ISSN 1139-7365

THE SCULPTURE SYMPOSIUM OF UTEBO

Társila Gimeno Gimeno. Universidad de Zaragoza

SUMMARY

The village of Utebo, located a few kilometers from Saragossa, has became in the last years, a true cultural and artistic boiling point. Within the extensive cultural agenda that is offered in Utebo through the year, it is possible to emphasize, in the summer period, the Sculpture Symposium that comes celebrating since 2004.

This artistic experience of great importance not only in Aragon, but also in all Spain and rest of the world started up with four objectives:

- To approach the process of artistic creation to citizens.
- To set the conditions for future sculpture workshops.
- To extend the artistic patrimony of the municipality.
- To embellish certain zones of the urban surroundings.

With these previous intentions, the Area of Culture began to promote this spectacle of "live stone sculpture" for which a quite generous budget was destined considering the possibilities of the Town hall, a sum that has increased in these four years from the 21,000 Euros in the first one to the 24,000, spent this 2007.

Although in the first edition the four participant artists were invited by his recognised prestige, in the rest of simposia the selection of the projects has been realised through a public call that is year after year an excellent success, because of the number of received proposals and its quality and the variety of places from which they come.

During the fifteen days that the event lasts, a new artistic space is created outdoors, in which four artists works in public and, simultaneously, have the opportunity to solve doubts of the people who observe all the process.

Throughout these four editions, fourteen sculptors have participated and left their signature in other many sculptures that thicken the considerable municipal artistic patrimony. Thanks to them, the town becomes a small sample of the present artistic panorama in which that eclecticism is present, that confluence of multiple tendencies that is what characterises our time: figuration, abstraction, symbolism, conceptualism…

To walk by the parks, places and streets of Utebo turns out to be the same experience that appreciated when crossing the rooms of a museum of contemporary art, but with remarkable differences: the works are in open spaces, its perception is never the same because it changes during the day and over the years, and are admired by a more numerous public than in any museum.

RESUMEN

La villa de Utebo, situado a pocos kilómetros de Zaragoza, se ha convertido en los últimos años, una verdadera cultural y artístico punto de ebullición. Dentro de la amplia agenda cultural que se ofrece en Utebo durante el año, cabe destacar, en el período de verano, el Simposio de Escultura que se viene celebrando desde 2004.

Esta experiencia artística de gran importancia no sólo en Aragón, sino también en toda España y resto del mundo se inició con cuatro objetivos:

- Para abordar el proceso de creación artística a los ciudadanos.
- Para establecer las condiciones para futuros talleres de escultura.
- A fin de ampliar el patrimonio artístico del municipio.
- Para embellecer algunas zonas del entorno urbano.

Con estas intenciones, el Área de Cultura comenzó a promover este espectáculo de "vivir la escultura de piedra" con un muy generoso presupuesto destinado por el Ayuntamiento, una cantidad que ha aumentado en estos cuatro años a partir de los 21.000 euros en la primera a los 24.000, pasó este 2007.

Aunque en la primera edición los cuatro artistas participantes fueron invitados por su reconocido prestigio, en el resto de simposia la selección de los proyectos se ha realizado a través de una convocatoria pública que año tras año es un excelente éxito, debido al número de propuestas recibidas y su calidad y la variedad de los lugares de donde provienen.

Durante los quince días que dura el evento, se crea un nuevo espacio de arte al aire libre, en el que cuatro artistas públicos y, simultáneamente, tienen la oportunidad de resolver dudas de las personas que observan todo el proceso.

A lo largo de estas cuatro ediciones, han participado catorce escultores y dejaron su firma en otras muchas esculturas que aumentan el considerable patrimonio artístico municipal. Gracias a ellos, la ciudad se convierte en una pequeña muestra del panorama artístico actual con el eclecticismo que está en vigor, que con la confluencia de múltiples tendencias que es lo que caracteriza a nuestro tiempo: la figuración, la abstracción, el simbolismo, el conceptualismo ...

Al caminar por los parques, plazas y calles de Utebo resulta ser la misma experiencia que acontece al cruzar las salas de un museo de arte contemporáneo, pero con notables diferencias: las obras están en espacios abiertos, su percepción no es nunca la misma porque cambia durante el día y a lo largo de los años, y son admirados por un público más numeroso que en cualquier museo.

KEYWORDS: Public Sculpture, Opean air Museum, Stone

El municipio de Utebo se encuentra a doce kilómetros de Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Su actividad económica, basada tradicionalmente en la agricultura hortofrutícola, se dirige ahora hacia la industria y los servicios.

Actualmente, su población asciende a 16.024 habitantes, es decir, ha experimentado en las tres últimas décadas un crecimiento de más del 60%.

Este extraordinario desarrollo económico y demográfico mantiene una estrecha relación causa-efecto con toda una política de actuaciones que repercuten en todos los ámbitos socioeconómicos, y de forma concreta, en la cultura.

Utebo es una de las localidades con más actividad cultural de todo Aragón. Su Ayuntamiento ha apostado claramente por este ámbito y, gracias a ello, se ha convertido en un verdadero punto de ebullición cultural y artística:

- Los principales edificios públicos, construidos en los últimos 20 años, han recibido premios de gran relevancia en la región.
- Utebo, junto con otros veinticinco municipios, forma parte del programa cultural Circuito de Artes Escénicas, Musicales y Plásticas en Aragón.
- Cuenta con tres centros culturales: María Moliner, Mariano Mesonada-Museo José Orús y El Molino.
- Se ofrece una programación anual de talleres y cursos de todo tipo: pintura, mosaico, cerámica, creación audiovisual, etc.
- Artistas tanto locales como foráneos tienen a su disposición la denominada Casa del Artista para realizar sus proyectos durante un tiempo determinado.
- Finalmente y con carácter anual, se celebran el Certamen de Pintura, en el que se otorgan dos premios de diversa cuantía, y el Simposium de Escultura, objeto de esta comunicación.

Dentro de la amplia agenda cultural que se ofrece en Utebo durante todo el año, cabe destacar en el período estival el Simposium de Escultura. Desde hace cuatro años se viene celebrando entre los meses de junio y julio esta experiencia artística de gran calado entre las instituciones públicas no sólo de toda España sino de cualquier parte del mundo.

La importancia que ha ido adquiriendo la cultura en nuestra sociedad ha traído consigo una serie de fenómenos cuya existencia se sustenta en la necesidad de modernización y actualización de, incluso, el más inhóspito pueblo de la geografía de cualquier país a través de la recuperación de unas señas de identidad ya perdidas o de la ampliación de las mismas. De ahí, la proliferación, no sólo de museos, sino de todo tipo de iniciativas artísticas entre las que se encuentra la celebración de eventos como el que nos ocupa.

El simposium de Escultura

El Simposium de Escultura de Utebo nació con el objetivo de acercar el proceso de creación artística a los ciudadanos, ampliando la oferta cultural y sentando las bases para futuros talleres escultóricos. Al mismo tiempo, se pretendía ampliar el patrimonio artístico del municipio y embellecer determinadas zonas del entorno urbano.

De esta forma, en el año 2004 el Área de Cultura del Ayuntamiento comenzó a promover este espectáculo de "talla de piedra en vivo" en el que cuatro artistas realizan sus obras en público y, a la vez, tienen la oportunidad de resolver las dudas de los viandantes que observan todo el proceso.

La selección de los proyectos a realizar en el simposium se efectúa a través de una convocatoria pública en la que se establecen una serie de condiciones:

- El proyecto debe realizarse durante los 15 días que dura el evento.
- El material a utilizar.
- Las dimensiones deben estar comprendidas aproximadamente entre uno y 3 metros cúbicos.
- El bloque de piedra se facilita en bruto con un máximo de 6 cortes.
- Los artistas seleccionados reciben alrededor de 3.000 • cada uno, además de la manutención y alojamiento durante la celebración del simposium

- Las obras premiadas pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Utebo reservándose éste todos los derechos sobre las mismas.

I SIMPOSIUM DE ESCULTURA 2004

PRESUPUESTO: 21.000 Euros.
CONVOCATORIA: Con motivo de la celebración del I Simposium no se convocó ningún concurso, puesto que iniciar y consolidar un proyecto de tal envergadura requería de la colaboración de artistas de cierta relevancia que no sólo sirvieran de reclamo para el público sino que, sobre todo, lograran dotar a esta primera edición del suficiente renombre para poder consolidarlo. Por ello, fueron invitados a participar a José Antonio Amate y José Manuel Val, que habían realizado anteriormente sendas exposiciones en el C. C. Mariano Mesonada, y a José Miguel Fuertes y José Manuel Ramos.
La piedra elegida para este I Simposium fue la piedra de Calatorao, el mármol negro aragonés.
LUGAR: Parque de Europa.

OBRAS REALIZADAS:

I SIMPOSIUM DE ESCULTURA

"*Tiempo irrecuperable" de José Miguel Fuertes (Daroca, 1953)*
Descripción: Consta de dos piezas rectangulares, una erguida y otra tumbada. La primera cuenta con un relieve en forma de semilla mientras que la segunda presenta ese mismo motivo tallado en negativo.
Valoración: Contrapone y combina formas rectas y curvas, texturas rugosas y pulimentadas, el relieve y el hueco, tratando de plasmar el juego de opuestos presente en la naturaleza y la filosofía oriental. Sin embargo, en esta ocasión esos elementos contrarios nunca van a poder fundirse en uno solo, tal vez queriendo indicar la imposibilidad de reconciliación, después de millones de años perdidos, entre el hombre y la mujer, entre enemigos, entre los hombres.
Emplazamiento: Parque de Europa.

"El gran ojo" de José Antonio Amate (Mequinenza, 1956)
Descripción: Está compuesta por un muro de ladrillo, decorado en la parte superior con una línea de dientes de sierra, del que surgen dos bloques de piedra superpuestos que terminan en un vértice irregular. Así, las dos caras visibles repiten la misma decoración en bajorrelieve, una forma circular rasgada y varias líneas gruesas ondulantes.
Valoración: combina el lenguaje tradicional del mudéjar, presente en el muro de ladrillo, y el lenguaje contemporáneo. Con ella, el autor busca mostrar cómo el pasado y el presente se unen para mirar hacia el futuro, para observar el paso del tiempo a través de ese gran ojo representado de manera somera en la forma circular, un motivo que se repite en las dos caras de la escultura como si fueran los dos perfiles de un mismo rostro.
Emplazamiento: Parque de Europa.

- *"Respeto marmóreo" de José Manuel Val (Tarazona)*
Descripción: La obra está compuesta por tres pilares de diferentes alturas sobre los que se apilan varios libros de aspecto antiguo, dos en los de menor tamaño y uno en el pilar restante. Este último está rematado por una talla en forma de pergamino en la izquierda y de libro en la derecha. El libro más grueso colocado sobre el pedestal mediano se abre mucho más que los demás, mientras que sobre los del más bajo, se puede ver una pluma.
Valoración: José Manuel Val pretende hacer partícipe al espectador del amor y respeto que él mismo siente por el arte y la cultura en general. Por ello, coloca los libros sobre pedestales y los petrifica, expresando de esa forma su deseo de una mayor valoración y difusión de una serie de valores que deben conocerse y conservarse.
Emplazamiento: Parque Europa.

"Zeus" de José Manuel Ramos (Bezas, 1960)
Descripción: Dos figuras zigzagueantes superpuestas que representan dos rayos, atributo del dios Zeus, atraviesan una pieza transversal colocada de forma inclinada. En la parte posterior de la escultura se repite la forma del rayo menor que se ve en el frente a través de líneas incisas. Los diferentes volúmenes se corresponden con distintas tonalidades de la piedra.
Valoración: Ramos en esta obra, heredera tanto de lo primitivo como de lo abstracto, representa el poder del dios supremo a través de la grandiosidad y la fuerza de las líneas en zigzag que atraviesan la pieza transversal, la cual parece encontrarse a su merced, inestable y en la sombra.
Emplazamiento: Parque de Europa.

II SIMPOSIUM DE ESCULTURA 2005

PRESUPUESTO: 21.500 Euros.
CONVOCATORIA: En esta segunda edición del Simposium de Utebo, se seleccionaron, a pesar de tener prevista la elección de tres, tan solo dos proyectos de todas las propuestas que se recibieron a lo largo de la convocatoria. Teniendo en cuenta las grandes diferencias, tanto técnicas como artísticas, que se encontraron entre los proyectos presentados se tuvieron que elegir finalmente dos, cuyas características implicaran un tratamiento y un coste económico similar.

Por otra parte, el material que se les proporcionó a los artistas en esta ocasión, al igual que en la edición anterior, fue la piedra de Calatorao.
LUGAR: La celebración del II Simposium de Escultura se trasladó al Parque de Las Fuentes, en el entorno del Espacio Joven, con el objetivo de crear un nuevo espacio artístico, siempre al aire libre, y a la vez acercar esta experiencia al público más joven. Para ello, se añadió al desarrollo de esta experiencia una programación específica en la que niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar otras actividades formativas cuyo desarrollo se apoyó en el trabajo de los artistas.

OBRAS REALIZADAS

II SIMPOSIUM DE ESCULTURA

III SIMPOSIUM DE ESCULTURA

"La ventana" de José Casamayor (Vélez-Málaga, 1951)
Descripción: Representa una gran ventana cuyo marco estaría formado por chapas de diferentes dimensiones unidas con tuercas. La pieza del ángulo superior izquierdo tiene dos manchas, o dos acumulaciones de óxido, de formas irregulares. El hueco de la ventana parece formar un contorno femenino dividido en dos por una cuerda que correspondería con el corte de los dos batientes imaginarios de la ventana. El frente posterior y la base de la escultura se encuentran sin pulimentar presentando una superficie irregular y rugosa.
Valoración: Casamayor crea una obra de toques surrealistas en la que combina la representación de una ventana y la de un cuerpo femenino, unión ésta que parece conectar con el concepto de voyeurismo: tenemos ante nosotros la ventana indiscreta desde la cual observar el desnudo femenino presente aquí a través de la forma misma del hueco. Sin embargo, ese deseo de asomarse, de mirar, es reprimido por el inconsciente, amordazado por la cuerda.
Emplazamiento: Parque de Las Fuentes.

"Tira e molla" de Leonardo Cumbo (Caltanissetta, 1967)
Descripción: Una mano surge directamente del suelo sosteniendo una pinza.
Valoración: Este artista siciliano contrapone elementos de la naturaleza, la mano, con elementos mecánicos, la pinza, utilizando el realismo escultórico. De esta forma, plasma en su obra el "tira y afloja" entre el hombre y la naturaleza, entre la tecnología y el planeta Tierra.
Emplazamiento: Parque de Las Fuentes.

III SIMPOSIUM DE ESCULTURA 2006

PRESUPUESTO: 23.500 Euros.
CONVOCATORIA: La tercera edición del Simposium de Escultura de Utebo supuso su verdadera consolidación y superó ampliamente las expectativas creadas desde el consistorio. A lo largo de la convocatoria se recibieron, nada más y nada menos, que doscientos proyectos que procedían, no sólo del territorio español, sino de países tan alejados del nuestro como Camboya, Vietnam, Corea, China, India, Sudáfrica, México, EE.UU., Canadá, Rusia o Ucrania.

Esta participación tan masiva, y heterogénea en cuanto a su procedencia, se caracterizó por un gran eclecticismo y, como es lógico, hizo sumamente complicado el proceso de selección, del cual surgieron cuatro finalistas.
Éstos contaron en este III Simposium con un nuevo material para plasmar sus proyectos, la piedra arenisca de Uncastillo, con la que se pensó introducir colores y texturas diferentes en el ornamento del urbanismo local.
LUGAR: Parque Europa.

OBRAS REALIZADAS:

"Atalaya" de Ana Olano (Las Palmas de Gran Canaria, 1969)
Descripción: Escultura abstracta que combina planos rectos y curvos para componer una silueta similar a la de una torre levantada sobre un peñasco.
Valoración: La autora se refiere a su obra como "una torre imaginaria que dibuja la iconografía histórica de un lugar concreto. A modo de hito kilométrico, mojón de piedra o estela funeraria, actúa de señalización de una zona determinada: nos vincula con una herencia espiritual heredada, enlazando el pasado con el presente".
Emplazamiento: Parque de la Collarada.

"Horizontes" de Verónica Fonzo (Buenos Aires, 1972)
Descripción: Representa, de manera esbozada e infantil, la figura esculpida de un niño sentado sobre un gran muro mientras dirige la vista hacia su izquierda.
Valoración: Verónica Fonzo toma del estilo naïf ese tipo de representación infantil e ingenua pero otorgándole a la imagen del niño un sentido reflexivo y trascendental. Sentado en lo alto, observa el mundo que le rodea con su mirada dulce e inocente, ve cómo transcurren los acontecimientos ante él, cómo le marcan la piel, pero el niño continúa en un espacio sin tiempo.
Emplazamiento: Plaza de Castilla.

"Por mi casa" de Song Hyun-Ho (Bu-San, Corea del Sur, 1974)
Descripción: Se trata de la figura de un caracol gigante cuya cáscara ha sido sustituida por una pequeña ciudad de casas muy simples en las que se distinguen sus ventanas, puertas y chimeneas y que se van superponiendo como si estuvieran construidas sobre la ladera de una montaña.
Valoración: Song Hyun-Ho parece dedicar esta escultura, tan admirada por otra parte por los niños, a los espíritus viajeros y desarraigados que, como el caracol, van de un lado para otro llevando a cuestas lo poco que les es indispensable para sobrevivir. Su casa es el mundo y sus verdaderas pertenencias son las numerosas experiencias que van atesorando a lo largo de su vida.
Emplazamiento: Parque de la Collarada.

"Madonna" de Emil Adamec (República Checa, 1972)
Descripción: Representación contemporánea del tema religioso de la Virgen y el Niño realizada a base de una forma helicoidal, sinuosa y dinámica, que parece representar el manto con el que la Madonna cubre su cabeza y arropa a su Hijo.

Valoración: Adamec renueva el tema de la Madonna, tantas veces representado en el pasado, utilizando un lenguaje contemporáneo lleno de expresividad y dinamismo. De esa forma consigue plasmar cierto sentimiento en una escultura que crea en el espectador sensaciones un tanto confusas, entre la emoción y el estremecimiento.
Emplazamiento: Previsto en los alrededores de la Iglesia.

IV SIMPOSIUM DE ESCULTURA 2007

PRESUPUESTO: 24.000 Euros
CONVOCATORIA: El Simposium de este año, al que se presentaron más de cien proyectos, continuó acercando este modesto pueblo a diferentes partes del mundo, en esta nueva edición concretamente a Holanda, México, Armenia y Francia, por lo que se trata ya de un certamen internacional totalmente consolidado y de verdadero renombre.
La piedra elegida inicialmente fue el mármol negro de Calatorao, como en los primeros simposia, sin embargo, tras explorar la geografía aragonesa los organizadores se decidieron por una piedra procedente de la Puebla de Albortón, ligeramente rosada, mucho más dura y fiable a la hora de tallar que, además, incorporaba más variedad en el patrimonio pétreo de la localidad.
Paralelamente a la exhibición propia del simposium, la talla de piedra en vivo, se realizó una demostración con otra técnica artística, la forja del hierro, que corrió a cargo del artista invitado José Azul. Ayudado de una fragua portátil, el martillo y el yunque realizó dos peces, en recuerdo de la leyenda del barbo de Utebo, unidos a dos bases de piedra a través de una barra de hierro, que fueron posteriormente fueron colocados en la bajada del puente sobre el ferrocarril.
LUGAR: Parque Europa.

OBRAS REALIZADAS:

IV SIMPOSIUM DE ESCULTURA

"Eternamente joven" de Chris Peterson (Bilthoven, Holanda, 1976)
Descripción: Bloque trapezoidal compuesto por diferentes planos rectos recortados que combinan diferentes texturas, una pulimentada y blanquecina y otra rugosa de color rosado que corresponde a la piedra tan solo desbastada.
Valoración: El bloque abstracto creado por el artista holandés expresa de forma fragmentaria su experiencia durante un viaje por Vietnam. Los contrastes entre planos y texturas plasmados en la piedra son las imágenes grabadas en su retina a lo largo del recorrido, la riqueza de los templos y la miseria de las calles, ruinas y edificios de nueva construcción, la naturaleza y la mano del hombre. Todo ello lo pudo encontrar coexistiendo en un mismo espacio, y de esa forma lo representa aquí.
Emplazamiento: Plaza de la Concordia.

"Forma vegetal" de Carlos Monge (Zacatecas, México)
Descripción: Forma vegetal ovalada, inspirada en el cactus, que presenta una serie de ondas en sus extremos a manera de areolas y en la concavidad central una protuberancia vertical que se corresponde en la parte de atrás con un hueco que repite su misma forma.
Valoración: Carlos Monge partiendo de esa forma propia del cactus simplifica cada una de sus características definitorias y crea algo totalmente nuevo. La obra resultante destaca por la voluptuosidad de sus líneas y por el aspecto húmedo que le proporciona el perfecto pulimentado de su dermis. De esa forma, adquiere una serie de connotaciones que la relacionan con lo femenino y la convierten en representación de la madre naturaleza, de la fuente que buscan los sedientos de vida.
Emplazamiento: Entrada del cementerio.

"Ram"-Tótem- de Emin Petrosyan (Armenia)
Descripción: Escultura a manera de tótem que representa un elefante con la trompa enroscada y un ribete recorriéndole el cuerpo.
Valoración: Al igual que hiciera el pueblo celtibérico con los verracos, el artista armenio realiza una escultura zoomorfa en piedra que representa en esta ocasión de manera esquemática, no toros ni jabalíes, sino un elefante. Sin embargo, el perfecto geometrismo de sus formas, especialmente de la espiral formada por su trompa y del ribete que adorna su cuerpo, y el delicado pulimentado de su superficie lo acerca mucho más a la contemporaneidad, pero sin adolecer de ese aire trascendente e intemporal de aquellas estatuas de tiempos remotos.
Emplazamiento: Jardín frente al C. C. El Molino.

"El hombre pájaro" de Laetitia de Bazelaire (Francia, 1973)
Descripción: Sobre un pedestal horizontal se representa un gran pájaro con cabeza humana cuya figura tan solo se esculpe en las caras frontal y laterales, de manera que el bloque de piedra queda totalmente liso en la parte posterior.
Valoración: Laetitia realiza, en un suave bajorrelieve y dejando las típicas muescas del cincel, una imagen concebida para ser vista frontalmente. Toma una iconografía antigua por todos conocida pero le proporciona un simbolismo personal y romántico: "un hombre duerme en un cuerpo de pájaro", en paz y libre.
Emplazamiento: Plaza de la Concordia.

Tras cuatro ediciones del Simposium de Escultura de Utebo, se puede decir que esta nueva iniciativa que se puso en marcha con tanta ilusión ha sido un verdadero éxito. No sólo se han logrado cumplir todos y cada uno de los objetivos marcados inicialmente si no que se han sobrepasado todas las metas planteadas desde el Área de Cultura: cada año es seguido con más expectación, si cabe, por los uteberos, se ha puesto en funcionamiento el taller de iniciación a la talla en madera y año tras año el patrimonio de la localidad va aumentando y adornando más espacios urbanos. Además, y sin haberlo esperado, este encuentro de artistas y público se ha consolidado como un certamen internacional.

A lo largo de estos cuatro años, han participado en el Simposium catorce escultores de distintas procedencias que han dejado su firma en otras tantas esculturas que se han repartido por todo el urbanismo de la localidad. Gracias a ellas, Utebo se convierte en una pequeña muestra del panorama artístico actual en la que está presente ese eclecticismo, esa confluencia de múltiples tendencias que es lo que caracteriza

a nuestro tiempo: figuración, abstracción, simbolismo, conceptualismo... Caminar por los parques, plazas, calles y callejuelas del pueblo resulta ser la misma experiencia que la apreciada al recorrer las salas de un museo de arte contemporáneo, pero con dos notables diferencias: las obras se encuentran en espacios abiertos haciendo que su percepción sea mucho más rica puesto que va cambiando a lo largo del día y con el paso del tiempo y, lo que es más importante, son admiradas por un público extraordinariamente más amplio que en cualquier espacio museístico.