

PROYECTO 'MI REFUGIO'

El origen como lugar al que volver
(la familia, la tierra)

Los **proyectos de innovación educativa** del IAACC Pablo Serrano, dirigidos a los centros educativos de Aragón (desde Infantil hasta Bachillerato y ciclos formativos), tienen como objetivos generales:

- * Mantener una colaboración estrecha y habitual entre la institución-museo y la escuela.
- * Acercar el arte a las aulas, entendiendo el arte como instrumento continuo de aprendizaje.
- * Conseguir atraer al alumnado a los museos, con fines no solo de aprendizaje, sino también de entretenimiento y de disfrute. Queremos convertir a los visitantes escolares en futuros usuarios del museo.
- * Desarrollar el espíritu crítico en las aulas a través del arte.
- * Inculcar en el alumnado la importancia de la conservación de los bienes culturales.

El **proyecto 'Mi refugio'** pretende estimular la reflexión sobre el concepto de refugio a través de la colección permanente del museo.

Un refugio es una protección contra el peligro, el miedo y la incertidumbre. Muchas cosas pueden ser nuestro refugio, desde lugares a actividades o personas, y todos ellos tienen un eco en el arte.

El escultor Pablo Serrano defendía que “El hombre, en vida, no hace más que ir conformando su propia bóveda. (...) En el fondo, el hombre no es más ni menos que el animal, en busca de la cueva para su refugio”.

El origen como lugar al que volver

Otro de los lugares donde buscamos refugio es en nuestros orígenes, en allí de dónde venimos, donde empezó todo. En ese origen está la familia, que te cuida, que te reconforta, y también nuestro lugar de origen, nuestra calle, nuestra localidad, nuestro país natal, el lugar en el que pasamos nuestros primeros años de vida.

Pero si vamos más allá, si retrocedemos hasta los impulsos más primarios del ser humano, vemos que el origen está en la tierra, en la madre naturaleza, y en ella buscamos también refugio, esa conexión con lo más primigenio, con lo más elemental de la vida. La naturaleza nos calma, nos tranquiliza, nos hace sentirnos seguros.

En este dossier encontrarás obras que hablan de la familia y de la tierra natal, de nuestra relación con ellos, y podrás reflexionar sobre cómo son nuestro refugio y cómo, al igual que los artistas, son el origen al que volver.

Jesús López Pacheco le dedicó los versos:

Cuerpo sin testa, /
Sin miembros y sin sangre, duro /
y montañoso cuerpo en bronce
puro /
abierto a la esperanza y la
protesta. /
Ser de muñones, /
de entraña hueca, iluminada, /
paridor instantáneo de su nada /
por la puerta del vientre y a
empellones

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Qué te sugiere esta escultura con esa puerta que se abre? ¿Y si lo pones en relación con el título, qué historia cuenta la obra para ti?

¿Quieres saber más?

[Ficha sobre la serie Hombres con puerta](#)

[Vídeo con las piezas de la serie expuestas en el IAACC](#)

[Escucha el álbum *Men and Doors* dedicado a la serie en Youtube](#)

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Escultura
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén 1908 - Madrid 1985)
TÍTULO	<i>Eva madre tierra</i>
MATERIA	Bronce
TÉCNICA	Fundido, pulido, patinado.
DATACIÓN	1967
	EXPUESTA EN SALA 02

¿Qué sabemos de esta obra?

Esta obra de Pablo Serrano pertenece a su serie “Hombres con puerta”. Tras su [serie *Hombres-bóveda*](#) inicia esta serie en 1962 en la que profundiza en su preocupación por el ser humano. La apariencia humana se acentúa y aparece un nuevo elemento formal y conceptual: la puerta. Unida por unos goznes a los torsos deformes, deja ver una zona cóncava pulida, un interior brillante, esperanzador, absolutamente espiritual.

Con esa puerta Pablo Serrano expresa un ansia de comunicación: “en el hombre opaco, animal de incertidumbre, este amasijo de carne y hueso, puede comunicarse a través de la puerta, la puerta que es palabra y sentimiento, una luz, la de la comunicación, ilumina este espacio”.

¿Qué sabemos de estas obras?

Estos son los bocetos preparatorios para el monumento encargado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza Aragón y Rioja (actual Ibercaja), con motivo del centenario de la entidad y para ser donado a la ciudad de Teruel e instalarlo en el parque del Ensanche.

Serrano combina una estructura de bloques claroscurostas y un mayor realismo en la cabeza y manos con la inclusión de elementos simbólicos relativos a los trabajos agrícolas. Con motivo de la entrega oficial de la obra el escultor declaró: «La mujer como ya he dicho antes en mis palabras es el principio. A ella se lo debemos todo. He querido por tanto rendir tributo a esa labradora que ha sido, y segura siendo compañera del hombre, y sin la cual le faltaría algo».

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Reflexiona sobre la visión de la mujer que se tenía en la época y la que ofrece esta escultura.

OBJETO	Bocetos
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, Teruel 1908 - Madrid 1985)
TÍTULO	<i>La labradora</i>
MATERIA	Bronce, piedra.
TÉCNICA	Fundido
DATACIÓN	1975-76

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Boceto
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, Teruel 1908 - Madrid 1985)
TÍTULO	<i>La familia</i>
MATERIA	Bronce, piedra
TÉCNICA	Fundido, patinado.
DATACIÓN	1983

¿Qué sabemos de esta obra?

En 1982, Ibercaja realizó un encargo a Pablo Serrano: le solicitó una pieza de grandes dimensiones cuyo tema debía estar relacionado con la Sagrada Familia, patrona de la caja, para ser instalada en el patio de operaciones del nuevo edificio central de la entidad. El escultor atendió la petición y presentó un boceto en escayola que fue rápidamente aceptado y trasladado a bronce en la Fundición OASA. La obra se entregó a principios de 1983. De ese primer boceto en escayola, de dimensiones reducidas, se fundieron varios ejemplares en bronce, siendo esta pieza uno de ellos.

Se trata de una escultura en la que se funden el marcado carácter volumétrico y espacial, abstracto, con el que configura el tronco de la familia, y la figuración expresionista que emerge en los bustos y símbolos dispersos en los laterales y parte trasera del monumento.

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Hoy en día hay muchos tipos de familia. ¿Qué representa para ti la familia?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Bocetos
AUTOR	Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, Teruel 1908 - Madrid 1985)
TÍTULO	<i>La familia</i>
MATERIA	Aluminio, madera.
TÉCNICA	Moldeado, fundido.
DATACIÓN	1959

¿Qué sabemos de esta obra?

Es una obra experimental del artista turolense que no encuentra continuidad en su obra. Serrano trabajaba habitualmente por series y esta pieza pertenece un pequeño conjunto en el que el artista exploró con un nuevo material para él, el aluminio, dando como resultado una obra alejada de sus planteamientos habituales, si bien vemos cómo la preocupación por el ser humano sigue presente, en este caso por el tema, la familia.

La obra recuerda notablemente la serie de candelabros que realiza para la Capilla de la Virgen del Pilar de la Catedral de Manila en 1959.

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Todas las piezas son similares salvo una, que destaca por encima del resto, ¿cuál crees que fue la intención del artista al hacerla así? ¿compartes su idea o no? Compara esta obra con la obra anterior del mismo tema y artista ¿en qué se diferencian?

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Estampa
AUTOR	Antonio López (Tomelloso, 1936)
TÍTULO	<i>La madre del artista en Tomelloso</i>
MATERIA	Papel, tinta.
TÉCNICA	Litografía
DATACIÓN	1962

¿Qué sabemos de esta obra?

En esta obra Antonio López auna dos de sus principales intereses, por una lado representar la figura humana, en este caso su madre, a quien retrató en numerosas ocasiones, y por otro, las vistas urbanas, con esta de Tomelloso, localidad natal del artista, de grato recuerdo en su memoria, puesto que su imagen es la de su feliz infancia en la localidad manchega. Como recoge su hija: "En Tomelloso teníamos una casa grande... en una calle larga y recta que llevaba a las afueras del pueblo... Le gustaba ir a ver a su madre para recorrer de nuevo los espacios de la casa..." Antonio López es *rara avis* dentro del panorama artístico español, con una carrera desarrollada al margen del informalismo y de la abstracción, y centrada en representar de manera hiperrealista la vida cotidiana.

¿Quieres saber más?

[Conoce más sobre Antonio López](#)

[¿Qué es el hiperrealismo?](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

¿Conoces la historia de tu familia? Piensa en otra manera de transmitir la memoria familiar, además de las fotos.

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Fotografía
AUTOR	Lorena Cosba (Huesca, 1979)
TÍTULO	<i>Gypsum Calxita (Systema Naturae)</i>
MATERIA	Yeso, emulsión fotográfica
TÉCNICA	Técnica fotográfica
DATACIÓN	2018

¿Qué sabemos de esta obra?

Esta obra pertenece a la serie *Systema naturae* y toma su nombre de una de las principales obras del naturalista sueco Linneo. La artista se inspira en tratados sobre el mundo natural para "captar, preservar, proteger y cartografiar" su entorno. Esta pieza forma parte de una instalación en la que distintas campanas de cristal recogen fotografías analógicas del álbum familiar de la artista, reveladas sobre elementos naturales, en este caso yeso, por medio de técnicas fotográficas del siglo XIX.

Después de un minucioso proceso creativo de recuperación de recuerdos, Lorena reproduce imágenes en elementos naturales diminutos como conchas, plumas, cáscara de huevos, piedras. Se trata de un proceso de encuentro, de recuperación, de olvido y memoria, de recuerdos, de experiencias, de sentimientos y de historia, proceso con el que crea una taxonomía de su alrededor más cercano, de su mundo. Lorena Cosba habla de vida, de su vida personal y de la vida de los elementos naturales, de la vida de la memoria familiar que recupera y presenta para que no muera en lo más profundo del olvido.

¿Quieres saber más?

[Sobre la obra de la artista](#)

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

Reflexiona sobre cómo se gesta esta serie de fotografías, ¿qué sientes hacia tu tierra de origen? ¿Tu familia tiene orígenes distintos? ¿Qué crees que es más importante para configurar tu identidad, tu tierra de origen o el lugar en el que vives ahora?

¿A ti qué te parece?

OBJETO	Fotografía
AUTOR	Peyrotau & Sediles
TÍTULO	<i>Piel de Monegros</i>
MATERIA	Papel fotográfico
TÉCNICA	Impresión digital
DATACIÓN	2003

¿Qué sabemos de esta obra?

Vincular Aragón con Galicia. Ése era el objetivo que perseguían Aranzazu Peyrotau y Toño Sediles, los dos artistas aragoneses que participaron en la muestra "Galicia vista con ojos de joven", un proyecto que supuso el esfuerzo común de doce jóvenes fotógrafos por encontrar en Galicia la huella de sus respectivas comunidades autónomas.

Los artistas cuentan cómo "debían materializar esa huella". Aseguran que la vieron en "la tierra de los Monegros", una tierra que posee unas características "muy peculiares". De esta forma, recogieron "cerca de 40 kilos de tierra en un saco" y se desplazaron a Galicia, a Vigo. Una vez allí, comenzaron a "abordar a la gente por la calle" y explicaban su proyecto: "mezclar la tierra de los Monegros con agua y gente gallega". Solo encontraron dispuesto a un grupo de amigos. Uno de ellos, César, era zaragozano, y había conocido allí a María, gallega, con la que había tenido un hijo. Los artistas verdaderamente habían encontrado la huella de Aragón en Galicia.

¿Qué sabemos de esta obra?

María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970) se cuentan entre los artistas de su generación que han abordado con mayor atención las complejidades relativas a la noción de paisaje desde el ámbito de la fotografía contemporánea. Esta fotografía pertenece a la serie **ORIGEN**, iniciada en 2003 y todavía en proceso en 2022. "Origen", que conforma el proyecto de Bleda y Rosa más extenso geográficamente, propone un recorrido por distintos enclaves donde las sucesivas teorías científicas, desarrolladas desde finales del siglo XVIII, han localizado el origen de la especie humana (El valle de Neander, la sierra de Atapuerca, el lago Turkana, la cueva d' Aragó, el desierto de Yurab o el valle del Rift). Este contacto con el territorio no solo pone de relieve que, en este arco de tiempo, los sucesivos relatos han supuesto una constante modificación de las hipótesis sobre los procesos de hominización, sino también que esta transformación de la idea de humanidad sustentada por cada hallazgo está marcada por un continuo desplazamiento geográfico.

OBJETO	Fotografía
AUTOR	Bleda y Rosa
TÍTULO	<i>Cráneo 5. Cueva Mayor</i>
MATERIA	Papel de algodón
TÉCNICA	Técnica fotográfica
DATACIÓN	2003

¿Qué nos podemos preguntar al contemplar esta obra?

En muchas culturas y desde la prehistoria, hay una gran veneración a la madre tierra como origen de la vida. En esta obra ese origen se hace patente en la misma excavación de Atapuerca, como una metáfora: de la tierra surgen nuestros orígenes como especie. ¿Qué sentirías al visitar este lugar? ¿Qué crees que sintió el equipo de investigación al hacer los primeros hallazgos?

¿A ti qué te parece?

¿Quieres saber más?

[Conoce más sobre esta serie de los artistas](#)