

Trash
+
Animales Fantásticos y dónde encontrarlos

TRASH + Animales fantásticos y dónde encontrarlos

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TRASH + ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectora Magnífica
Rosa Bolea Bailo

Vicerrector de Cultura y Patrimonio
Eliseo Serrano Martín

Director para la Acción Cultural Intercampus
José Prieto Martín

EXPOSICIÓN

Organiza
Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio
Centro de Estudios Mudéjares
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel
Unidad Predepartamental de Bellas Artes

Colabora
Faculdade de Belas Artes. Universidade do Porto
Vicerrectorado para el Campus de Teruel
Vicerrectorado para el Campus de Huesca
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Facultad de Filosofía y Letras
Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP)
Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH)
Museo de Arte Sacro de Teruel
Diputación de Teruel
Red Iberoamericana de Investigación en Arte, Memoria y Sustentabilidade Ambiental (ArteM(y)SA)
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

Comisariado
José Prieto Martín
Pedro Luis Hernando Sebastián

Coordinación
José Prieto Martín
Pedro Luis Hernando Sebastián
Vega Ruiz Capellán
Teresa Almeida

Diseño expositivo y gráfico
José Prieto Martín
Pedro Luis Hernando Sebastián
Silvia Hernández Muñoz
Xavier Urrios

PUBLICACIÓN

Edición
Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio
Centro de Estudios Mudéjares (CEM)
Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP)

Dirección editorial
Vega Ruiz Capellán

Textos
José Prieto Martín
Pedro Luis Hernando Sebastián
Teresa Almeida

Diseño, maquetación y fotografías
Xavier Urrios
Contenidos369

Diseño de portada y carteles
Silvia Hernández Muñoz

Impresión
LAIMPRENTA

© de las obras, sus autores
© de los textos, sus autores
© de las fotografías, Xavier Urrios, Contenidos369

ISBN Papel: 979-13-88046-23-0
ISBN Ebook: 979-13-88046-24-7
D.L.: Z 799-2026

Servicio de Publicaciones
Universidad Zaragoza

Trash
+
Animales
Fantásticos y dónde encontrarlos
2025 2026

Organiza

Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio Universidad Zaragoza

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas - Teruel Universidad Zaragoza

Centro de Estudios Mudejares

Unidad predepartamental de Bellas Artes Universidad Zaragoza

Colabora

U.PORTO Faculdade de Belas Artes Universidade do Porto

Vicerrectorado para el Campus de Teruel Universidad Zaragoza

Vicerrectorado para el Campus de Huesca Universidad Zaragoza

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación - Huesca Universidad Zaragoza

Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad Zaragoza

Facultad de Filosofía y Letras Universidad Zaragoza

OAAEP Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública

IPH Instituto de Patrimonio y Humanidades Universidad Zaragoza

MAS Museo Arte Sacro Teruel

Diputación de Teruel

ArteM(9)SA

aup Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

ÍNDICE

Presentaciones.....9
Rectora: Rosa Bolea.....9
Diretor da Licenciatura em Artes Plásticas: Domingos Loureiro.....11
Decano FCSH de Teruel: Ángel Castro.....13
Directora Unidad Predepartamental de Bellas Artes: Bia Santos.....15
Nuevas formas de representación del arte mudéjar actual. Pedro Luis Hernando.....17
Algunos apuntes sobre bestiarios, animales fantásticos y monstruos. José Prieto Martín.....21
Un mosaico alternativo. Teresa Almeida.....29
Imágenes (catálogo).....33

PRESENTACIONES

Rosa Bolea Bailo
Rectora de la Universidad de Zaragoza

Trash + Animales fantásticos y dónde encontrarlos inaugura las actividades del recién creado Secretariado para Acción Cultural Intercampus dentro del Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, marcando el inicio de una nueva etapa que refuerza el compromiso de nuestra institución con la investigación, la sostenibilidad y la difusión de nuestro patrimonio cultural.

La presente publicación, realizada en colaboración con el Centro de Estudios Mudéjares (CEM) y el Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP), reúne una serie de aportaciones a cargo de destacados especialistas para reforzar la dimensión investigadora de este proyecto-proceso artístico, educativo, participativo y sostenible con un enfoque experimental, en el cual se realizan obras conjuntas, de autoría compartida, de forma colaborativa y participativa.

Tenemos delante obras creadas con material reciclado, apoyándose en los entornos digitales y que utilizan el aprendizaje síncrono a distancia como forma de co-creación. Han sido realizadas entre profesores y profesoras [miembros de la Red ArteM(y)SA], estudiantes del grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza (Teruel) y estudiantes de la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP).

A lo largo del proceso, se han ido produciendo gestos colaborativos, estimulando cruces entre el arte contemporáneo (Trash Art), el patrimonio mudéjar aragonés y el reciclaje. Entre sus aportaciones, conviene subrayar el carácter innovador de la propuesta, la cual, en el marco teórico, vincula tres conceptos que vienen trabajándose simultáneamente: la Educación ambiental, la Educación artística y la Educación apoyada en los entornos digitales.

Los resultados de esta investigación se han ido mostrando en una exposición itinerante que comenzó en mayo de 2025 en el Congreso: “Monstres & Chimères. Images des plafonds peints médiévaux” en la Abbaye médiévale - Centre culturel Les arts de lire de Lagrasse (Francia). Se presentó después en la ARTESALA del Edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel. Itinerará por los Campus de Huesca y Zaragoza (Río Ebro y San Francisco), finalizando en el mes de mayo de 2026 en la Galería Cozinha FBAUP de la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal). La muestra invita a reflexionar sobre los problemas medioambientales y a conocer y cuidar nuestro patrimonio.

Domingos Loureiro
Director da Licenciatura em Artes Plásticas. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP)

A exposição *Trash + Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los* apresenta-se como um projeto artístico e pedagógico que articula criação, investigação e colaboração internacional. Esta publicação acompanha esse processo, reunindo contributos que ajudam a enquadrar e documentar uma experiência de trabalho coletivo marcada pela experimentação e pela partilha entre diferentes contextos académicos.

O projeto resulta da cooperação entre docentes, investigadores e estudantes da Licenciatura em Belas Artes da Universidade de Zaragoza (Campus de Teruel) e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP). As obras apresentadas foram desenvolvidas através de um processo de co-criação que combinou trabalho presencial e aprendizagem síncrona à distância, apoiada em ambientes digitais. Este modelo permitiu a construção conjunta de propostas artísticas entre participantes situados em diferentes instituições e países.

No centro da proposta encontra-se a utilização de materiais reciclados, resíduos do quotidiano que, através da prática artística, são transformados em criaturas imaginárias. Este gesto de reinvenção aproxima o universo do *Trash Art* de referências visuais associadas ao património mudéjar aragonês, promovendo um diálogo entre tradição, imaginação e contemporaneidade. Ao mesmo tempo, a iniciativa convida à reflexão sobre questões ambientais, evidenciando o potencial da arte para repensar os materiais, os processos e os hábitos de consumo.

Neste enquadramento, o projeto cruza três dimensões fundamentais: a educação ambiental, a educação artística e o uso pedagógico dos ambientes digitais. A articulação destes eixos permite explorar novas metodologias de ensino e aprendizagem no campo das artes, valorizando práticas colaborativas, experimentais e interdisciplinares.

Os resultados deste trabalho têm sido apresentados numa exposição itinerante iniciada em maio de 2025, no congresso "Monstres & Chimères. Images des plafonds peints médiévaux", em Lagrasse (França). A mostra foi depois apresentada no Campus de Teruel e culminará em maio de 2026 na Galeria Cozinha da FBAUP, no Porto.

Para a Licenciatura em Artes Plásticas da FBAUP, integrar este projeto representa uma oportunidade para reforçar práticas de criação e investigação que promovem a cooperação internacional e a reflexão sobre os desafios contemporâneos.

Ángel Castro Vázquez
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de Teruel

Es para mí un honor, como actual Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la Universidad de Zaragoza, dar la bienvenida a los lectores a este catálogo de la exposición *Trash + Animales fantásticos y dónde encontrarlos*. Esta muestra no es solo una exhibición del buen hacer y de la originalidad en el trabajo de varios artistas. Es, también, un testimonio del compromiso con el arte, la conciencia medioambiental y la internacionalización.

El título de la exposición ya nos anticipa el diálogo existente en ella. Por un lado, el *trash*, el residuo, lo desechado: tapones de plástico, latas de aluminio y otros recipientes que consumimos de forma masiva. Por otro, los *animales fantásticos*, criaturas que habitan el imaginario colectivo y que, a través de la mirada y el trabajo de los artistas, cobran vida. Así, se transforma el desecho en símbolo, demostrando el poder que tiene el arte para otorgar una segunda vida a todo lo que toca.

Lo que hace que esta iniciativa sea destacable es su carácter colaborativo e internacional. Es el resultado de un proceso de trabajo conjunto entre profesores y estudiantes, artistas, de nuestra Universidad y de la Universidade do Porto, que además va a ser expuesto en distintos centros, en Aragón y también en Portugal. En un mundo cada vez más globalizado, entender el arte como algo que tiende puentes entre países, es fundamental. Y la internacionalización debe ser una realidad constante en nuestro trabajo, pues permite el enriquecimiento mutuo.

La FCSH se enorgullece de ser el epicentro de este tipo de encuentros, donde el Grado en Bellas Artes demuestra su capacidad para promover y organizar acciones que den respuesta a los retos contemporáneos, como el ecologismo y la internacionalización.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los implicados en esta iniciativa. Y les invito a recorrer estas páginas (y las salas de exposiciones, si han tenido la suerte de visitarlas). Disfruten de estos animales fantásticos y de la nueva vida que se ha dado a los materiales con que están hechos.

Fabiane Cristina Silva dos Santos (Bia Santos)
Directora de la Unidad Predepartamental de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza

La exposición colectiva *Trash + Animales fantásticos y dónde encontrarlos* se enmarca en un proyecto colaborativo desarrollado por los profesores José Prieto Martín (Unidad Predepartamental de Bellas Artes) y Pedro Luis Hernando Sebastián (Departamento de Historia del Arte), alineado con los objetivos de sostenibilidad recogidos en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). A través de procesos colaborativos, participan estudiantes del Grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza (España) junto al estudiantado de la Universidade do Porto (Portugal), bajo la coordinación de la profesora Teresa Almeida (Unidade de Investigação Vidro e Cerâmica para as Artes, VICARTE). Esta propuesta tiene como objetivo dinamizar la comunidad académica, fomentando el compromiso social y la conciencia ciudadana, así como promoviendo la participación activa, la colaboración y el trabajo en equipo entre el estudiantado de ambas universidades.

El proyecto adopta como lenguaje artístico el ensamblaje, a partir de un mosaico de imágenes construidas con materiales de desecho —como aluminio, plástico o componentes electrónicos, entre otros— que son trabajados y transformados mediante un proceso creativo. Las obras presentadas se elaboran a partir de la reinterpretación de la iconografía mudéjar presente en la decoración pictórica de la techumbre de la Catedral de Santa María de Mediavilla, en la ciudad de Teruel. La elección del arte mudéjar como eje iconográfico resulta especialmente significativa y relevante para la formación del estudiantado, ya que desde el Grado en Bellas Artes se busca potenciar y consolidar los vínculos entre el arte y la ciudadanía, fomentando un espacio interdisciplinar que dialogue con la diversidad cultural y artística del entorno local.

Desde el inicio del proyecto han participado más de un centenar de estudiantes, quienes han desarrollado una actividad formativa dentro de una pedagogía colectiva, así como un proyecto dentro de las prácticas artísticas colaborativas. Estas prácticas abordan de manera transversal la educación, el arte y el activismo, planteando una reflexión crítica sobre la cultura del consumo y su relación con el medio ambiente. Este proyecto se inscribe dentro del proyecto de innovación docente "Colabor_art. Proyecto de arte colaborativo: diálogo transdisciplinar entre la práctica artística y la comunidad en un proceso de transformación social", estructurado a partir de la implementación de prácticas artísticas contemporáneas vinculadas a la cultura comunitaria, el entorno local y la colaboración con entidades sociales.

La participación del estudiantado de la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto ha resultado especialmente enriquecedora, propiciando un intercambio de conocimientos y un trabajo colaborativo entre dos contextos culturales que, pese a su proximidad geográfica, presentan particularidades propias. Esta colaboración evoca, simbólicamente, el trabajo conjunto entre comunidades cristianas y musulmanas a finales del siglo XIII, que dio lugar a la realización de la decoración de la techumbre de la Catedral.

Pedro Luis Hernando Sebastián

Nuevas formas de representación del arte mudéjar en el arte actual

Universidad de Zaragoza. Director del Centro de Estudios Mudéjares

En el ya lejano año de 1975 se celebró el I Simposio de Mudejarismo en Teruel, gracias a la labor del Instituto de Estudios Turolenses y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. En el segundo simposio se planteó la necesidad de crear un centro de estudios específico sobre mudéjares que fomentara el conocimiento de esta cultura tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto se hizo realidad en el año 1993.

Entre los objetivos que se pretendía cubrir para responder a esta necesidad, han estado siempre presentes la publicación de investigaciones y estudios, la organización de los Simposio Internacionales de Mudejarismo, la edición de la revista *Sarq al-Andalus*, o la consolidación de un centro de documentación sobre cultura mudéjar y morisca.

De manera paralela, se han ido realizando un gran número de actividades de divulgación, con la intención de hacer llegar al público en general las características y la importancia de lo mudéjar mediante conferencias, ciclos y todo tipo de iniciativas culturales. La presente exposición de sitúa en este último apartado de actividades culturales.

Por otra parte, este proyecto de *Trash Art*, comenzó en el año 2018 y actualmente se desarrolla junto con la red iberoamericana de Arte, Memoria y Sustentabilidade. Tiene como objeto de referencia la representación del conjunto de animales, también conocido como bestiario, que se localiza en la techumbre mudéjar de la Catedral de Teruel. Esta representación se realiza con objetos de deshecho, con el objetivo de promover el reciclaje y la reutilización de los objetos de consumo, incidiendo en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Se trata pues de dos acciones que confluyen en un proyecto común. La parte artística se basa en el arte mudéjar de la edad media, pero reinterpretado a partir de las últimas tendencias del arte actual. Se cumplen con ello objetivos de difusión y valoración histórico artística de un patrimonio tan característico de nuestro entorno como es el arte mudéjar, junto con el de la puesta en valor de las intervenciones artísticas actuales, propias del siglo XXI. La parte social, la de intervención en los procesos de formación y capacitación de las personas para la toma de decisiones consciente y transformadora se conforma a partir de los materiales empleados en el trabajo de creación y reproducción de las figuras que sirven de modelo.

En la elaboración de un sistema de comunicación artístico tradicional, entendemos al artista como el emisor, el espectador es el receptor y el canal o medio es la materialización formal de la obra de arte, además de existir un código y un mensaje. Materialización formal que se refiere a la propia obra y también a los materiales y técnicas con las que ha sido realizada. Materiales y técnicas afectan a la creación, pero también a su contemplación y a como es interpretada por el espectador consciente y reflexivo. En este caso la materia prima con la que se da forma a los objetos artísticos propiamente dichos es lo que popularmente denominaríamos basura.

La basura que significa suciedad, aquello que sobra y se rechaza, lo que alejamos de nosotros por insalubre o feo, se convierte ahora en agente para la construcción de lo positivo, conceptualizado en la idea de recuperación, transformación y reutilización. Mensaje actual, que se genera a partir de un arte histórico, y con una perspectiva contemporánea.

Si indagamos un poco en otros fenómenos similares, encontramos que hay un buen número de artistas que interpretan o mezclan conceptos y variables tradicionales con acciones actuales. Observamos que el arte contemporáneo tiene la capacidad de generar múltiples posibilidades de interacción entre los estilos islámicos orientales y las últimas tendencias creadas en el entorno del arte occidental.

El arte mudéjar es el estilo que se genera por la fusión de la tradición artística musulmana y la tradición artística cristiana occidental producida en un momento determinado, en un espacio concreto y bajo circunstancias culturales, políticas y sociales específicas. No es un arte islámico ni es un arte cristiano, ya que, con el mantenimiento de sus condiciones formales originales, no se construye el mismo discurso comunicativo que las justifica en su uso individual. Cada uno de ellos tiene un significado, pero el uso de los dos estilos como componentes de un tercer lenguaje, tiene otro sentido diferente.

Una de las maneras con las que podríamos abordar la naturaleza del arte mudéjar es a partir de ese concepto de fusión al que siempre se hace referencia. El arte islámico, se fusiona con el arte propio de la cultura en la que se incardina para lo cual participa de la esencia de ese estilo. Se adapta a ese estilo, se nutre de su significado y de sus procesos comunicativos. Eso es precisamente lo que ocurre con muchos artistas musulmanes contemporáneos, en una suerte de fusión conceptual de los islámico y lo occidental en muchos aspectos similar a la que dio como resultado al arte mudéjar histórico. En definitiva, además de acciones como la que nos ocupa en este catálogo, en las que se toma como referencia a lo mudéjar para crear un discurso o poner en valor una idea, el diálogo entre culturas que ejemplifica el arte mudéjar, continúa produciéndose en la actualidad.

Sólo por citar algunos ejemplos, en nuestro entorno hispano, es muy interesante la intervención del artista y restaurador Fernando Malo. Muchas de sus propuestas artísticas basadas en modelos y formas de la cerámica mudéjar, se funden con las últimas tendencias artísticas contemporáneas. Se trata por ello de una suerte de creación mudéjar del siglo XXI.

Si ponemos el foco en el mundo islámico artístico contemporáneo, encontramos al artista Rashid Al Khalifa, en el que se puede apreciar desde la influencia del movimiento impresionista en sus primeras obras, hasta la combinación entre la tradición islámica y la abstracción geométrica. La artista iraní Monir Shahroudy Farmanfarmaian trabajó en muchas de sus creaciones, con la abstracción geométrica occidental, a partir de las técnicas de tradición persa utilizadas ancestralmente en el uso del vidrio y los espejos decorativos. También es muy conocido el caso de Hassan Hajjaj, quien, para generar su discurso artístico, se basa en la tradición occidental de la cultura pop contemporánea, junto con la tradición artística norteafricana, hasta en punto de que se le suele conocer como el Andy Warhol marroquí. Anila Quayyum Agha utiliza el concepto occidental de instalación artística contemporánea con formas y estructuras inspiradas en el arte hispanomusulmán y la tradición pakistaní. Instalaciones basadas en patrones geométricos en las que juega con la capacidad de la luz de generar volúmenes, proyecciones y sombras. La nómina puede hacerse extensiva a otros artistas como Mounir Fatmi, Younès Rahmoun, Zoulikha Bouabdellah, EL Seed, por citar sólo algunos.

Todos ellos, y otros muchos artistas nos demuestran que la capacidad de las obras de arte para fusionar estilos de la más diversa procedencia y cronología ha sido una invariable histórica. El arte mudéjar, hoy en día, sigue teniendo total validez y actualidad.

Webgrafía

Anila Quayyum Agha (2025). "Anila Quayyum Agha". http://www.anilaagha.com

Augusta University (2022). "Morris Eminent Scholar in Art Anila Quayyum Agha opens exhibit at Columbia Museum of Art". https://jagwire.augusta.edu/morris-eminent-scholar-in-art-anila-quayyum-agha-opens-exhibit-at-columbia-museum-of-art/

Artnet (2024). "Hassan Hajjaj". https://www.artnet.com/artists/hassan-hajjaj/

ARTnews (2019, 23 de abril). "Monir Shahroudy Farmanfarmaian, sculptor of mindbending geometric works, dead at 97". https://www.artnews.com/artnews/news/monir-shahroudyfarmanfarmaian-sculptor-of-mindbending-dead-12406/

Fernando Malo (2025). "Fernando Malo. La magia de la cerámica". https://www.fernandomalo.com/

Hajjaj, H. [@hassanhajjaj_larache] (2026). "Publicaciones" [Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/hassanhajjaj_larache/

Monir Shahroudy Farmanfarmaian (s. f.). "Monir Shahroudy Farmanfarmaian". https://www.monirff.com

Rashid Al Khalifa (2026). "Rashid Al Khalifa". https://www.rashidalkhalifa.com/

The Art Newspaper (2017, 3 de octubre). "1:54 fair in London turns its gaze to North Africa". https://www.theartnewspaper.com/2017/10/03/154-fair-in-london-turns-its-gaze-to-north-africa

The Art Newspaper (2019, 23 de abril). "Tributes to Monir Shahroudy Farmanfarmaian, giant of contemporary Iranian art". https://www.theartnewspaper.com/2019/04/23/tributes-to-monir-shahroudy-farmanfarmaian-giant-of-contemporary-iranian-art

José Prieto Martín

Algunos apuntes sobre bestiarios, animales fantásticos y monstruos

Universidad de Zaragoza. Director para la Acción Cultural Intercampus

"En un sueño vi tigres de un azul que no había visto nunca y para el cual no halle la palabra justa" (Borges).

1. Sobre Bestiarios y animales fantásticos

Con la exposición *Trash + Animales fantásticos y dónde encontrarlos*, se genera un imaginario propio un bestiario sostenible, entrando en juego las artes combinatorias de lo real y de lo imaginario. La palabra "Bestiario" evoca y trae a nuestra mente animales fantásticos, seres imaginarios, bestias de otros tiempos, seres híbridos (humano-animal) y monstruos, todos ellos llenos de simbolismo. "Foucault señala la Edad Media privilegia al hombre bestial,[1] una combinación de reinos, una mixtura entre lo humano y lo animal. (...) surgen los primeros Bestiarios, compilaciones ilustradas de bestias (...) animales exóticos y de seres humanos con malformaciones" (Minhot y Torrano, 2019, p. 249). Estos seres fantásticos han sido representados: en libros de bestias o de zoología[2] (muy populares en la Edad Media); esculpidos en piedra (en capiteles de claustros, en retablos y en pórticos de iglesias) y pintados en techumbres de madera, como el bestiario de la Techumbre de la Catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel.

> Si la techumbre de la catedral de Teruel puede calificarse como una obra de arte excepcional aun atendiendo tan sólo a la cuestión de la singularidad de su estructura, cuando por fin se hace referencia a su decoración pintada la pieza merece, sin duda, el calificativo de "unicum", lo que la hace ser conocida con el sobrenombre de "Capilla Sixtina del arte mudéjar" (Borras, 1999, p. 27).

Cabe considerar, por otra parte, que "desde los bestiarios, la experiencia imaginaria surge como fruto de un propósito didáctico y estético, a medio camino entre lo meramente epistemológico y el deseo plástico del deleite" (Piñero Moral, 2006, p. 6). Y, que "no hay un bestiario, sino bestiarios, aunque todos procedan de un clásico e hipotético Physiologus[3] que no conservamos. Y existe, por otra parte, un Bestiario desmedido e inabarcable, que engloba a todos los animales de la literatura medieval" (Malaxecheverría, 1993, p. 207).

> Desde la teoría del arte, podemos considerar que un bestiario es un libro en imágenes, algunas de ellas explicadas formalmente, otras moralmente, otras zoológicamente, pero lo importante para nosotros es que todos esos aspectos biológicos, los zoológicos, los valores morales, los significados simbólicos, se han construido imaginariamente, es decir, que lo que tenemos ante nuestra mirada son imágenes, son un producto plástico cuyo sentido puede trascender su materialidad, pero no puede prescindir de ella (Piñero Moral, 2006, p. 5).

Por lo que se refiere al ámbito literario los bestiarios han sido una temática recurrente durante el siglo XX, así, por ejemplo, Guillaume Apollinaire (1880-1918) en su poemario *Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée* (1911), creó una obra de imágenes [xilografías de Raoul Dufy (1877-1953)] y palabras inspiradas en los bestiarios medievales. Otros escritores y escritoras que renovaron en la literatura contemporánea los bestiarios fueron: Jorge Luís Borges (1899-1986) y su colaboradora Margarita Guerrero en *Manual de zoología fantástica* (1957) [posteriormente *El libro de los seres imaginarios* (1967)], donde recopilaron criaturas míticas y fantásticas de diversas culturas, con una

---

[1] Se refiere a un monstruo, pero no se trata de una deformidad sino de un híbrido, fruto de la copulación entre diferentes especies.

[2] Ver el libro de Gubernatis, A. de (1874) Mythologie Zoologique ou les légends animales

[3] Los bestiarios más populares fueron el *Physiologus* de autor desconocido [aunque, para Malaxecheverria, "ha sido atribuido a los gnósticos, a Taciano, o a los autores cristianos Rufino, Epifano, Basilio, Juan Crisóstomo, Ambrosio y Jerónimo" (Malaxecheberria, 1993, p. 208)], escrito en griego posiblemente entre los siglos II y IV (hay una versión en español de Nilda Guglielmi y Mariano Ayerra Redin) y el *Bestiario de Aberdeen* ["http://www.abdn.ac.uk/bestiary/"] del siglo XII. Los expertos observan que dentro de los bestiarios hay influencias de la antigüedad clásica: *El Phisiologus*; *La Historia animalium*, (alrededor de 343 a. C.) de Aristóteles; *La Naturalis historia* (88 d. C.) de Plinio el Viejo; a las que se suma la influencia de las *Etimologías* (615-521 d.C.) de Isidoro de Sevilla.

visión moderna. Y Julio Cortázar (1914-1984) en *Bestiario* (1951), donde exploró la frontera entre lo real y lo fantástico. Estos escritores "(...) aliando tradición, vanguardia y referencias personales, escribieron bestiarios singulares (...). Nos proponen un enfoque contemporáneo de la percepción medieval del mundo, apropiándose del simbolismo antiguo de prodigios biológicos de dudosa realidad y de animales reales para renovarlos" (Sariols Persson, 2012, p. 43). Hay que mencionar, además, a Juan José Arreola (1918-2001), que tomando como punto de partida los bestiarios medievales decía mi *Bestiario* (1972): "es heredero de una larga tradición que se remonta desde el filósofo Esopo y que también está presente la idea del bestiario de Jean de La Fontaine, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, hasta llegar a Jules Renar" (Carballo, 1986, p. 457); y, a Augusto Monterroso (1921-2003) que en *La oveja negra y demás fábulas* (1969), creó uno de los bestiarios más perturbadores de la literatura. Habría que decir, también, que en la literatura española contemporánea ha habido una rehabilitación de los bestiarios, González García, los clasifica "(...) en tres grandes categorías: 1) el bestiario que refleja la condición o las conductas humanas o el bestiario moral; 2) el bestiario que pretende mostrar lo poético, lo maravilloso o lo extraordinario; 3) el bestiario cómico" (González, 2016 p. 85). Dentro de la primera categoría queremos destacar *Bestiario* (1988) de Javier Tomeo (1932-2013), y dentro de la segunda, los seres fantásticos del *Bestiario de Livermore* (1988) de Rafael Pérez Estrada (1934-2000), ya que, además, tiene un mensaje ecologista, baste como muestra el Ku:

> EL KU. Híbrido de mosca y colibrí, surge en Kyoto el Ku, diminuto pájaro criado por el barón de Yoritomo para que acompañase a un arce rojo en su dolorosa reducción a bonsái. Esta criatura es apenas visible, y sólo se alimenta de las lágrimas que vierten aquellos que en su sensibilidad se duelen de los excesos que se cometen contra la naturaleza. (Pérez Estrada, 1988, p. 68).

Otra revitalización de los bestiarios viene dada por el impulso del bestiario de criaturas mágicas y fantásticas de una de las grandes sagas de la literatura contemporánea *Harry Potter* (1997-2007).[4] Este universo mágico de la escritora británica J.K. Rowling (1965), incorpora, recopila y crea un bestiario de criaturas fantásticas y mágicas que tienen ciertos rasgos del bestiario medieval, de la mitológica clásica y del folklore británico, todo esto lo mezcla y lo transforma. Su obra *Fantastic Beasts and Where to Find Them* (2001)[5] "(...) forma parte de una larga tradición de libros dedicados a seres fantásticos, los bestiarios, cuya configuración la autora rescata y reelabora". (Gagliari, 2017, p. 1). Rowling en una entrevista de la BBC dijo:

> Me he tomado terribles libertades con el folclore y la mitología, pero para nada me siento avergonzada de eso, porque tanto el folclore como la mitología británica son totalmente bastardos. Ya sabes, nos han invadido pueblos, nos hemos apropiado de sus dioses, les hemos quitado sus criaturas míticas, y lo hemos juntado todo para crear, lo que yo llamaría, uno de los folclores más ricos del mundo, por ser tan variado. Por eso no siento ningún remordimiento en tomar prestado sin reservas de ello, si bien añadiéndole algunas cosas mías (Fry, 2005, 8:44).

2. Sobre monstruos

> La creatividad y la patología de la mente humana son, al fin y al cabo, dos lados de la misma moneda, acuñada por la evolución. La primera es responsable del esplendor de las catedrales. La segunda, de las gárgolas que las decoran, recordándonos que el mundo está lleno de monstruos demonios y súcubos (Koestler, 1967, p. 1).

Hay que hacer notar que "la categoría de lo monstruoso aparece en la tradición del pensamiento occidental como división entre lo natural y lo antinatural. En estos márgenes, lo monstruoso ha sido admirado, exhibido, soñado e imaginado, también reprimido, ocultado, castigado y torturado"

[4] Esta saga está formada por una heptalogía. La primera fue: *Harry Potter and the Philosopher's Stone* (1997), Bloomsbury Publishing. Después, aparecieron: *Harry Potter and the Chamber of Secrets* (1998), Bloomsbury Publishing; *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban* (1999), Bloomsbury Publishing; *Harry Potter and the Goblet of Fire* (2000), Arthur A. Levine Books; *Harry Potter and the Order of the Phoenix* (2003), Bloomsbury Publishing; *Harry Potter and the Half-Blood Prince* (2005), Bloomsbury Publishing ; y para cerrar la saga *Harry Potter and the Deathly Hallows* (2007), Bloomsbury/ Raincoast

[5] Guía de J.K. Rowling (bajo el seudónimo del autor ficticio Newt Scamander). La venta de esta publicación beneficia a la organización benéfica británica afiliada a la BBC Comic Relief.

(Robledo-Palop, 2013, p. 22). Además, "desconfiamos y aborrecemos al monstruo al mismo tiempo que envidiamos su libertad y quizás su sublime desesperación" (Cohen, 1996 p. 17). Gilbert Lascault (1934-2022) en su libro *Le Monstre dans l'art occidental: un problème esthétique*, considera que hay tres categorías de lo monstruoso:

> (...) o estrategias en las que se origina o a las que pertenece lo monstruoso. En primer lugar, el monstruo puede ser una hibridación formal de distintos componentes humanos o extrahumanos; en segundo lugar, un elemento creado y significado en un plano simbólico; y, por último, lo monstruoso puede ser el resultado de una introspección subjetiva y psicoanalítica de la mente (Lascault, 1973).

La representación pictórica de lo monstruoso (imágenes que remiten a lo distinto a lo anómalo a lo anormal), de bestias hibridas, de seres irreales, aparece en los universos imaginarios del Bosco (1450-1516) en ellos los monstruos "no son el resultado de una mera adición: lo que sorprende en ellos es su intensa vitalidad que los convierte no simplemente en la unión de partes heteróclitas, sino en un organismo integrado por los distintos fragmentos del mundo ´normal´" (Peñalver, 1995 p. 331). También Goya (1746-1828), en sus grabados crea monstruos imposibles, seres fantásticos, irreales, grotescos, híbridos (animales humanizados) y la deformación humana descubriéndonos "el monstruo humano". Foucault en *Los anormales*, ya señaló que "el monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido" (Foucault, 2000, p. 61).

Pero "Goya no necesita entresacar monstruosidades raras; la genuina convexidad de su ojo desfigura la visión del mal cotidiano y arroja sobre la plancha una imagen monstruosa" (Sánchez Rivero, 1920, p. 8). En algunas de sus series de grabados representa el grado de crueldad que le rodeaba recurriendo a la fantasía "se puede citar lo que Goya escribió (...): `La fantasía, abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas`" (Fernández, 1947, p. 15).

Llegados a este punto hay que mencionar la "monstruosidad bestial" de las criaturas pintadas por Pablo Picasso (1881 - 1973).

> Las criaturas que nos muestra Picasso pueden parecer a simple vista feas, amenazadoras o incluso monstruosas, pero eso se debe a que hemos perdido el contacto con nuestra propia monstruosidad ("real"). Y, cuanto más nos adentramos en el mundo picassiano, más conscientes somos de la humanidad (la "familiaridad", el equilibrio y la concreción) de los seres que contiene. (...). Los monstruos de Picasso "hacen temblar la tierra bajo sus pies", pero de un modo que al final no provoca miedo, sino más bien un reconocimiento deslumbrado del yo, tal vez compungido. El yo sí que es monstruoso (eso parece dar a entender Leiris), pero la monstruosidad es hermosa, quizá la única belleza verdadera que poseemos (Clark, *et. al*, 2017, pp. 67-68).

Por lo que se refiere a la creación de seres monstruosos en el ámbito literario, algunos escritores y escritoras, han encontrado en el contexto científico una fuente de inspiración que ha favorecido la creación de estos seres transgrediendo el orden de la naturaleza, así por ejemplo, Mary Shelley (1797-1851) en *Frankenstein or The Modern Prometheus* (1818), creó "el monstruo de la rebelión" que se vuelve contra su creador; nace de la materia inerte y se va transformando en un ser humano, pero al ver el efecto que produce su contemplación en los demás adquiere conocimiento de su anomalía extrema y se convierte en un ser incontrolable y maligno. Robert Louis Stevenson (1850-1894) en *El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde* (1886), construyó el "monstruo con deformidad psicológica"; el otro interior, personaje que disgrega su yo y se desdobla en un monstruo, que es parte de él mismo, debido a que comparte su espacio corporal. A partir de estas publicaciones al monstruo ya no habrá que buscarlo en los bestiarios, la presencia del monstruo y de lo monstruoso se multiplicará en los laboratorios. No podemos olvidarnos de H.P. Lovecraft (1890-1937) que exploró una de las emociones más fuertes del ser humano, el miedo a lo desconocido. Para él, "la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido" (Lovecraft, 1989, p.7). Inventó *Los Mitos de Cthulhu*, ciclo de narraciones de "horror cósmico" relacionados con la ciencia ficción, la literatura onírica, la fantasía pura, etc. Su monstruo esta distanciado del ser humano es el extraterrestre situado en nuestra realidad.

> La naturaleza aberrante e indeterminada de sus monstruos se ve realzada más aún si se tiene en cuenta que por lo general, por muchos adjetivos que se empleen para presentarla, la criatura no adquiere una forma detallada en la mente del lector, que llega a compartir el asombro y la inquietud del narrador (Kneale, 2006; Meritano Corrales, 2012).

En lo que concierne al universo cinematográfico, el cine ha creado una galería de monstruos, un muestrario de criaturas únicas, de especímenes extraordinarios, de monstruos (naturales, imposibles), de anomalías fantásticas, de alienígenas. Unos monstruos entre amenazadores y repulsivos, pues "Los monstruos son antinaturales en relación con un esquema conceptual cultural de la naturaleza. No encajan en el esquema; lo violan. Así, los monstruos no solo son físicamente amenazadores; también lo son cognitivamente, amenazan el conocimiento común" (Carroll, 2005 p. 86). Los géneros que han exhibido monstruos han sido los films clasificados como: terror/horror, fantástico, gótico y ciencia ficción. Con estas películas se ha buscado provocar y generar miedo en torno al monstruo. Son una serie de películas donde la normalidad es amenazada por un monstruo. "La presencia del monstruo suscita una parálisis que conjuga terror y fascinación, vértigo frente al abismo del horror, y que oscila entre una indecible atracción y la repulsión extrema (...)" (Conte Imbert, 2009 p. 193). En ellas, además, "lo monstruoso tiende a adquirir la forma de un cuerpo que rompe las divisiones entre el orden y el caos, lo civilizado y lo salvaje, lo humano y lo animal, lo masculino y lo femenino" (Robledo-Palop, 2013, p. 22).

En este universo hay diferentes e innumerables tipos de monstruos, algunos ejemplos son: el monstruo gigante, grande y fuerte "como visión catastrófica" Gojira – Godzilla- (1954[6]), Este monstruo mutante, nace tras el uso de armas nucleares, y es una encarnación simbólica del miedo social que surgió tras la catástrofe atómica de Hiroshima y Nagasaki. El monstruo hibrido con anomalías físicas, reconocido como no humano, producto de la unión de dos especies (animal y humana) *El hombre elefante* (1980[7]). Este ser ha perdido el derecho a la identidad y se sitúa en "el umbral entre los dos términos de una oposición, como humano/bestia, masculino/femenino o civilizado/primitivo, mediante el cual las culturas pueden organizar significativamente la experiencia" (Hurley, 2004, p. 190).

Los monstruos fantásticos e imposibles (vampiros) que atraviesan la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos como Drácula,[8] que definió el mito moderno del vampiro y ha sido representado desde los inicios del cine mudo en *Nosferatu, eine Symphonie des Grauens* (1922)[9] como "el monstruo del expresionismo "y en 1931 en la adaptación sonora *Drácula* (1931), dirigida por Tod Browning (1880-1962). Además, se han realizado incontables adaptaciones cinematográficas y literarias desde su publicación.

El cine también nos ha mostrado que el monstruo se encuentra dentro del ser humano en *Freaks -La parada de los monstruos-* (1932) dirigida por Tod Browning. Sus protagonistas son seres humanos con malformaciones de origen natural en un ambiente circense los "freak shows," que convirtieron las desfiguraciones anatómicas y la diferencia en un cruel espectáculo. Pero en esta película el monstruo no se encuentra en la deformación física del individuo, sino que va más allá de las apariencias, y se encuentra en el interior del ser humano.

También, podemos agregar el monstruo extraterrestre distanciado del ser humano el alien o alienígena y su llegada a nuestra realidad terrestre.

> (...) El monstruo alienígena resulta una perfecta encarnación del miedo a la Alteridad -sentido ya inserto en la propia etimología del término (deriva del latín, alienus, <<el otro>>-, pues es un ser que está más allá de las fronteras geográficas y biológicas humanas, lo que también justifica que, en muchas obras, desde la pionera *The War of the Worlds* (1898) de H. G. Wells, se potencie su aspecto horrible y/o repugnante. (Roas, 2019, pp. 34-35).

---

[6] En 1954 fue dirigida por Ishirô Honda (1911-1993); en 1988 fue adaptada, dirigida y coescrita por Roland Emmerich (1955); y en 2014 fue versionada y dirigida por Gareth Edwards (1975).

[7] Película dirigida por David Lynch (1946-2025)

[8] Novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker, publicada en 1897

[9] Adaptación no autorizada de la novela de Bram Stoker. Convertida en película de culto. Dirigida por F.W. Murnau (1888-1931)

Este tipo de monstruo extraterrestre lo vemos en *La cosa -El enigma de otro mundo-* (1982), de John Carpenter (1948), forma de vida alienígena de naturaleza informe (sin ningún aspecto definido), capaz de asimilar e imitar reproducir a la perfección cualquier forma viviente conocida. Y, en *Alien. El octavo pasajero* (1979) de Ridley Scott (1937), donde se oculta al monstruo, explorando una de las emociones más fuertes del ser humano, el miedo, a lo desconocido "el horror dentro de nosotros".

> Ciertamente las dos películas que mejor han recreado la esencia y la atmósfera lovecraftiana, son dos que no se basan directamente en sus relatos. *Alien, el octavo pasajero* (Alien, Ridley Scott, 1979) y *La cosa* (*The Thing*, John Carpenter, 1982) plasman el horror cósmico y realista de Lovecraft de manera plástica y eficaz (Arenas Orient, 2011. p. 233).

Cabe destacar el monstruo que surge tras un proceso biológico de transformación profunda en la forma, estructura y fisiología en *La Mosca* (1958). Este monstruo es una fusión genético molecular (hombre –insecto- máquina), dando lugar a un nuevo ser."Set Brundle no se transforma en mosca, se fusiona con ella a nivel genético-molecular dando nacimiento a Brundlemosca un nuevo ser; no una mosca y un humano unidos en un mismo cuerpo: algo nuevo"(Andrade Gaitán, 2013, p. 127). Para finalizar con el monstruo de inteligencia artificial HAL 9000 en *2001: A Space Odyssey* (1968) de Stanley Kubrick (1928-1999) "la rebelión de la máquina consciente" en ella vemos una imagen perturbadora de la IA y su desesperada resistencia a ser desconectada.

Bibliografía

Andrade Gaytán, Noel J. (2013). "David Cronenberg. "La mosca" o el regreso a lo humano no-humano". *Revista de Comunicación de la SEECI, núm. 30*, marzo, 2013, pp. 121-131. Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana Madrid, España. https://www.redalyc.org/pdf/5235/523552848007.pdf

Arenas Orient, C. (2011). "Lovecraft y la creación de atmósferas en el cine fantástico" en *Ars Longa: cuadernos de arte nº 20* pp. 231-241. https://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/19_arenas.pdf

Borras Gualis, G. M. (1999). "La Techumbre Mudéjar de la Catedral de Teruel", Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, (nº 80-36)

Carballo, E. (1986). "Protagonistas de la literatura mexicana". Ediciones del Ermitaño/ SEP, México

Carroll, N. (2005). "Filosofía del terror o paradoja del corazón". Madrid: Antonio Machado Libros.

Clark, T.J.; García Vergara, M.; Melius, J. y Wagner, A.M. (2017). "Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica". Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid. https://recursos.museoreinasofia.es/piedad-y-terror-esp.pdf

Cohen, J.J. (1996). "Monster Culture (Seven Theses)". en *Jeffrey Jerome Cohen* (ed.) Monster Theory: Reading Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 3-25

Conte Imbert D. (2009). "Un bestiario futuro: Exorcismos proyectivos en la ciencia ficción" David Conte Imbert Universidad Carlos III de Madrid. [pdf] https://e-archivo.uc3m.es/bitstreams/b476d5cf-bdea-4235-ac12-b2ecfcc02686/download

Fernández, Justino (1947). "El sueño De La razón Produce Monstruos". *Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas 4* (15): pp. 5-17. https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1947.15.435

Foucault, Michel (2000). "Los anormales". México: Fondo de Cultura Económica

Fry, Stephen (December 10th, 2005). "Living with Harry Potter"J. K. Rowling & Stephen Fry, BBC Radio 4. Archived by the Rowling Library. [Podcast]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YXYQqoTxAyM

Gagliardi, L. (2017). "Bestias de larga tradición. Tradiciones textuales en Animales fantásticos y dónde encontrarlos de J.K. Rowling". Luthor, 31. En *Memoria Académica*. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7698/pr.7698.pdf

González García, F. (2016). "Nuevos bestiarios en la literatura española contemporánea" Université de Strasbourg en *Lectura y signo* 11 pp. 83-93. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5771188.pdf

Hurley, Kelly (2004). "The Gothic Body". Cambridge: Cambridge University Press

Kneale, James (2006). "From Beyond: H. P. Lovecraft and the Place of Horror", *Cultural Geographies*, 13 (1), pp. 106-126. https://www.researchgate.net/publication/32894130_From_beyond_H_P_Lovecraft_and_the_place_of_horror

Lascault G. (1973). "Le Monstre dans l'art occidental: un problème esthétique", París: Klincksieck https://recursos.museoreinasofia.es/revista4.pdf

Leiris, M. (1930). "Toiles récentes de Picasso", en *Documents*, núm. 2, año 2, 1930, pp. 64-70. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32952s/f84.image

Lovecraft, H. P. (1989). "El horror en la literatura". Alianza

Malaxecheverría, I. (1993). "Bestiario Medieval". Ediciones Siruela

Minhot, L., Torrano, A. (2019). "Una reconstrucción del "monstruo" en la arqueología de la anomalía de Michel Foucault" en [pdf] de *afhic.com*. https://afhic.com/wp-content/uploads/2019/01/una-reconstrucci%C3%B3n-del-monstruo.pdf

Peñalver Alhambra, L. (1995). "Fenomenología de la experiencia visionaria en el Bosco. De la iconografía a la figuración". Facultad de Filosofía. Departamento de Filosofía IV. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones (fecha de publicación 2002). https://eprints.ucm.es/3495/

Pérez Estrada, Rafael (1988). "Bestiario de Livermore". Imprenta Dardo antes Sur

Piñero Moral, R. (2006). "Hacia una fundamentación del imaginario medieval: el Bestiario", en *Synthesis. Comité National Roumain de Littérature Comparée, XXXI-XXXIII* (2004-2006), pp. 3-12. Académie Roumaine. Institut d'Histoire et de Théorie Littéraire "G. Calinescu", Bucarest

Roas, D. (2019). "El monstruo fantástico posmoderno: entre la anomalía y la domesticación". *Revista de Literatura*, 2019, enero-junio. Vol. LXXXI, nº, 161, pp. 29-56. https://doi.org/10.3989/revliteratura.2019.01.002

Robledo-Palop, J. (2013). "El cuerpo y la sombra. Una cartografía de lo monstruoso en la cultura Moderna" (Portada) en *CARTA. Revista de pensamiento y debate del museo nacional Centro de Arte Reina Sofía* nº 4 *Monstruos* (primavera-verano). https://recursos.museoreinasofia.

Rowling, J.K. (2001). "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Raincoast

Sariols Persson, D. (2012). "Un tigre, dos tigres... Lo antiguo y lo nuevo en los bestiarios de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar" en *Cuadernos del CILHA (Centro de Literatura Hispanoamericana)* V. 13 n. 16 - 2012 (43-59). https://www.redalyc.org/pdf/1817/181725488004.pdf

Teresa Almeida

Un mosaico alternativo

Faculdade da Belas Artes da Universidade do Porto

La presencia y la tradición del mosaico se manifiestan a lo largo de todo el territorio portugués, desde el norte hasta el sur. Durante la dominación romana, en la capital de la provincia *Bracara Augusta* se realizaron diversos ejemplos que aún hoy se conservan, como el pavimento musivo expuesto en el Museo de Arqueología D. Diogo, en Braga, donde se presenta un mosaico bien preservado en el espacio de la cripta.

En las ruinas de Conímbriga "podemos observar uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la Lusitania, donde los mosaicos presentan técnicas sofisticadas, revelando la pericia de los *mosaicistas* de este período, con una ejecución variada" (Santos, 2025, p. 32). En el Museo de Faro se conserva el denominado *Mosaico del Océano*, uno de los ejemplos más significativos del repertorio iconográfico romano en el sur del territorio portugués actual.

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el siglo XIX en Conímbriga propiciaron en Portugal un renacimiento del pavimento artístico de tradición romana, que inspiró la célebre *calçada portuguesa*. Esta técnica no solo se difundió por el territorio nacional, sino que también cruzó el Atlántico, por lo que es posible encontrar ejemplos en Brasil.

La producción italiana de mosaico ejerció una influencia decisiva en esta tradición artística, destacándose dos momentos particularmente relevantes en la historia portuguesa: durante el reinado de D. João V (1706-1750), siendo la Capilla de San Juan Bautista, en la Iglesia de San Roque de Lisboa, un ejemplo paradigmático; y durante el período del *Estado Novo* bajo António de Oliveira Salazar, cuando en la década de 1960 se realizaron los mosaicos de António Lino en la Ciudad Universitaria, concretamente en el edificio de la Rectoría de Lisboa, así como en el Palacio de Justicia de Guimarães, su ciudad natal.

El siglo XX propició un crecimiento significativo del mosaico en Portugal y, en la década de 1990, se observa un incremento de grandes intervenciones musivas en el espacio público, destacándose la obra realizada por Eduardo Nery entre 1991 y 1992 para el edificio sede de la Caixa Geral de Depósitos, en Lisboa. La Expo 98 de Lisboa impulsó asimismo la ejecución de diversas obras en mosaico por parte de Pedro Proença, Sá Nogueira y Fernanda Fragateiro (Almeida, 2023).

En el siglo XXI tuvo lugar la reurbanización del Largo do Toural, en Guimarães, con motivo del evento Guimarães Capital Europea de la Cultura 2012, mediante un proyecto de la artista Ana Jotta que representa la planta del centro histórico de la ciudad. Este diseño puede contemplarse desde los balcones de los edificios que rodean la plaza.

La enseñanza del mosaico no se encuentra actualmente muy difundida. No obstante, en Europa contamos con la *Scuola Mosaicisti del Friuli*, situada cerca de Milán, una institución especializada en la formación en esta disciplina, y en la Academia de Bellas Artes de Atenas aún se imparte esta técnica ancestral, recurriendo al mosaico vítreo dentro de un enfoque marcadamente académico. Otro ejemplo es el curso de Pintura Mural de la Universidad de Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius, en Bulgaria.

Considero, por tanto, que constituye un privilegio que en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto (FBAUP) los estudiantes puedan todavía acceder a esta formación, que articula tradición e innovación. Entre las iniciativas desarrolladas destacan las exposiciones organizadas *Pintura, o No-Pintura?!* en el Museo Municipal de Espinho y *(Des)fragmentación: una exposición de obras de mosaico* en el Museo de Arqueología D. Diogo, en Braga, las cuales dieron lugar asimismo a la publicación de catálogos.

Los trabajos desarrollados en la asignatura de mosaico de la FBAUP incorporan materiales que trascienden los soportes más tradicionales y comunes, como la tesela cerámica y/o vítrea, o la

piedra. Se observa el empleo de otros elementos menos convencionales o tradicionalmente considerados menos nobles. Esta opción revela una clara intención de expandir los límites técnicos y conceptuales del mosaico, explorando nuevas posibilidades expresivas y constructivas.

Se pretende, por un lado, que los estudiantes presenten propuestas innovadoras de realización, en las que el mosaico deje de ser entendido únicamente como un arte parietal de carácter predominantemente decorativo. Se busca, por el contrario, evidenciar su potencial como lenguaje artístico autónomo, capaz superar los límites que históricamente le han sido atribuidos.

De este modo, se fomenta la exploración de nuevas aproximaciones formales, materiales y conceptuales, permitiendo que el mosaico ocupe distintos espacios y establezca un diálogo con diversos contextos artísticos, arquitectónicos y de diseño. Así, esta práctica pasa también a asumir dimensiones escultóricas, instalativas o conceptuales, ampliando su campo de actuación y afirmándose como un medio expresivo contemporáneo, abierto a la experimentación y a la reflexión crítica.

En un mundo en el que la preocupación ambiental se ha convertido en una constante y en una prioridad global, resulta natural que estos principios pasen a integrarse en el currículo académico. La incorporación de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la reutilización de materiales y la conciencia ecológica en el contexto educativo se revela fundamental para la formación de profesionales y ciudadanos más responsables y atentos a los desafíos contemporáneos. En este sentido, la enseñanza procura promover una reflexión crítica sobre el impacto de las prácticas humanas en el medio ambiente, fomentando enfoques creativos e innovadores que concilien la producción artística, científica o tecnológica con principios de sostenibilidad. De este modo, el currículo académico se convierte en un espacio privilegiado para la sensibilización, la experimentación y el desarrollo de nuevas metodologías capaces de responder a las exigencias de un mundo cada vez más consciente de la necesidad de preservar los recursos naturales. Con esta premisa, durante el curso académico 2024/25 se desarrollaron diversos proyectos en los que se emplearon residuos, materiales desechables y reciclables.

Al inicio del semestre se llevó a cabo un taller con los estudiantes matriculados en la asignatura de Mosaico, cuya fuente de inspiración serían los azulejos portugueses. Los grupos realizaron un trabajo de campo consistente en un levantamiento fotográfico de azulejos existentes en la ciudad de Oporto, para finalmente seleccionar uno sobre el cual trabajar. Se constituyeron cinco grupos que desarrollarían el proyecto dentro de un taller.

Dado que esta asignatura es optativa y en ella pueden matricularse estudiantes de segundo a cuarto curso, procedentes de distintas titulaciones, muchos de los participantes no se conocían previamente. La metodología de trabajo comenzó con la presentación de ejemplos de proyectos anteriores en los que se habían utilizado materiales reciclables y reutilizables. Los grupos estaban formados por cuatro estudiantes cada uno. Cada participante trabajó sobre un soporte de 40 × 40 cm, que posteriormente se integraría en una obra conjunta de 180 × 180 cm.

Durante una semana de intenso trabajo, las producciones se desarrollaron en un ritmo armónico, donde cada estudiante, aun trabajando individualmente, contribuía al resultado colectivo. El proyecto culminó en la exposición colectiva *Desconstrucción pictórica de azulejos con desperdicios urbanos*, celebrada en la Galería Cozinha de la Facultad de Bellas Artes de Oporto.

Tras esta primera iniciativa, se propuso a los estudiantes la posibilidad de desarrollar nuevamente un proyecto conjunto e interdisciplinar, en colaboración entre la FBAUP y la Universidad de Zaragoza, concretamente la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. No todos los estudiantes matriculados optaron por participar en este trabajo grupal; sin embargo, quienes aceptaron el desafío asumieron la propuesta con responsabilidad y compromiso. Se organizaron nuevamente cinco grupos, aunque en esta ocasión el número de integrantes varió: algunos estaban formados por cuatro estudiantes y otros por dos.

Posteriormente, se puso a disposición de los estudiantes un conjunto de imágenes de la Catedral de Teruel, indicando aquellas que ya habían sido seleccionadas por los estudiantes del grado en Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. La propuesta planteaba utilizar residuos como materia prima, otorgándoles un nuevo valor simbólico y expresivo al integrarlos en

un proceso de creación artística orientado a reinterpretar el patrimonio aragonés. En particular, el proyecto se centraba en el bestiario de la Catedral de Santa María de Mediavilla, recuperando sus figuras e imaginarios para propiciar un diálogo contemporáneo entre interlocutores de la Península Ibérica.

Este enfoque no solo subrayaba la dimensión histórica e identitaria de una de las construcciones más emblemáticas del arte mudéjar (Prieto, Almeida, 2025) sino que también pretendía establecer una reflexión crítica sobre sostenibilidad, memoria y transformación. Al reutilizar residuos como material artístico, la obra tendía a ser un puente entre pasado y presente, cuestionando los valores asociados al consumo y a la preservación patrimonial, al tiempo que renovaba el significado simbólico de esas representaciones medievales en el contexto actual.

A partir de esta dinámica, los grupos eligieron con qué equipo colaborar y seleccionaron una imagen que dialogara con la ya existente. Cada grupo estableció reuniones periódicas; la barrera lingüística no supuso un obstáculo, pues se comunicaban en portugués y respondían en español. En cada grupo, un estudiante asumió la responsabilidad de mantener el diálogo con los demás compañeros españoles.

Tras la selección de las propuestas, se realizaron tutorías individuales con cada grupo, en las que se determinaron los materiales a emplear. Entre ellos se encontraban botones de distintas formas y tamaños, conservados por la madre de una estudiante; envases de leche; latas de bebidas; plásticos de colores; tapones de botella; CD desechables; materiales electrónicos, entre otros.

El profesorado también intervino y desarrolló una obra conjunta. Mi contribución consistió en una deambulación por los caminos de tierra próximos a mi estudio, donde recogí hojas de eucalipto y cortezas de pino caídas en el suelo. Recurrí asimismo a residuos textiles procedentes de una fábrica, reutilicé cajas de café y cáscaras de los huevos de las gallinas y patas que deambulaban libremente por el jardín.

Otra docente de la FBAUP, Daniela Pinheiro, fue invitada a participar en el proyecto, trabajando con un grupo de estudiantes de Teruel.

En las sesiones organizadas para el desarrollo del proyecto, los estudiantes llevaban los distintos materiales y trabajaban conjuntamente a un ritmo intenso, buscando establecer armonías y diálogos con las demás propuestas.

Cabe destacar el carácter innovador de la iniciativa, al adoptar nuevas estrategias de aprendizaje basadas en un enfoque experimental y colaborativo. La propuesta se apoya en entornos digitales como herramientas estructurantes, creando un espacio sincrónico de comunicación común, abierto, participativo y diverso, que potencia el intercambio de conocimiento y la interacción continua entre los participantes (Prieto, Almeida, 2025).

Su objetivo principal consistió en generar sinergias entre ambas universidades, promoviendo el intercambio de experiencias, metodologías y perspectivas académicas, así como el fortalecimiento de la cooperación institucional. Se pretende, de este modo, establecer un diálogo estructurado y sostenible, capaz de fomentar proyectos conjuntos, estimular la innovación pedagógica y consolidar redes de investigación y creación artística.

En el mes de mayo, José Prieto regresará a la FBAUP para la finalización de los trabajos desarrollados por los estudiantes. De esta colaboración surgieron diversas exposiciones en Francia y España, que culminarán en una muestra final presentada en Portugal, en la Galería Cozinha de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto.

Bibliografía

Almeida, T. (2023). "(Des)fragmentação: uma exposição de obras de mosaico", FBAUP design inc

Prieto, J. & Almeida, T. (2025). "El reciclaje y el aprendizaje síncrono a distancia como forma de co-creación". EcoArte: Arte, território e patrimônio em transformação. CAP Journal, Vol.7, Issue 1, 76-87, ISSN 2184-8157. https://doi.org/10.48619/cap.v7i1.A1295

Santos, I. (2025). "Sustentabilidade e inclusão na arte do mosaico: Um estudo teórico-prático de impacto comunitário", dissertação de mestrado em arte e ciências do vidro e da cerâmica. Universidade NOVA de Lisboa / Universidade de Lisboa

Imágenes (Catálogo)

Extraña ave con el pico abierto y ala izquierda extendida, 2025

Teresa Almeida
Telas, metal y hojas secas sobre cartón
60 x 120 x 2 cm

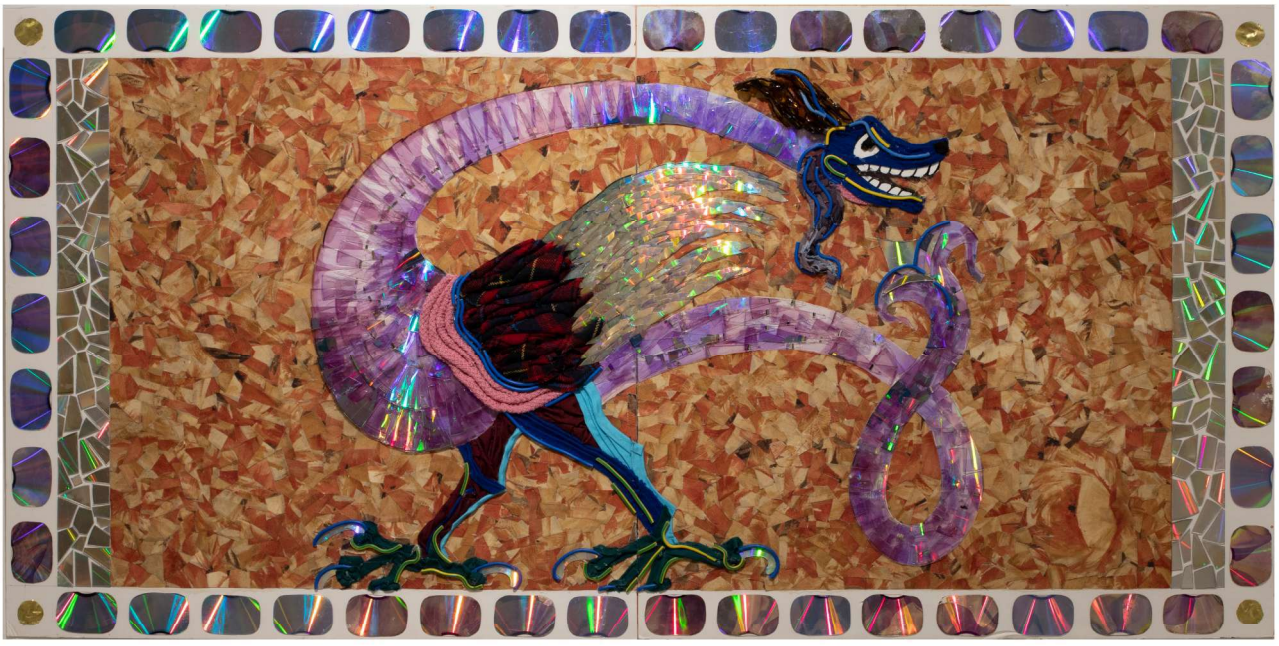
Dragón con cabeza de hombre barbado, 2025

José Prieto
Metales, telas, cartón y serrín sobre madera
60 x 120 x 2 cm

Radler
TÓNIC
ORIGINA
eppes

Dragón con cola terminada en forma de flor de lis, 2025

Daniela Pinheiro
Cartón, telas y fragmentos de CD sobre cartón
60 x 120 x 2 cm



Leona sobre fondo amarillo, 2025

Lucía Frauca, Patricia Medivil, Gloria Peñaranda, Dakota Rodríguez
Cartón, plásticos y envases de tetrabrik sobre madera
60 x 120 x 2 cm

León en posición de reposo atacado por una alimaña, 2025

Ana Luisa Pinto, Bárbara Queirós, Ema Pitão Patrão, Ana Beatriz Caspurro
Botones y tapones de plástico sobre cartón
60 x 120 x 2 cm

Grifo de quíntuple cola, 2025

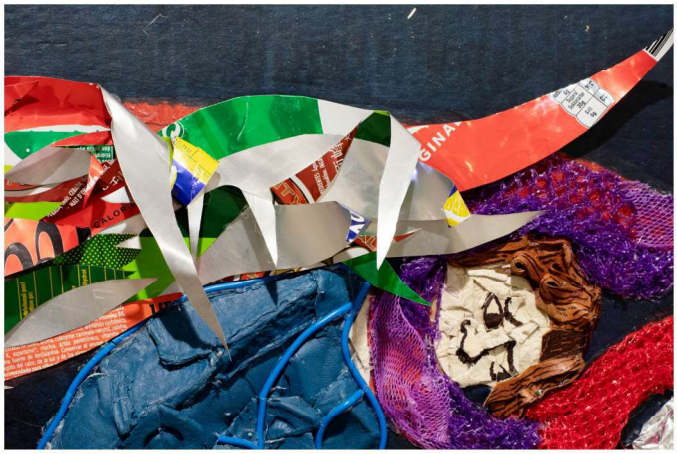
Erica Andreu, Gabriela Seguer, Inés Lafuente, Candela Albalt, Adriana Angulo
Plásticos, cristales y piedras sobre madera
60 x 120 x 2 cm

León de afiladas garras, 2025

Luna Marina Callejero, Sandra Laguna, Laura Garfella, Noelia Peñarrubia y Claudia Casino
Cartón, telas, hilo y tapones de refrescos sobre madera
60 x 120 x 2 cm

Lucha de un dragón con un hombre, 2025

Luana Santos y Rita Muas
Telas, metal, papel aluminio y tapones de refrescos sobre cartón
60 x 120 x 2 cm



Grifo en posición de ataque, 2025

Iciar García, Carmen Olaverri, Eduardo Losilla, Ana Valeria Ramírez,
Bridney Ascarrunz y Sam Meléndez
Plásticos, metales y elementos tecnológicos sobre madera
60 x 120 x 2 cm

Pavo real, 2025

Beatriz Fernandes, Joana Silva y Matilde Moreira
Telas, metales, corchos, elementos tecnológicos y hojas secas sobre cartón
60 x 120 x 2 cm

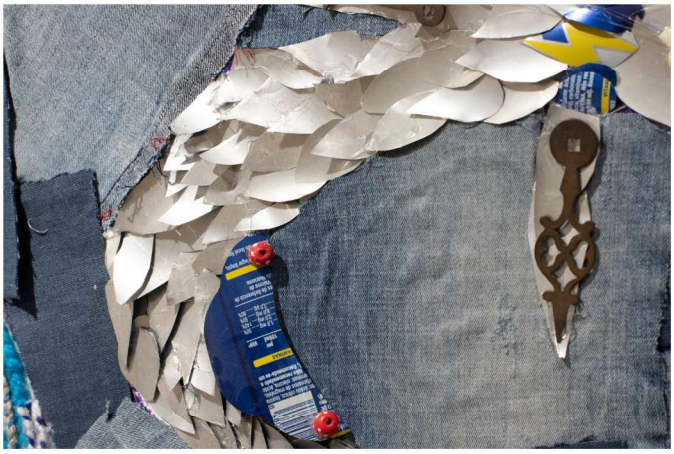
ASUS
AMSTEL
Radler

Dragón con cola terminada en motivos florales, 2025

Oriana Suárez, Su Yang Ejarque, Lydia Villalta, Ana V. López, Estela Astudillo y Silvia Allepuz
Telas, hilos y latas de refresco sobre madera
60 x 120 x 2 cm

Sirena pájaro con cabeza de mujer, 2025

Celia Almeida y Vega Ruiz
Telas, conchas, hilos, envases de tetrabrik y máscara sobre cartón
60 x 120 x 2 cm



TRASH + Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Lugares y fechas de las exposiciones realizadas:

Abbaye médiévale. Centre culturel Les arts de lire.
Lagrasse (Francia). 30 y 31 de mayo de 2025.

ARTESALA. Edifico de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Universidad de Zaragoza. Campus de Teruel (España). Del 16 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Hall de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca (España). Del 2 al 27 de febrero de 2026.

Hall del edificio Torres Quevedo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA).
Universidad de Zaragoza. Campus Río Ebro, Zaragoza (España). Del 2 al 23 de marzo de 2026.

Sala de Exposiciones de la Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Zaragoza. Campus San Francisco, Zaragoza (España). Del 24 de marzo al 21 de abril de 2026.

Galería Cozinha Faculdade de Belas Artes.
Universidade do Porto (Portugal). Del 30 abril al 7 mayo de 2026.

TRASH + Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Organizan:

Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio Universidad Zaragoza

CENTRO DE ESTUDIOS MUDÉJARES
Instituto de Estudios Turolenses

OAAEP
Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública

Colaboran:

U.PORTO
FACULDADE DE BELAS ARTES
UNIVERSIDADE DO PORTO

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Unidad predepartamental de Bellas Artes
Universidad Zaragoza

IPH
Instituto de Patrimonio y Humanidades
Universidad Zaragoza