

r.i.a.s

_LUIS LLES Y ANTONIO LATORRE
Coordinadores

El festival oscense

Periferias

se adentra en un mundo raro

Desde su primera edición, celebrada en el año 2000, el festival oscense Periferias ha tenido como objetivo la exploración de los nuevos territorios creativos. Ésa ha sido la premisa que ha guiado a un festival valiente, arriesgado, que apuesta por los nuevos lenguajes artísticos y por las nuevas vías de expresión. Periferias es, además, un evento multidisciplinar y transgenérico, que intenta derribar las fronteras entre los distintos géneros de la creación cultural. Lo que, visto desde una ciudad pequeña como es Huesca, reafirma al festival en su identidad periférica, plenamente reivindicada. Por otro lado, con el paso de las diferentes ediciones, se ha ido definiendo como un festival temático y monográfico, cuyo contenido gira cada año en torno a un tema concreto, a una idea central que articula toda su programación. Todo ello convierte a Periferias en un hecho creativo en sí mismo, en un evento único e irrepetible, que es lo que debería ser siempre un festival.

El tema elegido cada año suele ser siempre una idea recurrente en la creación cultural contemporánea. Y así, si el año 2001 la idea central era el "cosmos" (un tema muy apetecible dada su conexión con el film de Kubrick "2001, una odisea en el espacio"), en el año 2002 el tema elegido fue el de los "exilios", así en plural, ya que es la situación que condiciona el proceso creativo de muchos artistas de hoy en día. El año pasado, Periferias eligió como tema la "versión", conscientes también de que vivimos en la era del reciclaje, el remix, la copia, el revival y la vulnerabilidad de los derechos de copyright. Un tema muy candente, sin duda. Y dado que por su carácter original e innovador Periferias ha sido siempre calificado de festival raro, este año decidió abordar, precisamente, el tema de lo raro en la creación actual. Mundo Raro, que es también el título de una ranchera de José Alfredo Jiménez, propone una reflexión sobre la heterodoxia y la alteridad, sobre los otros, los freaks y los malditos, sobre el monstruo en definitiva. Pero no se trata de una visión jocosa o maliciosa, sino de una mirada a la vez compasiva y fascinada hacia aquellos que son distintos, diferentes. Así pues, Periferias entona el grito de "¡Viva la diferencia!".

CÓCTEL DE SONIDOS BIZARROS

El festival oscense es multidisciplinar. Lo que significa que da cabida a todas las disciplinas artísticas: cine, literatura, artes plásticas, performances, teatro, danza y música. Mucha música y de muy diverso signo. Cada año el festival homenajea a una figura influyente de la música popular. En ediciones anteriores, Kraftwerk, Sun Ra, Fela Kuti o Lee "Scratch" Perry han sido objeto de dichos homenajes. Y en esta ocasión, Periferias rindió tributo a dos auténticos freaks de la música de la segunda mitad del siglo XX: Frank Zappa y Moondog. Al primero no hace falta presentarlo dada su condición de mito del rock. En su homenaje participaron Malcolm Scarpa, Crosstown Traffic y KingTeto, un grupo de gitanos oscenses que acercaron la música de Zappa al quejío flamenco. Y en cuanto a Moondog, se trata de una figura de culto, una suerte de vagabundo disfrazado de vikingo que falleció hace cinco años y que dejó un legado musical tan iconoclasta como estimulante. La Moondog Snaketime Orchestra interpretó su música en clave camerística.

Pero el festival, que se ha celebrado del 21 de octubre al 1 de noviembre, contó con otros muchos atractivos musicales. Desde la noche electrónica Bleep!, que combinó a los artistas de la emergente escena aragonesa con estrellas internacionales como Avril o Zombie Nation, hasta una jornada íntegramente dedicada a la heterodoxia musical catalana, y que permitió ver por primera vez juntos a artistas tan diversos como Xavier Baró, Aleatory Grammar, el mítico Pau Riba, el dúo Astrud, el transgresor Albert Pla o los desmitificadores Herois de la Catalunya Interior. Un cartel antológico e irrepetible. La noche Monstruos del Hip Hop presentó, por primera vez en España, a artistas emblemáticos del hip hop americano como DJ Brokenwindow, Kool Keith (de los legendarios Ultramagnetic MCs) o Mike Ladd junto a representantes de la escena rapera aragonesa como Erik B, Loncho o los Violadores del Verso. Además, con ocasión de la celebración del 20º aniversario del Tránsito (mítico bar de la movida oscense de los 80), tuvo lugar una fiesta el día 23 de claro cariz ochentero, que contó con las actuaciones de Víctor Coyote y Aviador Dro. Y el cartel musical lo completaron los directos de Nova Huta, el gran maestro de la improvisación libre Derek Bailey, DJ Ai (el más freak de todos los disc-joc-

keys), el legendario grupo alemán Der Plan, Mocky y la diva de la no wave neoyorquina Lydia Lunch. Toda una galaxia de sonidos bizarros.

LITERATURA Y ARTES ESCÉNICAS

"Seré un monstruo, pero no estoy loco". Estas palabras corresponden a Leopoldo María Panero, el más grande poeta vivo de la literatura española, que ejemplifica a la perfección la otredad a la que se refiere este año Periferias. Él fue la figura central, al protagonizar de un encuentro que contó también con la presencia de Alfredo Saldaña y con la representación del espectáculo "El traficante de palabras", basado en sus textos, a cargo de la compañía zaragozana El Silbo Vulnerado.

Otros atractivos de la programación escénica fueron las cinco representaciones de danza contemporánea, que corrieron a cargo de las compañías Búbulus, K-Danse, Gambit, Cave Canem e IBA, que pusieron en escena un insólito espectáculo de danza-improvisación, en el que se unieron algunos de los músicos más importantes de la improvisación europea (Derek Bailey, Agustí Fernández) con los mejores bailarines de la danza contemporánea española (Andrés Corchero, Rosa Muñoz).

WERNER HERZOG, CINEASTA HETERODOXO

El cine es también una parte fundamental en el engranaje de Periferias. Huyendo de los tópicos (cine de monstruos, cine de serie B o Z, Ed Wood, la hermosa "Freaks" de Tod Browning), el festival ha preferido apostar por una figura que encarna de forma superlativa la heterodoxia en el 7º Arte: el cineasta alemán Werner Herzog. Incluso en su filmografía más conocida y popular ("Aguirre, la cólera de Dios", "Fitzcarraldo", "Nosferatu") ha recorrido el lado más oscuro y freaky de la galaxia cinematográfica. Periferias exhibió tres de sus películas menos conocidas, alguna

de ellas todavía no estrenada en España: "Land of silence & darkness", "Lessons of darkness" y la reciente "Wheel of time".

TERRITORIO VISUAL

Las artes plásticas han cobrado más trascendencia que nunca en esta edición de Periferias. Antonio Latorre comenta aparte las dos exposiciones que él mismo comisaría en el festival, "Freak & chic" y "Aires bizarros", que constituyen sendos recorridos por el concepto de lo raro y lo bizarro en el arte contemporáneo internacional y en el arte aragonés de los dos últimos siglos respectivamente. Pero además, también se pudo disfrutar de la visión que del monstruo ofrecen veinte primeras filas del cómic español en la exposición "Viñetas freaks" que coordina Bernardo Vergara, o de la muestra de arte contemporáneo turolense "Rarum", o de la memoria de la vanguardia oscense de los años 80 en la muestra "20 años de Tránsito", o del talento del artista local David Viñuales.

Si a todo esto se le añade el Periferias Fashion Show (que mostró la moda emergente aragonesa en un desfile con vocación freak) y las performances del polaco Jan Swidzinski, la finlandesa Irma Optimist, el británico Andre Stitt, el norteamericano Larry Miller (del influyente colectivo Fluxus) o la savia nueva oscense representada por Malú Boix, Nicolás Sánchez & mm (realizadores del cartel de este año) o Virginia Unzué & José Miguel Sánchez, se obtendrá como resultado un evento plebético de ideas y de imaginación, que ha sabido conjugar su condición de escaparate de la creación internacional con el hecho de servir de rampa de lanzamiento a los creadores aragoneses, equilibrando su capacidad de descubrimiento y exploración con su indudable vocación popular. No en vano, y para desmontar el falso mito de que lo arriesgado es minoritario, el año pasado más de 17.000 personas disfrutaron de los diversos actos programados por el festival oscense. Como suele decir la publicidad, hay otros mundos, pero están en Periferias.

_ANTONIO LATORRE

Aires bizarros

Lo *bizarro* es entendido como algo raro, extraño, estrafalario en la cultura francesa o anglosajona, pero en español su significado es valiente, galante, generoso, aunque hoy en día se usa también con aquellos sentidos.

La fenomenología del error es la característica más destacable en la cultura *Bizarra*, tan de actualidad y con tanta presencia en la Red. Un método de investigación de la realidad que tiene como resultado nuevas formas de apreciación de los fenómenos y nuevas escalas de valores, en donde lo feo, el error, lo anormal y la excepción se convierten en paradigma.

La línea argumental de esta muestra quiere poner de relevancia ciertos aspectos de la obra de algunos artistas o de ellos mismos, que se refieren a lo extraordinario, lo fenomenal, lo raro o lo peculiar. Quiere significar como estos aspectos forman parte de la vida cotidiana de cada uno y como reparar en ellos, afrontarlos o hacerlos esenciales en ciertas obras pone de relieve la importancia de ese lado grotesco, excepcional, de la existencia. Cómo la aceptación de la diferencia o de la peculiaridad es necesario para entender la realidad de una forma más completa y objetiva.

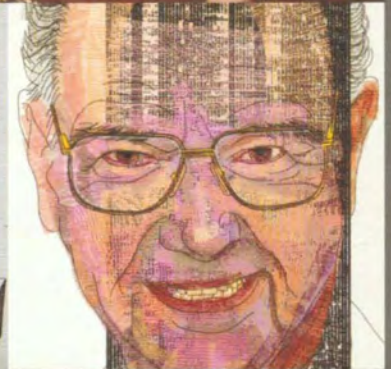
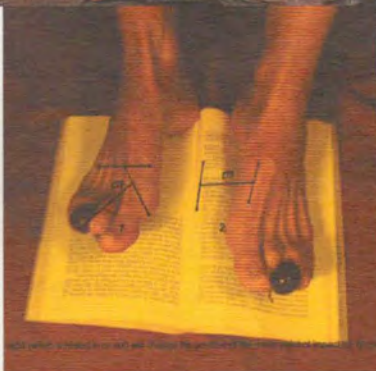
Se quiere reseñar que lo extraño que cada persona tiene es lo más relevante de su personalidad y

por ende su valor máspreciado, la cualidad que mejor le define. Sus miserias son sus virtudes

Aires *Bizarros* incluye obra de artistas aragoneses y otros que en algún momento se han vinculado con la región. Es una selección subjetiva y para nada exhaustiva, que al hilo del tema *bizarro* pretende ofrecer un posible campo de acción y una visión parcial, pero real, del panorama actual en Aragón y sobre todo interrogarnos por diversos aspectos de la cultura que entre todos hacemos y vivimos.

Relación de artistas:

FRANCISCO DE GOYA
 ANTONIO SAURA
 VÍCTOR MIRA
 ALMALÉ – BONDÍA
 EUGENIO AMPUDIA
 PEDRO BERICAT
 ROBERTO COROMINA
 TOMÁS GIMENO
 IGNACIO GUEL BENZU
 JULIO LANAO
 PERSIA LUJÁN
 m y m & NICOLÁS SÁNCHEZ
 QIQUÉ RADIGALES
 MIRIAM REYES/ RUBÉN CÁRDENAS
 HELENA SANTOLAYA
 NACHO SIMAL
 ANTONIO URIEL
 ALICIA VELA

_ANTONIO LATORRE

Freak & chic

Selección de arte internacional contemporáneo

El hilo en torno al que se articula la exposición es lo raro, lo extraño, lo extravagante y además lo chic, lo *glamouroso*. En los 70 era popular una canción de Chic que decía *Freak up! Le freak c'est chic*, que ponía de relieve la aceptación, la tendencia de este tipo de manifestaciones que tiene lo monstruoso, lo anormal, lo excéntrico como regla. Pero en lo que no todo vale, pues es necesario que posea unas calidades estéticas y expresivas adecuadas. Esto supone un gran nivel de tolerancia, una ausencia de prejuicios y un deseo de libertad. Un deseo de aceptación y goce de las diferencias. También una posibilidad de ser, de singularizarse apartado de la norma y del *establishmen*.

El arte del siglo XX, después de Duchamp aspira a la originalidad y ello comporta la trasgresión de todas las normas.

Buena prueba de ello es esta exposición que va desde los años 60 hasta el presente. En ella encontramos los nombres más representativos del panorama internacional. Desde Joseph Beuys, el artista

más innovador de la segunda mitad del s.XX, hasta los iconoclastas hermanos Chapman, obra de la primera época de Cindy Sherman, la trasgresora Sharah Lucas, la futurista Mariko Mori, imprescindible Richard Avedon o inquietante Gillian Wearing... hasta un total de 29.

Como mejor se puede definir la muestra es en palabras de los coleccionistas José Martínez y Luis Valverde

...podríamos decir que de algún modo es *freak* y es *chic*, pero sobre todo es *cheap*. Es a su vez, políticamente incorrecta, es formalista, es conceptual, es erótica, pornográfica, barroca, austera, glamourosa, incorpora elementos de la baja y de la alta cultura, plantea cuestiones políticas y sociales, se centra en el cuerpo, el género, la identidad... Intenta en definitiva que nada de lo humano y de nuestro tiempo le sea ajeno y es por esto que la figura humana es el paisaje que más abunda. Es un reflejo de nuestro tiempo en el que mirarnos y un pozo al que asomarnos. Es contradictoria y a su vez coherente.

(Esta exposición es una selección de los fondos de la Colección Mínima de José Martínez y Luis Valverde, directores de la galería Espacio Mínimo)

