

PROYECTO “TRANSEUNTES”

Juan Ramón Fernández

RESUMEN

“Transeúntes 2013 -2017” es un proyecto que se desarrollará desde agosto de 2013 a marzo de 2017, esta dividido en cuatro fases bien diferenciadas entre sí, cada fase es un proyecto independiente en localización, economía, y gestión, aunque comparten una misma ideología y metodología.

“Transeúntes 2013 -2017” es un proyecto que empodera, promociona y difunde, el valor de nuestro legado patrimonial material e inmaterial, vinculado a las zonas agrícolas, industriales y naturales, a las personas que habitan estos espacios y la relación y vivencias con estos, uniendo esta amalgama de contenidos con un proceso artístico creativo a través del Arte Contemporáneo o Arte del Presente y siempre desde la inclusión y la accesibilidad.

SUMMARY

“Passers 2013-2017” is a project that will be developed from August of 2013 to March of 2017. It is divided in four phases very differentiated between them. Each phase is an independent project talking about localization, economy and management, although the share the same ideology and methodology.

“Passers 2013-2017” is a project that empower, promote and spread the value of our immaterial and material legacy, linking the agricultural, industrial and natural areas to the people who inhabit these areas and also the relations and experiences between them, linking this set of contains with a creative artistic process though the Contemporary Art or Present's Art and always from the equality and accessibility.

INTRODUCCION

Me apellido “Puñal” vinculado éste a Sierra Mágina, y en especial al ámbito de Arbuniel, la cortijada “El Frontil”, Cambil y Cárcheles. Mi constitución genética renace de los Rio Guadalbullón, Rio Abuniel y Rio Cambil, de las tierras rojas de “ Los Morrones”, “Blancales” de Cazalla, los llanos “Los Pesebres”, la “Cañá” Salvalejo, las profundidades de los Barracos de Aguas Largas, del “Prao”, y del Barranco “Las Negras, de estos fueros rocosos calcareos, de La Solana de Cárcchel, Piedra Ballestero, Portillo Grande, Desfiladero de Santa Lucia, del Monte de

la Torre (donde a sus pies vomita a borbotones la fuente de la vida “el agua”, tomando el nombre de uno de los principales manantiales y más caudalosos de Sierra Mágina el “Nacimiento de Arbuniel”, que riega estos lares sembrados de olivos de las variedades Picual y Manzanillo de Jaén por las acequias abiertas, que zizagueantes recorren la prominente orografía) y lo más importante, como un transeúnte más vengo de la cultura de mis antepasados.

Este presente año se cumplen 25 años de trabajo con el Arte Contemporáneo o Arte del Presente (VER ANEXO I) desarrollado en las zonas rurales, apoyando procesos artísticos democráticos creativos, innovadores y experimentales, que preservan nuestro entorno y conservan y divulgan nuestro patrimonio material e inmaterial, contribuyendo de esta manera a generar economía sostenible, basada en la potencialidad de los recursos naturales y el bagaje cultural y etnográfico que subyace de la vida de las personas en estos espacios y de la adaptabilidad y el ingenio.

El anterior proyecto se inició en 2005 y concluyó en abril de 2012, con la exposición antológica “Lumen Anima” luz y alma. Proyecto basado en las representaciones de creencias, deidades y un sinfín de argumentos que creamos para sobre-existir más allá de la barrera del determinismo y del entendimiento. Este proyecto artístico no se planteó como una crítica hacia ningún modelo social, político o ideológico, si no que se planteó como la mera observación de conductas arbitrarias, asociadas a ritos y costumbres.

En agosto de 2012 tras la exposición que mana de la Acción Social Artística Creativa “1# Item Arte Contrapuesto”, llevada a cabo en los días 21 y 22 de septiembre de 2012, entre el Museo de Jaén y el Mercado de Minoristas de San Francisco de Jaén, arranca el cambio hacia un nuevo proyecto, hacia una nueva idea de trabajo que se materializaría un año más tarde en 2013, en el proyecto denominado “Transeúntes 2013-2017”, un proyecto enmarcado sobre todo en los contextos rurales, agrícolas e industriales, empoderando los valores endémicos y etnográficos, el patrimonio material e inmaterial, unido a un proceso de construcción artístico creativo basado en el Arte Contemporáneo o Arte del Presente y así es como el día 1 agosto de 2013 se inicia esta andadura en su Primera Fase denominada “Tierra”, en la Comarca (Sierra Sur), en la denominada

“Ruta de los Torreones” (El Castil, Torre la Muña, El Berrueco), en término de Torredelcampo.

OBJETIVOS

Los objetivos prioritarios de este proyecto son:

- Contribuir y sensibilizar sobre la conservación de nuestro patrimonio a través de diferentes estrategias: activación de nuevas actividades lúdico-culturales “In situ”, divulgación (conferencias, presentaciones, foros, talleres, visitas guiadas, exposiciones, muestras y redes sociales), documentación (distintos formatos y soportes accesibles, escritos, visuales y sonoros) de las acciones realizadas.
- Apostar por la economía sostenible a través del empoderamiento del valor de nuestro patrimonio etnográfico y cultural, de los inmuebles tanto de los protegidos como los no protegidos y del patrimonio natural de las zonas rurales.
- Fomentar el interés e intercambio cultural entre los habitantes de las distintas zonas rurales de especial interés de España, Portugal, Méjico, Argentina, Marruecos, Grecia.
- Difundir modelos de percepción y relación con nuestro entorno inmediato, para adquirir nuevas capacidades y hábitos de relación que nos permita vivir de una forma más plena y real.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

La fundamentación de este proyecto es la promoción de las personas, sus vivencias y el legado patrimonial material e inmaterial vinculado a las zonas agrícolas, e industriales y naturales, unido a un proceso artístico creativo a través del Arte Contemporáneo o Arte del Presente.

Este proyecto se desarrolla desde metodologías participativas, colaborativas y procesuales y siempre desde la inclusión y la accesibilidad.

“Transeúntes 2013 -2017” es un proyecto que se desarrollará desde agosto de 2013 a marzo de 2017, esta dividido en cuatro fases bien diferenciadas entre sí, cada fase es un proyecto independiente en localización, economía y gestión, aunque comparten una misma ideología y metodología. El resultado final de cada fase se muestra por primera vez en la localización elegida, de gran valor histórico, cultural o natural, donde se ha desarrollado

cada una de las fase y parte de la producción artística realizada en cada una de las fases formará parte de la exposición itinerante que recorrerá museos, universidades, escuelas de arte y aquellos lugares donde sea requerido de España, Portugal, Méjico, Argentina, Marruecos, Grecia.

Planificación de las fases:

- *Investigar*

Investigar la datación, valoración etnográfica y patrimonial, protección y la accesibilidad de los espacios e inmuebles, entidades y personas que están vinculadas a estos lugares donde se realizará la fase.

- *Autorizar*

Pedir autorizaciones y permisos pertinentes a entidades propietarias de los inmuebles donde se realizará la fase, certificaciones y verificaciones del estado de los inmuebles para poder realizar la producción artística, e informar a las competencias pertinentes, municipales, autonómicas y agentes de seguridad y orden, de la temporalidad y el desarrollo del proyecto.

- *Recolectar*

Recolectar y documentar elementos materiales con o sin valor patrimonial que albergan percepciones, o culturas trasferidas, que generaciones anteriores ha ido dejando como huellas de su existencia, recolectar y documentar los distintos materiales que se han sido utilizados para distintas elaboraciones, Recolectar y documentar elementos inmateriales, testimonios de profesionales de distintas profesiones que en la actualidad están extinguidas, costumbres, vivencias...etc., y con todo este conocimiento adquirido y almacenado, generar obras de arte.

- *Estructurar y crear*

Estructurando los valores etnográfico, culturales y paisajísticos de los diversos materiales e inmateriales encontrados, la documentación grafica, sonora, más un código que actúa como vehículo que conecta el pasado con el presente, más un proceso artístico creativo, se genera una nueva reinterpretación para el presente y futuro.

- *Participación*

La metodología aplicada a este proyecto es participativa, colaborativas y procesual, siempre desde la inclusión y la accesibilidad.

En este proyecto están incluidas: Instituciones públicas y privadas, entidades sin ánimo de lucro (Asociaciones, Federaciones) y personas

que están implicadas con el espacio, el patrimonio, la economía sostenible, la cultura y la discapacidad.

- *Registrar*

La compilación en los distintos formatos y soportes, generar accesibilidad a escritos, imágenes y sonidos, como una de las contribuciones para la sensibilización y la conservación del patrimonio, a todas las personas que conforman nuestra sociedad.

- *Difundir*

La difusión tiene un especial interés ya que es el medio de información en el cual aportamos y recibimos conocimiento, a través de conferencias, presentaciones, foros, talleres, visitas guiadas, exposiciones, muestras y redes sociales.

RESULTADOS

“Transeúntes 2013 -2017” es un proyecto que consta de la siguiente producción:

1. Producción Artística “In situ”.
2. Selección de obras realizadas en las 4 fases.
3. Exposición o muestra accesibles: Pintura, Escultura, Sonora, Instalación.
3. Divulgación accesible: Publicaciones, Entrevistas, Conferencias, Debates, Talleres, Visitas guiadas, Blog, Facebook.
4. Documentación: Catalogación Gráfica, Catalogación Visual audio- descriptiva, Catalogación Paisajes Sonoros.

El proyecto se divide en 4 fases:

Primera Fase (Tierra)

Comarca agrícola (Sierra Sur) Andalucía, Jaén, está situada en el extremo suroccidental de la provincia de Jaén y limita al oeste con la provincia de Córdoba y al sureste con la de Granada. Dispuesta a modo de barrera natural de la depresión del Guadalquivir, la Sierra Sur forma parte de la franja central de la cordillera Subbética.

Este proyecto en su primera fase habla del entorno rural agrícola, de la tierra y de su uso, de como este relaciona a la vez que direcciona el contexto y la manera de vivir, de los endemismos, raíces, y costumbres, de las personas y sus vivencias, a la vez que relaciona y valoriza el patri-

monio material e inmaterial, unido a un proceso artístico creativo a través del Arte Contemporáneo o Arte del Presente.

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 he estado trabajando en la Comarca de Sierra Sur, en la denominada “Ruta de los Torreones” (El Castil, Torre la Muña, El Berrueco), en término de Torredelcampo, creando entre las ruinas de los cortijos abandonados y de la Iglesia del Berrueco, que a duras penas se mantiene en pie, utilizando los pocos y escasos recursos que sin valor patrimonial y testimonial he encontrado entre las ruinas (trozos de cantaros, lavabos, plato, botellas, ropa, sillas, hierro, etc.) para la confección de esculturas, pinturas e instalaciones, en la estricta soledad que recorren estos espacios de gran valor histórico y de agravado estado de conservación, en este proyecto he querido retratar y documentar el trabajo artístico creativo, el lugar que lo ha acoge, el abandono progresivo que sufrió tras el éxodo rural de la Revolución Industrial Española y los nuevos procesos ideológicos de innovación y cambio que acontecieron después de esta y como redefinieron las zonas rurales.

Los pasos recorridos del proyecto itinerante “Transeúntes” en su Primera Fase (Tierra) han sido:

- 10 de noviembre de 2013, “Transeúntes” Presentación, Exposición, Visita guiada, Ruta Cicloturista, en los espacios de Garciez, El Berrueco, Torre la Muña, El Castil. (Sierra Sur) Municipio de Torredelcampo, Jaén.
- 10 de diciembre de 2013, Publicación de la Guía del Transeúnte.
- 11 de diciembre de 2013, “Transeúntes” Museo de Jaén.
19:00 horas; Acción “Viaje en paracaídas” Cesar Guerra Cámara Cía. “Volunto Teatro”, escenografía Antonio “En Ascuas”, colabora Puñal en Acción Pintura.
19:45 horas; Concierto acústico “Transeúntes” - Beth Loring.
- 24 de diciembre de 2013 Visita guiada Escuela José Nogué, Museo de Jaén.
- 10 de enero de 2014 “Transeúntes “Granada, Galería Arrabal &Cía.
- 31 de enero de 2014 “Transeúntes” V Encuentros Artísticos de Urex, Palacio de la Audiencia de Soria.

- 13 de febrero de 2014 “Transeúntes” Escuela de Artes de Toledo.
- 14 de marzo de 2014 “Transeúntes” Visita Guiada alumnos Escuela de Arte Toledo y Clausura.
- 14 de marzo de 2014 “Transeúntes en Sedimentos” La pedagogías de las artes, Museo de Jaén.

Colaboradores de la Primera Fase: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Centro de Educación Medio Ambiental “El Acebuche”, Asociación Cultural y Social en Pro a la Discapacidad “La Integral”, Federación Nacional de Arte y Discapacidad, Museo de Jaén, Museo Zabaleta, Escuela de Arte de Toledo, Radio Jaén “Ser”, II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, Decoraciones de Interiores Torredelcampo, Piturda, Ayuntamiento de Torredelcampo, Cía. “Volunto Teatro”, Beth Loring, Grupo Metáfora, Isabel Soler, CEIP Maestro Carlos Soler, CEIP Alcalá Venceslada, Ampa “El almendro Cárcheles”.

Segunda Fase (Agua)

Comarca agrícola (Sierra Mágina) Andalucía, Jaén, es un macizo que está integrado en el sistema subbético, que se extiende por el centro sur de la provincia de Jaén, penetrando sus estribación en la provincia de Granada

Este proyecto en su segunda fase habla del Agua, y de como esta ha redefinido el paisaje local agrícola, e industrial contemporáneo, molinos harineros, fábricas de luz y lavaderos, habla de los endemismos, raíces y costumbres, personas y vivencias relacionados con el agua y valorizando el patrimonio material e inmaterial, unido a un proceso artístico creativo a través del Arte Contemporáneo o Arte del Presente.

A partir del mes de junio de 2014 estoy trabajando en la Comarca de Sierra Mágina, el primer enclave elegido ha sido la Venta de la Ramona (cerca de esta hay la constatación de la existencia de un asentamiento romano), donde se ha documentado el estado ruinoso de esta venta y se ha creado “In situ” la obra denominada “Agua”. En la actualidad se está investigando localizaciones relacionadas con el agua y ampliando la colaboración, participación e implicación de entidades, personas con y sin discapacidad que garanticen con éxito el aprovechamiento y culminación de esta fase.

Los pasos recorridos del proyecto itinerante “Transeúntes” en su Segunda Fase (Agua) han sido:

- 17 de mayo de 2014 “Transeúntes” XXXII Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina”, Arbuniel.
- 17 de mayo de 2014 “Transeúntes” Exposición XXXII Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina”, Arbuniel.
- 28 de junio de 2014 “Transeúntes” V Encuentros Artísticos de Urex.
- 4 de octubre de 2014 “Transeúntes” V Encuentros Artísticos, Baeza.
- 8 de noviembre 2014 “Transeúntes” Taller IX Festival Paladio, Sala la Cárcel, Segovia.

Colaboradores de la Segunda Fase: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Centro de Educación Medio Ambiental “El Acebuche”, Asociación Cultural y Social en Pro a la Discapacidad “La Integral”, Asociación Paladio Arte, Federación Nacional de Arte y Discapacidad, II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, Decoraciones de Interiores Torre-delcampo, Ayuntamiento de Cambil.

Tercera Fase (Conocer)

Con el afán de difundir y de conocer las diferentes culturas y patrimonios de las zonas rurales de otros continentes, “Transeúntes” se desplaza a los continentes de África, Europa y América del Sur

Este proyecto en su tercera fase habla de los movimientos, ideológicos, políticos, y sociales que conllevan los cambios económicos y la aportación y contribución de las zonas rurales a estos cambios, habla del desarrollo, de los endemismos, raíces, y costumbres, de las similitudes, de las personas y vivencias y de la valorizando el patrimonio material industrial e inmaterial, unido a un proceso artístico creativo a través del Arte Contemporáneo o Arte del Presente.

Con los despojos de los procesos industriales, elementos elaborados y recursos sin valor patrimonial encontrados en estos espacios (hierros, partes de maquinarias, despojos industriales, etc.) confeccionaré una producción artística, retratando el trabajo artístico creativo, el lugar que lo acoge, la transformación que se vivió y las modificaciones y cambio ideológicos que acontecieron en estas zonas industriales.

Los pasos recorridos del proyecto itinerante “Transeúntes” en su Tercera Fase (Conocer) han sido:

- 24 de octubre 2014 “Transeúntes” Feria Internacional de Arte Ikus México 2014-2015, Museo de la ciudad de Cuernavaca, México y 4 exposiciones concertadas por determinar.
- Portugal (Trámite y Gestión)
- Argentina (Trámite y Gestión)
- Marruecos (Trámite y Gestión)
- Grecia (Trámite y Gestión)

Colaboradores de la Tercera Fase: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Centro de Educación Medio Ambiental “El Acebuche”, Asociación Cultural y Social en Pro a la Discapacidad “La Integral”, Federación Nacional de Arte y Discapacidad, II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, Decoraciones de Interiores Torredelcampo, Ikus México

Cuarta Fase (Fuego)

Comarca agrícola (Sierra Cazorla) se encuentra situada en el sudeste de la provincia de Jaén, limita al noreste con la Sierra de Segura, al noroeste con la Loma y las Villas, al sudoeste con Sierra Mágina y al sur y sudeste con la provincia de Granada.

Este proyecto en su cuarta fase hablará de las conclusiones del bagaje de sus cuatro años de recorrido, de la contribución de este proyecto y su contribución mundo rural, de la importancia de la biodiversidad cultural, de los endemismos, raíces, y costumbres, de la existencia de similitudes, del patrimonio y de la contribución del mundo rural al mundo contemporáneo y a las artes, como base del enriquecimiento de la cultura y de la vida.

A partir del mes de julio de 2017 estaré trabajando en la Sierra Cazorla (La Iruela, Quesada) en un enclave privilegiado de Jaén, documentado y creando “In situ”, culminando la Cuarta Fase (Fuego).

Los pasos recorridos del proyecto itinerante “Transeúntes” en su Cuarta Fase (Fuego) serán:

- 11 de octubre de 2016, “Transeúntes” Centro de Arte Contemporáneo “Francisco Fernández” Torreblascopedro
- 25 de noviembre de 2016, “Transeúntes” Museo de Quesada.

- 15 de marzo de 2017 Presentación de la publicación, Conclusiones “Transeúntes 2013 -2017” Universidad Internacional de Andalucía

Colaboradores de la Cuarta Fase: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Centro de Educación Medio Ambiental “El Acebuche”, Asociación Cultural y Social en Pro a la Discapacidad “La Integral”, Federación Nacional de Arte y Discapacidad, II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, Decoraciones de Interiores Torredelcampo, Museo Zabaleta, Ayuntamiento de Quesada, Ayuntamiento de la Iruela, Ayuntamiento de Torreblascopedro.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del bagaje del proyecto “Transeúntes 2013 -2017” en estos cuatro años de recorrido, se publicaran el día 15 de marzo de 2017, incluyendo la aportación documental gráfica, auditiva y visual accesible.

RECURSOS HUMANOS

Puñal

Responsable: Producción Artística, montaje expositivo, difusión, formación en ponencias y talleres

Noelia Blanca Chica.

Responsable: Comisariado, difusión e imagen en redes sociales, inclusión social a través de las artes en la 1ª Fase (Tierra), 2ª Fase (Agua), 3ª Fase (Conocer) 4ª Fase (Fuego).

“Con la mirada del neófito y la búsqueda insaciable, escudriño elementos que albergan percepciones, o culturas trasferidas, que generación tras generación ha ido dejando sus huellas como surcos conscientes que quiere trascender más allá del tiempo y de la perpetuidad del gesto, huellas que dan sentido a la existencia, que queda impresa en los distintos medios locales agrícolas, industriales, políticos y sociales; modelando en la actualidad la realidad existente, con códigos y señales adaptados a esos micro-espacios vivenciales”.

Puñal 2013

ANEXO I

Artista Multidisciplinar, inquieto a la vez que implicado y con un fuerte compromiso con la cultural y con la sociedad en la que vivo. He desarrollado por las distintas asociaciones y grupos en los que ha trabajado, proyectos que hermanan y afirman al individuo como único e irrepetible (Grupo Ákaro, Federación Nacional Arte y Discapacidad, Asociación Cultural Innovart, Componente del grupo "En"...etc.). Con más de 100 Exposiciones entre individuales y colectivas: Toronto, Montreal, Nueva York, Méjico, Múnich, California, Zurich, Madrid, Barcelona, Sevilla...etc., Acciones: Arco 2001, C.C.Puerta de Toledo (Madrid), Cazorla (Jaén)...etc. Instalaciones: Talavera de la Reina (Toledo), San Fernando de Henares (Madrid)...etc. Ferias, Festivales, Bienales: Bienal Arte y Desecho, Artexpo Nueva York, Art Toronto, Arte Sevilla...etc. Organizador, Comisario: de más de 30 proyectos a destacar: 12 Colores 12 Emociones, I Ítem Arte Contrapuesto, Encuentro de Arte Vanguardia y Discapacidad, Encuentro Multidisciplinar Innovart, Talleres de Pintura y Escultura ... etc. Dirección Artística: de más de 20 proyectos a destacar: Galería de Arte Contemporáneo Unodeuno, ArtJaén2012, Ilan Wolf "Lunagrama", Bienal "Fotojaen11", Bienal "Fotogranada12", Josep Guinovart, Guillermo Pérez Villalta ...etc. Premios y Selección: En más de 15 ocasiones.

BIBLIOGRAFIA

<http://www.cambil-arbuniel.es/fuentes-y-manantiales-cambil-arbuniel-0>

<http://www.carcheles.es/el-municipio/patrimonio-historico.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jaen

