama de época, fantasmas del siglo XVII. Personajes más propios del mundo de Velázquez. Inquisidores, frailes, viejas celestinescas que seguían actuando, sin embargo, en la sociedad española del XIX, recién reinstaurada la Inquisición. Se trata de una farsa retrógrada. Una escena teatral. Lo anacrónico se instalaba en la política y la sociedad.

Como en otras obras de Goya, el escenario de esta pintura es peculiar, nada complaciente, dominado por una dura geología. Lo pétreo termina siendo una metáfora de una cultura anquilosada en una de las más negras de las Pinturas Negras.

EL ARTISTA

“Mi obra es un largo viaje en búsqueda de identidad”, dice la artista Karina Skvirsky (1969, Providence, Rhode Island, EE. UU.). Practica fotografía, vídeo y performance. Expone de manera regular en Estados Unidos y América Latina. Ha participado en las bienales de Cuenca (2016) y São Paulo (2010). Participa en ferias como ARCO Madrid, NADA Miami o PArc Lima. Su obra está en colecciones como la Urbes Mutantes, el Whitney Museum of American Art, el SFMOMA, el Art Institute of Chicago.

Karina Skvirsky
Geometría sagrada

Norteamericana con raíces ecuatorianas, Karina Skvirsky ha trabajado sobre aquellos lugares de Ecuador favoritos del turismo, vinculados también a sus raíces culturales. Por ejemplo, el complejo arqueológico de Ingapirca y sus monumentales piedras.

Pensando en el muro entre Estados Unidos y México, la artista se imagina su construcción con tecnología incaica. En otras fotos manipuladas, como ésta, la piedra sustituye al cuerpo de la artista, produciéndose una especie de apropiación de la mujer por parte del pasado. Para ponerse a caminar hacia el futuro, el sujeto parte de un peso enorme y de la ceguera. Como en la España de Goya, en Latinoamérica, los arquetipos pueden convertirse en losas.

LUGAR DE INTERVENCIÓN

Mirador de Valmadrid

La obra se sitúa en la parte alta de Valmadrid, en un bonito mirador que se asoma al Barranco del Val. Ocupa una pared del actual consultorio, muy cerca de la bella iglesia del pueblo.

Irónicamente, esta mole de piedra, dotada de piernas, pero carente de ojos, está mirando hacia el paisaje, y parece dirigirse a él.

APOYO TÉCNICO

edo digital · GRUPO GEN ARQUITECTURA

COLABORAN

VALMADRID AYUNTAMIENTO · FERRUZ INDUSTRIAL GROUP · MUSEO NACIONAL DEL PRADO

ORGANIZAN

TERRITORIO GOYA · COMARCA Campo de BELCHITE