

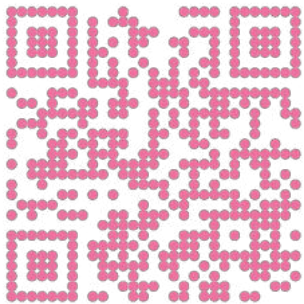
ETHEROTOPIC METHOD

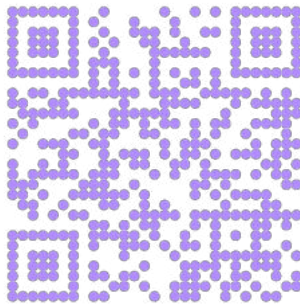
9ª MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEONARRACIÓN A/R/TOGRÁFICA

IX Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica **Etherotopic-Method**

Del 20 al 31 de marzo 2023

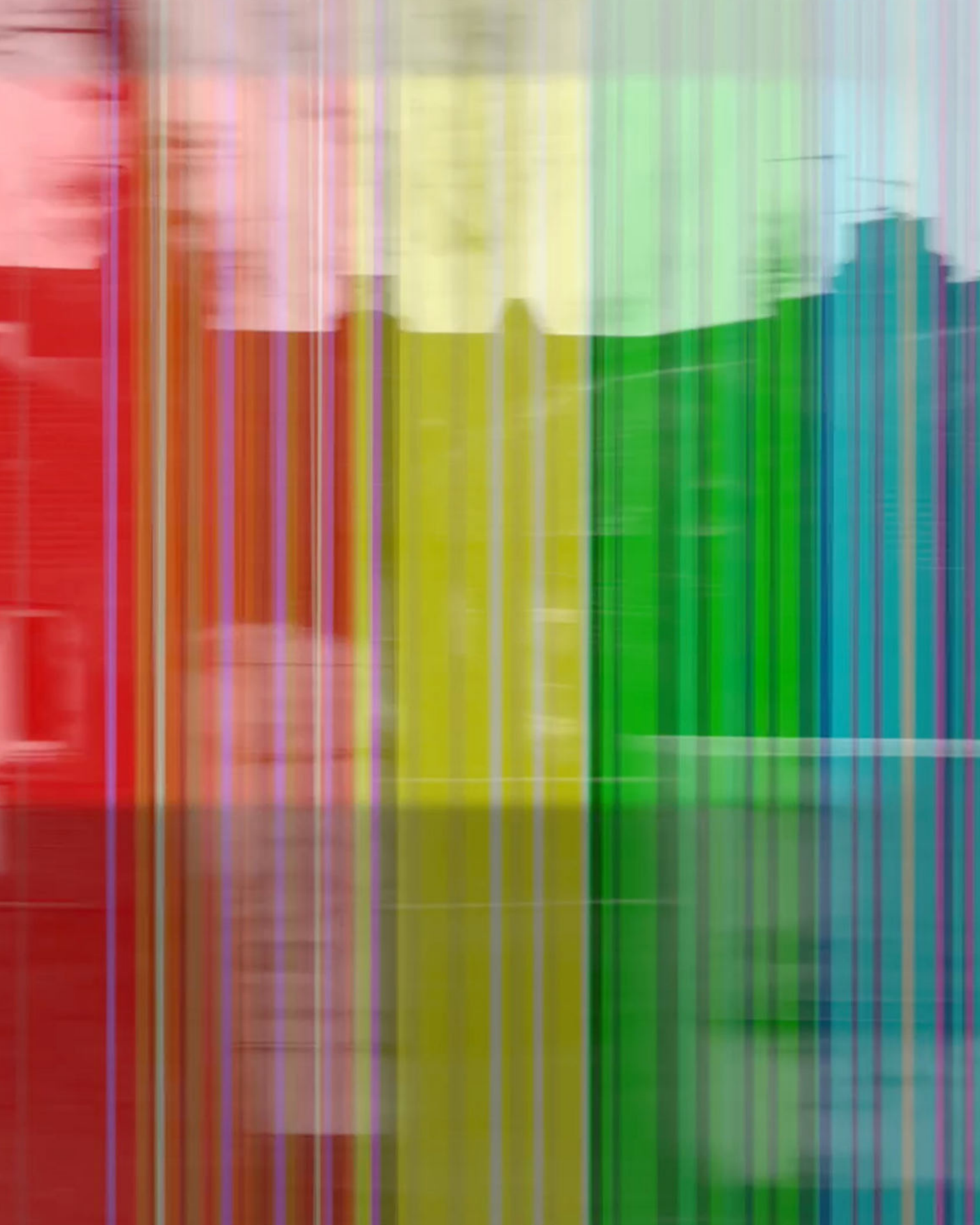
PROGRAMA

WEB

Eterotopías: un relato de ciencia ficción dentro de un laboratorio de experimentación audiovisual

Etherotopias: a science fiction story inside an audiovisual experimentation laboratory

Dirección y comisario/*Direction and Curator:*
Ángel García Roldán

Universidad de Granada
Granada. España

Traducción/*Translation:*
Noa Arija Gibson

Society evolves, assuming new forms of communication and expanding its possibilities within an increasingly close relationship between what we experience and how we perceive it. The result: a macro vision based on the induction of stories that promote attention, contemplation and the actions of individuals, through a complex system of servile relationships between the being-body that we are and the being-video in which we have converted ourselves.

*Beyond the effects of media image, its sedative effects, or its involvement in social movements, the sensation of permanent reality is more than a communicative effect related to the diffusion of the media narrative. The fundamental question is to what extent current knowledge is sustained within an expansive and hypermedia audiovisual culture. Much of what we know is through the screen, which implies a greater number of interactions with narrative, visual, and audiovisual forms that replace traditional text. Living through the screen might have seemed dystopian or apocalyptic just a few years ago. It was likely the mirror behind which some authors diagnosed the end of an era, or even the downfall of what we understand as humanity. But the reality is quite different; 'the real' is only questioned regarding its multiple possibilities within what we have called virtual life. Audiovisual is inherent to this new state, and therefore, we seek new approaches and opportunities for a virtual being that finds new limits in the "New World". This is the perspective that, under the title **Etherotopic Method**, we propose in the context of the 9th International Exhibition of A/r/t/ographic*

La sociedad evoluciona, asumiendo nuevas formas comunicativas y expandiendo sus posibilidades dentro de una relación cada vez más estrecha entre lo que vivimos y cómo lo percibimos. El resultado: una macrovisión basada en la inducción de relatos que promueven la atención, la contemplación y las acciones de los individuos, a través de un complejo sistema de relaciones serviles entre el ser-cuerpo que somos y el ser-vídeo en el que nos hemos convertido.

Más allá de los efectos de la imagen mediática, de sus efectos sedantes o de su implicación en movimientos sociales, la sensación de permanente realidad es algo más que un efecto comunicativo relacionado con la difusión del relato mediático. La cuestión fundamental es, hasta qué punto el conocimiento actual se sostiene dentro de una cultura audiovisual expansiva e hipermedia. Gran parte de lo que conocemos es a través de la pantalla y eso implica un número mayor de interacciones con formas narrativas, visuales y audiovisuales, que sustituyen al tradicional texto. La circunstancia de vivir a través de la pantalla podría parecernos distópica o apocalíptica hace tan solo unos años. Seguramente fue el espejo tras el que algunos autores diagnosticaron el final de una época, o incluso el debacle de lo que entendemos como humanidad. Pero la realidad es bien distinta; 'lo real', solo se cuestiona respecto a sus múltiples

posibilidades dentro de lo que hemos denominado como vida virtual. Lo audiovisual es consustancial a este nuevo estado, y por ello, buscamos nuevos enfoques y oportunidades a un ser-virtual que encuentra nuevos límites en el "Nuevo Mundo". Esta es la perspectiva que tras el título, ***Etherotopic Method***, planteamos en el contexto de la 9ª Muestra Internacional de Videonarración A/r/tográfica, sumándonos al debate actual sobre el metaverso en el despertar de la vida virtual.

La tecnología del último siglo ha permitido pensar en otros mundos y en sus formas más precoces de interacción. Así el hipermedia o el hipervideo han contribuido a entender que es posible un nuevo contexto de habitabilidad, al que hoy tratamos de incorporar necesidades tradicionales implementando nuevas posibilidades. Este sistema funcional de acomodación evolutiva promueve igualmente nuevos territorios y estructuras de conocimiento que permiten entender formas de existencia nunca antes descritas. Desde este punto de vista, podemos entender el trasunto digital-virtual como un ectoplasma, o sustancia invisible, que nos rodea, nos conforma y nos transforma. El Método Eterotópico trata, precisamente, de aportar un enfoque útil para entender el hecho visual como un éter (*ether*), multivisual, desde el que replantear las

Videonarration, joining the current debate on the metaverse in the awakening of virtual life.

The technology of the last century has allowed us to think about other worlds and their earliest forms of interaction. Thus, hypermedia or hypervideo have contributed to understanding that a new context of habitability is possible, to which we try to incorporate traditional needs by implementing new possibilities. This functional system of evolutionary accommodation also promotes new territories and structures of knowledge that allow us to understand forms of existence never before described. From this point of view, we can understand the digital-virtual counterpart as an ectoplasm or invisible substance that surrounds us, shapes us, and transforms us. The Etherotopic Method aims precisely to provide a useful approach to understanding the visual fact as an ether, multivisual, from which to rethink the distances and gaps between individuals. Thus, the audiovisual can be considered as a material that produces human cartographies, as the gaps are delimited by their narratives. We speak of complex traces of the human that modulate their history, transform their identity, and project their social structure to places never before imagined. Describing this media-ether as a generative context of video signals implies assuming that its narratives arise, collide, or hybridize within a magma in continuous expansion, transformation, and disappearance, with the sole pretension of describing each moment and the life experiences of its authors and protagonists.

The audiovisual-being that we are is a hybrid

form that modifies the patterns of vision through interconnected narratives that favor the expansion of understanding; a knowledge that we constantly experiment through the audiovisual ectoplasm. It is necessary to circumscribe all its manifestations if we are able to understand the strong implication between the motivations of each narrative segment, that is: the questions they offer, the contexts they question, and the creative genesis that necessarily predisposes us towards new learnings. From this heterotopic vision, we also surpass the traditional limitations of the concept of art, proposing an opening to new interests, contents, effects, and productions, concluding that the Etherotopic Method is itself an artifact for audiovisual creation, research, and learning in any circumstance of application: communicative, scientific, educational, or artistic, and all of them at once.

*The proposal of the 9th edition of the International Exhibition of A/r/tographic Videonarration amplifies some of these ideas by cultivating an interest in diversity, particularity, and their mixture. Throughout these nine years, we have been defining different aspects related to the a/r/tographic approach in the field of audiovisual creation, describing different scenarios, experiments, and experiences associated with the genesis of **A/r/tography Films** - an audiovisual category that arises in the relational context of creator-researcher-educators in the arts. This new audiovisual category allows us to define and analyze new questions that were previously hidden or obscured by the rigors of the audiovisual discipline, as well as by the*

distancias y los vacíos existentes entre los individuos. Así, lo audiovisual, puede ser considerado como una materia productora de cartografías humanas, en tanto los vacíos son delimitados por sus narrativas. Hablamos de rastros complejos de lo humano que modulan su historia, transforman su identidad y proyectan su estructura social hasta lugares nunca antes imaginados. Describir este éter-mediático como un contexto generativo de señales-video implica asumir que sus narrativas, surgen, colisionan, o se hibridan dentro de un magma en continua expansión, transformación y desaparición, con la única pretensión de describir cada momento y las experiencias vitales de sus autores y protagonistas.

El ser-audiovisual que somos es una forma híbrida que modifica los patrones de la visión a través de narrativas interconectadas que favorecen la expansión del entendimiento; un conocimiento que ensayamos constantemente a través del ectoplasma audiovisual. Es necesario circunscribir todas sus manifestaciones si con ello somos capaces de entender la fuerte implicación entre las motivaciones de cada segmento narrativo, esto es: las preguntas que ofrecen, los contextos que cuestionan y la génesis creativa que nos predispone necesariamente hacia nuevos aprendizajes. Desde esta visión eterotópica superamos también las delimitaciones tradicionales del concepto arte, planteando

una apertura a nuevos intereses, contenidos, efectos y producciones, concluyendo que el Método Eterotópico es, en sí, un artefacto para la creación, la investigación y el aprendizaje audiovisual en cualquier circunstancia de aplicación: comunicativa, científica, educativa o artística, y todas ellas a la vez.

La propuesta de la 9ª edición de la Muestra Internacional de Videonarración A/r/tográfica, amplifica alguna de estas ideas cultivando un interés por lo diverso, lo particular y su mixtura. A lo largo de estos nueve años hemos ido acotando distintos aspectos relacionados con el enfoque a/r/tográfico en el ámbito de la creación audiovisual, describiendo distintos escenarios, ensayos y experiencias asociadas a la génesis de las **A/r/tography Films** —una categoría audiovisual que nace en el contexto relacional de los creadores-investigadores-educadores en artes—. Esta nueva categoría audiovisual permite definir y analizar nuevas cuestiones que anteriormente permanecían ocultas u opacadas por los rigores de la disciplina audiovisual, así como por las limitaciones de los diversos estudios ligados a los géneros clásicos del audiovisual: ficción, documental, experimental, ensayo, videoarte, videoperformance y los rigores de las nuevas tecnologías aplicadas a los dispositivos audiovisuales. Desde esta perspectiva, podemos acceder, por igual,

limitations of the various studies linked to classic audiovisual genres: fiction, documentary, experimental, essay, video art, video performance, and the rigors of new technologies applied to audiovisual devices. From this perspective, we can access audiovisual works that deploy different essayistic strategies, establishing permanent dialogues with their own intentionality. Reinforcing the need for this type of audiovisual work as investigations that are concerned with the social, identity, cyclical, travel, and wandering, the poetics of the limit, the revealing contexts and landscapes in a clear demonstration of the present, its questions, and its inquiries.

The Showcase grows and matures, expanding its contexts and collaborations, as well as consolidating those spaces dedicated to debate. In this way, the **Postgraduate Seminar 'A/r/tography Films. Instruments for audiovisual research and learning based on video-essay'**, organized by the Doctorate Program in Arts and Education at the University of Granada, is consolidated in our programming, which this year features presentations by invited artists and researchers: Eugenio Rivas Herencia, Fernando Baena, Anna Gimein. The section called **'Filmographies'** is also consolidated, dedicated to the exhibition of the works of our speakers with screenings during the conferences that will take place in the afternoons from March 20 to 22 at the Corrala de Santiago, as well as during the screenings of the week from March 27 to 31 at the Cultural Center of the Palacio de los Condes de Gabia of the Provincial Council of Granada, an institution that has collaborated

with the showcase since its beginnings.

For the past four editions, the organization has been committed to an expansive and interconnected exhibition scenario, reinforced by the publication of a catalog - available in digital and print-on-demand formats - that allows for the ongoing consultation of the majority of the works included in its extensive program. In this way, we ensure the relevance of this publication beyond the event itself, promoting the dissemination of the work of the participants and making it a useful resource for students, teachers, and researchers in Art Education, particularly in audiovisual training and creation.

It is worth noting in this edition the continuity of the section dedicated to the viewing of specific studies on audiovisual a/r/tography, titled **'New A/r/tography'**, which on this occasion brings us closer to the doctoral research of Miguel Tejada Sánchez entitled "A/r/tographies to address the armed conflict in Colombia: proposals from editorial creation and video-essay for aesthetic formation and art education school experiences." Also, the section dedicated to **'Invited Projects'**, which in this edition includes the projects of artists Juan-Ramon Barbancho, Juan Baños, and Javier Flores.

In addition, two new sections are being added. One is dedicated to **'International Audiovisual Training Projects'** with the proposal titled "Image + Time = Movement" from the Bachelor's Degree in Visual Arts at the National Pedagogical University of Bogotá, curated by Professor Edward J. Guerrero

a obras audiovisuales que despliegan distintas estrategias ensayísticas estableciendo diálogos permanentes con su propia intencionalidad. Reforzando la necesidad de este tipo de obras audiovisuales como indagaciones que se preocupan por lo social, por la identidad, por lo cíclico, por el recorrido y su deambular, por la poética del límite, por los contextos y paisajes reveladores en una clara demostración del presente, de sus interrogantes y sus pesquisas.

La Muestra crece y madura, ampliando sus contextos y colaboraciones, así como afianzando aquellos espacios dedicados al debate. De esta manera, se consolida en nuestra programación el **Seminario de Postgrado 'A/r/tography Films. Instrumentos para la investigación y el aprendizaje audiovisual basados en el video-ensayo'**, organizado por el Programa de Doctorado en Artes y Educación de la Universidad de Granada, que este año cuenta con las ponencias de los artistas e investigadores invitados: Eugenio Rivas Herencia, Fernando Baena, Anna Gimein. También se afianza la sección denominada **'Filmografías'**, dedicada a la exhibición de las obras de nuestros ponentes con pases durante las conferencias que tendrán lugar las tardes del 20 al 22 de marzo en la Corrala de Santiago, así como durante las proyecciones de la semana del 27 al 31 de marzo en el Centro Cultural del Palacio de los Condes de Gabia de la Diputación

Provincial de Granada, institución que colabora con las muestra desde sus inicios.

Desde hace cuatro ediciones la organización viene apostando por un escenario de exhibición, expansivo e interconectado, que se refuerza con la edición de un catálogo —en digital e impreso en papel bajo demanda— que permite la consulta permanente de la mayoría de las obras incluidas en su amplio programa. De esta manera, aseguramos la vigencia de esta publicación más allá del propio evento, favoreciendo la difusión del trabajo de los participantes, y convirtiéndola en un contenido útil para estudiantes, docentes e investigadores en Educación Artística y específicamente en formación y creación audiovisual.

Cabe señalar en esta edición la continuidad de la sección dedicada al visionado de estudios específicos sobre a/r/tografía audiovisual, titulada **'Nueva A/r/tografía'**, que en esta ocasión nos acerca a la investigación de doctorado de Miguel Tejada Sánchez titulada *"A/r/tografías para abordar el conflicto armado en Colombia: propuestas desde la creación editorial y el video ensayo para experiencias escolares de formación estética y educación artística"*. También la sección dedicada a **'Proyectos Invitados'**, que recoge en esta

Chinome (Colombia). The other is from the José Nogué Art School in Jaén, titled "Generational Images and Narratives," curated by Professor Iñaki Pablo Ramos San Antón (Spain).

In addition, the already classic section of **'International Curatorships'** is expanded with the participation of new collaborating events such as "La Primera Vez. Miradas emergentes del Cine de Cali", produced by the School of Communication of the Faculty of Integrated Arts at Universidad del Valle (Colombia), and the curation of Marián López Fdz. Cao and Mar Marcos Molano titled: "Video-letters: Women Change Museums: From Object Memory to Women's Memory" produced by the General Directorate of Cultural Heritage and Fine Arts of the Ministry of Culture for the EllasCrean Festival, which joins the curatorship selections of Oranim Academic College of Education (Israel), "Stiff Caress", and the curatorship "Ensayos Videográficos II. Sentido, Absurdo y Espiritualidad" from the Faculty of Fine Arts at the University of Malaga.

As it could not be otherwise, because they are the germ of our event, we maintain the space dedicated to **Audiovisual Experimentation Laboratories** around **'A/r/tography Films'**, developed within the Master of Visual Arts and Education of the University of Granada, which this year offers us a novel proposal of collective essay around the work of filmmaker Andrei Tarkovsky, based on video-reference as a pedagogical structure and instrument for artistic research. In this line of projects, we also highlight the third installment of the 'Arte.web' section dedicated to the new narratives

generated in web.art and net.art environments, which includes a selection of a/r/tographic projects carried out on virtual media by students from the Fine Arts Degree at the University of Granada.

In addition, this year there is a new section specifically dedicated to audiovisual projects related to mediation in the field of heritage, **'Heritage and Audiovisual Mediations'**, curated by the researcher and professor Jaime Mena de Torres, titled "Exhibit or Expose Oneself: Evoked Museum".

We continue our commitment to the **'International Call for Entries'**, which on this occasion had an international panel of professionals as judges. The panel was composed of artists, researchers, curators, and art managers, most of whom have been involved in previous editions of the exhibition. The panel included: Yael Guilat, an Israeli researcher, professor, and curator; Marco Antonio Moscoso Velarde, a cultural manager, curator, and director of Video Raymi from Peru; Rosa Muñoz Bustamante, an economist and program director at MECA Mediterráneo Centro Artístico in Spain; Juan Baños Fonseca, an interdisciplinary artist and professor at the University of Chicago in Illinois, USA/Spain; Liliana Alcalá Ortega, a video artist and head of the Direction Department at Secuoya Studios in Spain; and Eugenio Rivas Herencia, an artist, researcher, and professor at the University of Malaga in Spain.

In conclusion, we hope that this edition surpasses all expectations and allows us to begin new paths for the next meeting. This will

ocasión los proyectos de los artistas Juan-Ramon Barbancho, Juan Baños y Javier Flores.

Además, se amplían dos nuevas secciones. Una dedicada a **‘Proyectos internacionales de formación audiovisual’** con la propuesta titulada *“Imagen + Tiempo = Movimiento”* de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá comisariada por el profesor Edward J. Guerrero Chinome (Colombia), y la de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén titulada *“Imágenes y narrativas generacionales”*, comisariada por el profesor Iñaki Pablo Ramos San Antón (España).

También se amplían la ya clásica de **‘Comisariados Internacionales’** con la participación de nuevos eventos colaboradores como: *“LA VEZ PRIMERA. Miradas emergentes de la investigación-creación audiovisual en la Universidad del Valle (Cali-Colombia)”*, que produce la Escuela de Comunicación de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle (Colombia) y y el comisariado de Marián López Fdz. Cao y Mar Marcos Molano titulado: *“Video-cartas: Las mujeres cambian los museos: de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres”* producido por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura para el *Festival EllasCrean*, que se suman a las selecciones

comisariales del Oranim Academic College of Education (Israel), *“Stiff Caress”*, y al comisariado *“Ensayos Videográficos II. Sentido, Absurdo y Espiritualidad”* de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

Mantenemos, como no podría ser de otra manera —pues son el germen de nuestro evento—, el espacio dedicado a los **Laboratorios Audiovisuales de Experimentación** en torno a las **‘A/r/tography Films’**, desarrollados dentro del Máster de Artes Visuales y Educación de la Universidad de Granada, que este año nos ofrecen una propuesta novedosa de ensayo colectivo en torno a la obra del cineasta Andréi Tarkovsky a partir de la vídeo-referencia como estructura pedagógica e instrumento para la investigación artística. En esta línea de proyectos, también destacamos, la tercera entrega de la sección **‘Arte.web’** dedicada a las nuevas narrativas generadas en entornos del web.art y net.art, que recoge una selección de proyectos a/r/tográficos realizados en soportes virtuales de los estudiantes del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Además, este año surge una sección nueva dedicada específicamente a proyectos audiovisuales ligados al ámbito de la mediación en ámbitos del patrimonio, **‘Patrimonios y Mediaciones**

be a very special edition in which we will celebrate the first 10 years of the project, with the hope of at least continuing the path we have set and implementing new scenarios to this event that was born with the vocation of creating networks and spaces for debate around contemporary audiovisuals and their multiple facets.

Audiovisuales', comisariado por el investigador y profesor Jaime Mena de Torres titulado *'Exponer o exponerse: museo evocado'*.

Continuamos la apuesta por nuestra ***'Convocatoria Internacional'***, que en esta ocasión ha contado con un jurado internacional de profesionales —artistas, investigadores, comisarios y gestores de arte— vinculados en su mayoría con las distintas ediciones de la muestra y formado por: la investigadora, profesora y comisaria, Yael Guilat (Israel); el gestor cultural, comisario y director de *Video Raymi*, Marco Antonio Moscoso Velarde (Perú); la economista y directora de programas de MECA Mediterráneo Centro Artístico, Rosa Muñoz Bustamante (España); el artista interdisciplinar y profesor de la Universidad de Chicago en Illinois (UIC), Juan Baños Fonseca (España/EEUU); La videoartista y responsable del Departamento de Dirección de la productora *Secuoya Studios*, Liliana Alcalá Ortega (España); y el artista, investigador y profesor de la Universidad de Málaga, Eugenio Rivas Herencia (España).

implementar nuevos escenarios a este evento que nació con la vocación de crear redes y espacios de debate en torno al audiovisual contemporáneo y sus múltiples facetas.

Como conclusión, esperamos que esta edición supere todas las expectativas y permita comenzar nuevos caminos para el siguiente encuentro; una edición muy especial en la que celebraremos nuestros primeros 10 años de proyecto, con la ilusión al menos de continuar la senda trazada e

A/r/tography Films Instrumentos para La investigación y el aprendizaje audiovisual basados en el vídeo-ensayo

#1

*A/r/tography Films
Instruments for audiovisual
research and learning
based on video-essay*

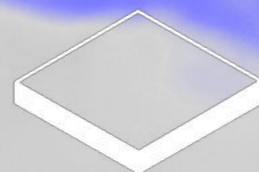
Ángel García Roldán (Coord.)
Programa de Doctorado en Artes y Educación
Escuela Internacional de Posgrado. Universidad de Granada. España
<https://doctorados.ugr.es/arteducacion/>

Conferencias
conferences

*Un ejercicio de cartografía crítica en
Los Asperones, Málaga*
Eugenio Rivas Herencia

*La poesía y el vídeo como herramientas para
el ensayo artístico*
Fernando Baena Baena

*Acto de fe: investigación para la obra/obra
como investigación*
Anna Gimein

A/R/TOGRAPHY FILMS

Un ejercicio de cartografía crítica en Los Asperones, Málaga

Eugenio Rivas Herencia

Universidad de Málaga. España

www.eugeniorivas.com

CONFERENCIA

20/03/2023

Corrala de Santiago

Universidad de Granada

El proyecto A 15 minutos de Los Asperones (2020), patrocinado por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga es un proyecto desarrollado entre la práctica artística y el urbanismo, junto a la arquitecta María Rivas Herencia. Se trata de un trabajo de escucha que buscaba crear experiencias conjuntas y generar reflexión sobre una problemática que se ve repetida a lo largo de nuestra geografía. En Málaga, el barrio de Los Asperones supone un vacío en los mapas mentales de la ciudad. Este núcleo habitacional, situado en la periferia de la ciudad, se construyó en 1987 para alojar de manera temporal a más de un centenar de familias de etnia gitana provenientes de diversos asentamientos chabolistas. El desarraigo producido por el desplazamiento y la condición de temporalidad del vecindario ha originado a lo largo de los años una situación insostenible de precariedad y desconexión con el resto del tejido urbano.

Distintas tendencias urbanas actuales promueven la ciudad de cercanía, un modelo de ciudad más ecológico y socialmente sostenible. Una de las estrategias más ilustrativas es la planteada por el urbanista Carlos Moreno, desarrollada por el Ayuntamiento de París, conocida bajo el lema La ciudad del cuarto de hora. Quince minutos es la medida espacio temporal máxima en la que cada habitante debería tener acceso a pie o en bicicleta a los servicios necesarios: alojamiento, aprovisionamiento, salud, trabajo, educación-cultura y ocio. Extrapolando este parámetro utópico de sostenibilidad urbana-social a este ámbito geográfico concreto, esta deriva crítica nos invita a preguntarnos a cerca de las infraestructuras que encuentran los habitantes de Los Asperones en ese radio y qué otros paisajes conforman su realidad diaria en ese no-lugar.

PROYECCIÓN

A quince minutos de Los Asperones. 2020
Eugenio Rivas y María Rivas

45'24"
España

La poesía y el vídeo como herramientas para el ensayo artístico

Fernando José Baena Baena

www.fernandobaena.com

CONFERENCIA

21/03/2023

Corrala de Santiago

Universidad de Granada

Mis últimos vídeos se estructuran a través del desarrollo en imágenes visuales y sonoras de varios poemas propios. Estos trabajos son, pues, una conjunción de vídeo y poesía, manifestaciones que se relevan, apoyan y modifican a lo largo de las diferentes fases de preparación, grabación y montaje. En todo el proceso, la atención es la herramienta principal; la principal estrategia, la dosificación adecuada de disciplina y flexibilidad. Como el arte para mí es una manera de estar en el mundo, estos ensayos artísticos son, a la vez, ensayos vitales. Intentos de descubrir qué soy capaz de pensar y qué es lo que pudieran querer decir aquellas borrosas imágenes que originaron las obras. Así, el trabajo artístico es un trabajo de esclarecimiento que consigue traer una nueva “cosa” al mundo.

PROYECCIÓN

La casa vieja. 2022

Fernando Baena

44' 55"
España

Acto de fe: investigación para la obra/obra como investigación

Anna Gimein

CONFERENCIA

22/03/2023

Corrala de Santiago
Universidad de Granada

Por mucha investigación previa de cualquier tipo que pueda conllevar la creación de una obra, el proceso es una investigación en sí mismo; el resultado, un acto de fe.

PROYECCIÓN

Mistress. 2020
Anna Gimein

80'
España/EEUU

Filmografías

Filmographies

Mistress

Anna Gimein
España. 2020. 80'

La casa vieja

Fernando Baena
España. 2022. 44'54"

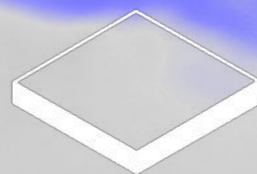
A quince minutos de Los Asperones

Eugenio Rivas y María Rivas
España. 2020. 45'25"

Anastomos ritual

Juan Baños Fonseca
España/EEUU. 2020-21. 23'20"

#2

A/R/TOGRAPHY FILMS

Anna Gimein *Mistress*

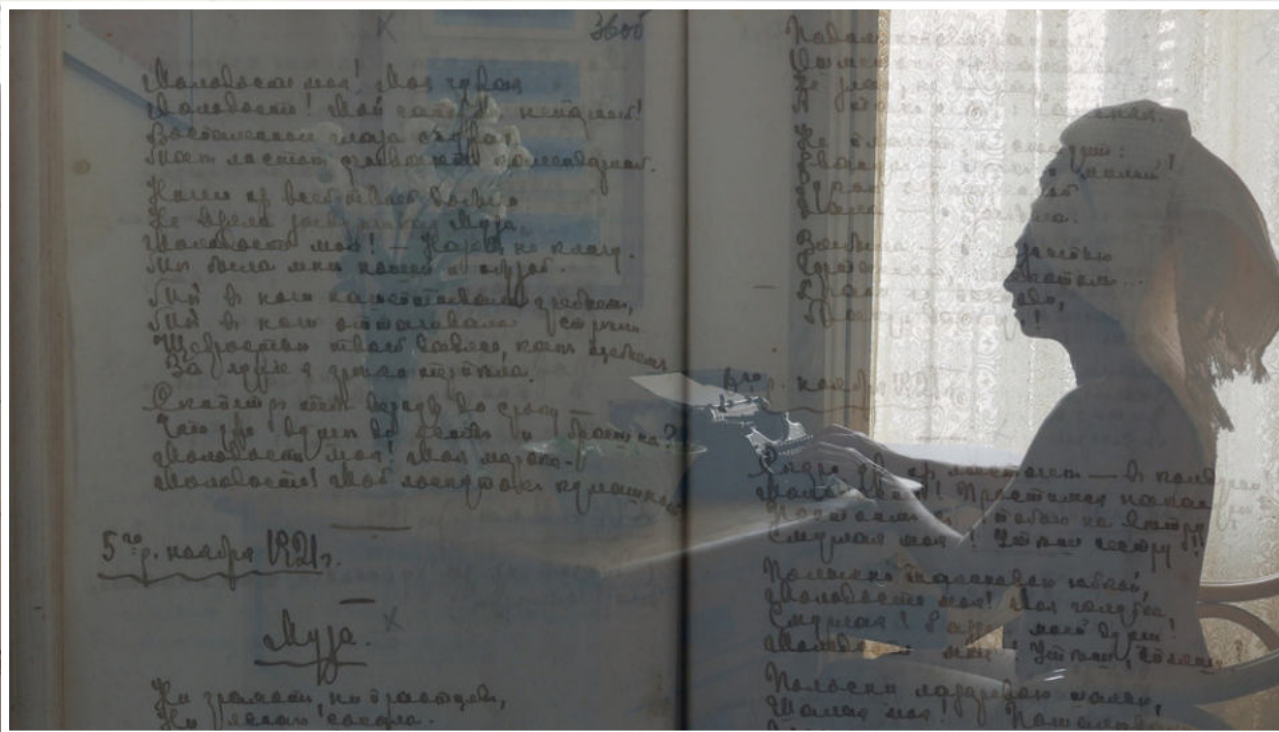
España /EE.UU.
2020

80'

Mistress began with the reading of "Wittgenstein's Mistress", an experimental novel published in the US in 1988 after its author, David Markson, received 54 rejections from publishers.

The film begins after the end of the world, the end of all living beings – humans, insects, and any creature that once crawled upon the earth. Yet this apocalypse is of no interest to us, we neither know nor care about its cause. After the end, everything remains: the knickknacks, the machines, the matches, the paintings. The myths and anecdotes – these remain in the head of the only creature alive, a woman of a certain and uncertain age, which they inhabit together with past pain and a certain humor of her here and now. She is the mistress of the universe, "appointed the curator of all the world".

As her fingers execute stream-of-consciousness typing, the woman's thoughts revisit the same places, people and stories time and again, remixing them in different ways with the music she hears, if only in her head. The images mix, too: ancient Greek columns and her own laundry, or the many seas of the world and, very particularly, the writing: writing as in the early journalistic moving images; as in the notes traced in their scores by the hands of Bach or Schubert; the letters in the notes and missives of Akhmatova, Rilke, or Flaubert; the lines drawn in pencil on paper of Modigliani or Jeanne Hébuterne, or those drawn on the beach with a stick.

Mistress parte de la lectura de la novela experimental de David Markson publicada en los EEUU en 1988 tras 54 negativas de editoriales. El título se tradujo al español como *La amante de Wittgenstein*.

Comienza tras el fin del mundo: el fin de los humanos, los insectos y todos los demás seres que se arrastran por la tierra. No sabemos el porqué de este apocalipsis, ni nos interesa. Tras el fin, queda todo. Quedan los cachivaches, las máquinas, las cerillas, los cuadros y los libros. Los mitos y las anécdotas, las canciones y las palabras quedan en la cabeza de la única criatura viva, una mujer de cierta e incierta edad. Allí conviven con el dolor de antaño y con un cierto humor de su aquí y ahora. Ella es la dueña del universo, “nombrada curadora del mundo entero”.

Según sus dedos mecanografían el flujo de su consciencia, los pensamientos de la mujer vuelven a visitar lugares, personas e historias una y otra vez, remezclándolos de diferentes maneras con la música que oye, aunque sea

solo en su cabeza. También las imagines se mezclan: las columnas de la antigua Grecia con la colgada, o los muchos mares del mundo y, muy particularmente, la escritura: aquella de las primeras imágenes periodísticas en movimiento; las notas trazadas por las manos de Bach o Schubert; las misivas de Akhmatova, Rilke o Flaubert, las líneas sobre papel de los dibujos de Modigliani o Jeanne Hébuterne, or aquellas trazadas en la arena con un palo.

Fernando Baena

La casa vieja
The Old House

España
2022

44'54"

<http://www.fernandobaena.com/works/la-casa-vieja/>

La casa vieja [The Old House], 2022, is a series of eight videos filmed in my childhood home, which has been deserted for many years. Just thinking of that house, old even when I was a child, weighs me down with the years, those I lived in it and those that I might have lived there. It would be strange if, much like an old house, this work were not full of persistent phantoms, apparitions of oneself, children long lost. I hesitate to say whether a portrait of a room or a house inhabited only by still shapes is a landscape or a still-life. But yes, that suggested absent figure is my own: the videos are based on poems written and spoken to serve as the impulse for movement, that of the dancer Marianela León, my "alter ego" in the series.

*La casa vieja, 2022, es un conjunto de ocho vídeos grabados en la casa de mi infancia, ahora deshabitada. Haber vivido en esa casa, que siendo yo niño era ya vieja, hace que con sólo pensarla caigan sobre mí los años, tanto los que allí viví como los que hubiera vivido en ella. Así, sería raro que estos vídeos, como una casa vieja, no estuvieran atravesados por fantasmas tenaces, apariciones de uno mismo, niños perdidos. No sé si el retrato de un cuarto o de una casa en cuyo espacio hay sólo seres quietos es paisaje, o es más bien naturaleza muerta. Pero sí, esa figura ausente que se cita es la mía. Y es que la serie está basada en varios poemas escritos y recitados para que sirvieran de guion al trabajo de movimiento de la bailarina Marianela León, mi *alter ego* en esta obra.*

Eugenio Rivas María Rivas

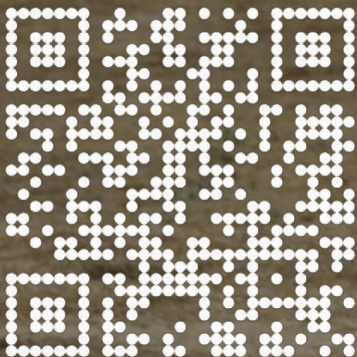
A 15 minutos de Los Asperones

España
2020

45'25"

<https://youtu.be/U2duyAWhKKc>

15 Minutes from Los Asperones is a project developed between artistic practice and urban planning. It is a project of listening that seeks to create shared experiences and generate reflection on a problem that is repeated throughout our geography. In Malaga, the neighbourhood of Los Asperones represents a gap in the mental maps of the city. This housing area, located on the outskirts of the city, was built in 1987 to temporarily house more than a hundred of Roma families from various informal slums. The sense of uprooting produced by the displacement and the temporary nature of the settlement has led over the years to an unsustainable situation of precariousness and disconnection with the rest of the urban structure.

This research-action project is divided into two levels of work. The first line, based on the exercises of listening and understanding, relies on the audiovisual resource to generate a documentary in which professionals from different fields are interviewed while they are walking. The second line proposes different journeys in the form of a video-performance. All of them start from Los Asperones and go through its accessible surroundings in a maximum length of 15 minutes.

Different current urban trends promote the city of proximity, a more ecological and socially sustainable city model. One of the most illustrative strategies is the one proposed by the urban planner Carlos Moreno, known under the slogan The quarter-hour city and developed by the Paris City Council. According to it, fifteen minutes is the maximum time-space measure in which each inhabitant should have access on foot or by bicycle to the necessary services: accommodation, groceries, health, work, education-culture and leisure. By applying this ideal parameter of urban-social sustainability to this specific geographical area, we ask ourselves which infrastructures the inhabitants of Los Asperones are actually able to find within this radius and which other landscapes conform their daily reality in this non-place.

A 15 minutos de Los Asperones es un proyecto desarrollado entre la práctica artística y el urbanismo. Se trata de un trabajo de escucha que busca crear experiencias conjuntas y generar reflexión sobre una problemática que se ve repetida a lo largo de nuestra geografía. En Málaga, el barrio de Los Asperones supone un vacío en los mapas mentales de la ciudad. Este núcleo habitacional, situado en la periferia de la ciudad, se construyó en 1987 para alojar de manera temporal a más de un centenar de familias de etnia gitana provenientes de diversos asentamientos chabolistas. El desarraigo producido por el desplazamiento y la condición de temporalidad del vecindario ha originado a lo largo de los años una situación insostenible de precariedad y desconexión con el resto del tejido urbano.

Este proyecto de investigación-acción se desdobra en dos niveles de trabajo. La primera línea, de escucha y entendimiento, se apoya en el recurso audiovisual de manera documental a través de entrevistas a profesionales de diferentes ámbitos. La segunda línea plantea distintos itinerarios a manera de video-performance, que parten de Los Asperones

y recorren el entorno accesible en una longitud temporal máxima de 15 minutos.

Distintas tendencias urbanas actuales promueven la ciudad de cercanía, un modelo de ciudad más ecológico y socialmente sostenible. Una de las estrategias más ilustrativas es la planteada por el urbanista Carlos Moreno, desarrollada por el Ayuntamiento de París, conocida bajo el lema *La ciudad del cuarto de hora*. Quince minutos es la medida espacio temporal máxima en la que cada habitante debería tener acceso a pie o en bicicleta a los servicios necesarios: alojamiento, aprovisionamiento, salud, trabajo, educación-cultura y ocio. Extrapolando este parámetro utópico de sostenibilidad urbana-social a este ámbito geográfico concreto, nos preguntamos qué infraestructuras encuentran los habitantes de Los Asperones en ese radio y qué otros paisajes conforman su realidad diaria en ese no-lugar.

Nueva A/r/tografía

New A/r/tography

A/r/tografías para la guerra

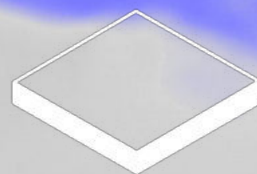
Miguel Tejada Sánchez

Escuela de Comunicación Social

Universidad del Valle

Colombia, 2023. 21'47"

#3

A/R/TOGRAPHY FILMS

A/r/tografías para la guerra

A/r/tography for war

https://www.mtejadasanchez.com/artografias_para_la_guerra

Investigación/*Research*:

Miguel Tejada Sánchez

Docente en la Escuela de Comunicación Social
de la Facultad de Artes Integradas
Universidad del Valle, Cali, Colombia

Traducción/*Translation*:

Erasmus Pantoja

Before starting working with the educational institutions, I presented an essay at an event organized by the La Tertulia museum (the modern art museum of the city of Cali) which was read in a live radio and sound performance, as part of the programming of an event called Donde habita la memoria (Where Memory Lives). I was invited to this space by the NoisRadio collective, which works in the field of sound and radio art. The writing and presentation of this essay allowed me to stage a series of ideas and projections related to the work that I was about to begin in the two aforementioned schools. It was an occasion to share a preamble in which one can find a series of metaphors related to the notion of the ghostly and the spectral in the school experience; in this case, what I suggest is that the presence of art and war in school can be thought of as a series of unsettling presences (Méllich, 2012) that have narrative and poetic qualities essential to the formulations that would be made in the two educational institutions.

A ghost in my school is a personal reflection on the poetic potential of metaphors and a collection of references, hints, and homages to the work of others, key works at this time and in this place. Among ruins, ghosts and specters, we find ourselves sometimes in silence, sometimes in uproar, sometimes in arduous exploration towards the future.

“Now let’s imagine a student looking out the classroom window at the sky. It’s a white, foamy, milky sky. At this age, when children have to be educated to learn how to live, the self-absorbed observation of the sky is not

Antes de comenzar el trabajo con las instituciones educativas, presenté en un evento organizado por el museo La Tertulia (el museo de arte moderno de la ciudad de Cali) un ensayo que fue leído en una acción sonora y radiofónica en vivo, como parte de la programación de un evento llamado Donde habita la memoria. A este espacio fui invitado por el colectivo NoísRadio, que trabaja en la línea del arte sonoro y radiofónico. La escritura y la presentación de este ensayo me permitió poner en escena una serie de ideas y proyecciones relacionadas con el trabajo que estaba a punto de iniciar en las dos escuelas ya mencionadas. Fue una ocasión para compartir un preámbulo en el que hay una serie de metáforas relacionadas con la noción de lo fantasmal y lo espectral en la experiencia escolar; en este caso, lo que sugiero es que la presencia del arte y la guerra en la escuela puede pensarse como una serie de presencias inquietantes (Mèlich, 2012) que tienen cualidades narrativas y poéticas esenciales en las formulaciones que habrían de hacerse en las dos instituciones educativas. Se trata de una reflexión personal sobre el potencial poético de las metáforas y una colección de referencias, de guiños y homenajes al trabajo de otras personas, obras claves en este tiempo y en este lugar. Entre ruinas, fantasmas y espectros nos encontramos, ya en silencio, ya en algarabía, ya en la exploración ardua hacia el porvenir.

"Ahora imaginemos a un estudiante que mira el cielo por la ventana del salón de clase. Es un cielo blanco, espumado, lechoso. A esta edad, cuando los niños han de escolarizarse para aprender a vivir, la observación ensimismada del cielo es poco recomendable, por ociosa. Pero ¿cómo evitarlo? Ahí está esa luz algodónada que se esparce sobre los pantanos y los cultivos, y lo que este paisaje podría suscitar en el escolar es una pregunta: ¿y ahora, después de este cielo tan aburrido, qué podría pasar? Nos imaginamos un antes o un después: ¿qué pasó antes de este orden de las cosas y las emociones? ¿qué pasará cuando se rompa este estado de la cuestión? ¿qué podría romperlo?
El cielo ya está explicado, sus límites han sido establecidos y su presencia en la vida cotidiana no debería interrumpir el curso lógico de nuestras vidas en el mundo, a no ser de que un día empiecen a llover ranas, como en cierta película (de Paul Thomas Anderson). Entonces lo que se nos plantea en la escuela es una pregunta lógica: ¿qué es lo que debería pasar en el cielo, además de que las nubes se carguen de agua y luego dejen caer la lluvia sobre los cultivos y los nacimientos de los ríos? Queremos que pase algo raro: que el cielo se abra y deje entrar el vértigo del espacio infinito. Un asteroide, un cohete, un dirigible en llamas. Una cometa. Un pelotón de marcianos que dibujan las ideas sobre

recommended, as it is idle. But how to avoid it? There is that cottony light that spreads over swamps and crops, and what this landscape could elicit in the schoolboy is a question: and now, after this boring sky, what could happen? We imagine a before or after: what happened before this order of things and emotions? What will happen when this state of affairs is broken? What could break it?

*The sky is already explained, its limits have been established and its presence in daily life should not interrupt the logical course of our lives in the world, unless one day frogs start raining down, like in a certain movie (by Paul Thomas Anderson). So what is posed to us in school is a logical question: what should happen in the sky, besides the clouds being loaded with water and then dropping rain on crops and river springs? We want something strange to happen: that the sky opens up and lets in the vertigo of infinite space. An asteroid, a rocket, a Zeppelin on fire. A comet. A platoon of Martians drawing ideas on light boards. Or a plane that suddenly starts writing with smoke across the blue sky the omens of a nefarious time to come, as in the novel *Distant Star*, by Roberto Bolaño: the Nazi who writes poetic riddles and minimal paradoxes to exalt Aryan superiority. All these things can happen, and their possibility as an outburst is what allows them to make sense. But in school we are protected from these possibilities. We are warned -among other things- that people who think this way get disastrous results in the psychotechnical tests of contemporary capitalism.” (Tejada, 2020)*

In 2021, I created a video essay based on the conversation we had during a virtual session of

*the project *Cuánto es siempre* (How much is forever), in which we addressed the Palace of Justice siege in Bogotá in November 1985. I set out to engage in dialogue with the students’ and teachers’ perceptions through a selection of my own images and archive footage featuring the famous stranger who decided to feed pigeons in Bolívar Square while the police, the army and M-19 rebels exchanged gunfire, and while some hostages were being rescued, in a highly questionable (legally) operative which left more than ten people missing. I did this work with the aim of illustrating how one could generate a record, a poetic memory of an artistic and educational experience. For teachers and students this type of exercises may allow a rebuilding of their experiences in daily school life, which tends to turn dull and cold, especially when virtual meetings are held. And dialogue with images is intriguing, giving depth and plot to the spontaneous exchanges of reflections in the air. Is a work of montage that can be considered for future experiences as an analytical and sensitive means to understand the aesthetic and political dimensions of certain events and gestures that often go unnoticed in media reports.*

unos tableros de luz. O un avión que de repente empieza a escribir con vapor sobre el azul del cielo los presagios de un tiempo nefasto por venir, como ocurre en la novela Estrella distante, de Roberto Bolaño: el nazi que escribe acertijos poéticos y mínimas paradójicas para exaltar la superioridad aria. Todas estas cosas pueden pasar, y su posibilidad como exabrupto es lo que permite que tengan un sentido. Pero en la escuela nos protegen de estas posibilidades. Nos advierten —entre otras cosas— que las personas que piensan así obtienen resultados nefastos en las pruebas psicotécnicas del capitalismo contemporáneo”. (Tejada, 2020)

En 2021 elaboré un video ensayo basándome en la conversación que tuvimos durante una sesión virtual del proyecto Cuánto es siempre, en la que abordamos la toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, en noviembre de 1985. Me propuse dialogar con las percepciones de las estudiantes y las docentes a través de una selección de imágenes propias y tomas de archivo en las que aparece el famoso desconocido que decidió alimentar las palomas en la Plaza de Bolívar, mientras la policía, el ejército y los subversivos del M-19 cruzaban disparos, y algunos de los rehenes eran rescatados, en un operativo de muy dudosa legalidad, que dejó a más de diez personas desaparecidas. Este trabajo lo realicé con el propósito de ilustrar cómo se podría generar un registro, una memoria poética de una experiencia

artística y educativa. Es probable que para las docentes y los estudiantes este tipo de ejercicios les permitan recomponer las vivencias de la cotidianidad escolar, que suele tornarse anodina y fría, especialmente cuando se realizan encuentros virtuales. Y el diálogo con las imágenes es sugerente, le encuentra un fondo, una trama, a las reflexiones que se intercambian de manera espontánea, en el aire. Es un trabajo de montaje que puede considerarse para futuras experiencias, como recurso analítico y sensible para comprender la dimensión estética, política, de ciertos hechos y ciertos gestos que suelen pasar desapercibidos en los relatos de los medios.

REFERENCIAS / REFERENCES

- Mèlich, J. (2012). *Filosofía de la finitud*. Herder.
- Tejada, M. (2020). *A/r/tografías para abordar el conflicto armado en Colombia: propuestas desde la creación editorial y el video ensayo para experiencias escolares de formación estética y educación artística*. [Tesis de doctorado] Universidad de Granada.
https://www.mtejadasanchez.com/artografias_para_la_guerra

Miguel Tejada Sánchez

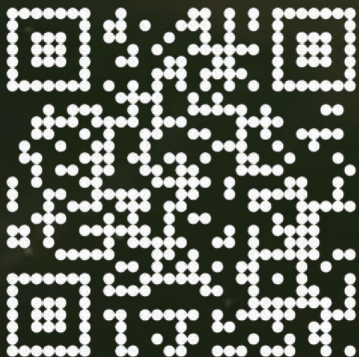
Un fantasma en mi escuela
A ghost in my school

Colombia
2021

8'08"

<https://youtu.be/f-vAKlejdio>

This work is visual essay about the longing feeling I used to have as a kid when I was at my school, while staring out the window of the classroom and wondering when would something crucial (in a poetic sense) happen to all of us.

Un fantasma en mi escuela es una reflexión personal sobre el potencial poético de las metáforas y una colección de referencias, de guiños y homenajes al trabajo de otras personas, obras claves en este tiempo y en este lugar. Entre ruinas, fantasmas y espectros nos encontramos, ya en silencio, ya en algarabía, ya en la exploración ardua hacia el porvenir. "Queremos que pase algo raro: que el cielo se abra y deje entrar el vértigo del espacio infinito. Un asteroide, un cohete, un dirigible en llamas. Una cometa. Un pelotón de marcianos que dibujan las ideas sobre unos tableros de luz. O un avión que de repente empieza a escribir con vapor sobre el azul del cielo los presagios de un tiempo nefasto por venir, como ocurre en la novela "Estrella distante", de Roberto Bolaño: el nazi que escribe acertijos poéticos y mínimas paradójicas para exaltar la superioridad aria. Todas estas cosas pueden pasar, y su posibilidad como exabrupto es lo que permite que tengan un sentido. Pero en la escuela nos protegen de estas posibilidades. Nos advierten

—entre otras cosas— que las personas que piensan así obtienen resultados nefastos en las pruebas psicotécnicas del capitalismo contemporáneo.

Este videoensayo es una obra derivada del ensayo Un fantasma en mi escuela, escrito por Miguel Tejada y leído en vivo en los jardines del Museo la Tertulia (Cali, Colombia), en febrero de 2020, con el colectivo Noísradio, Mauricio Prieto, Daniella Torres y Juan Camilo Parra.

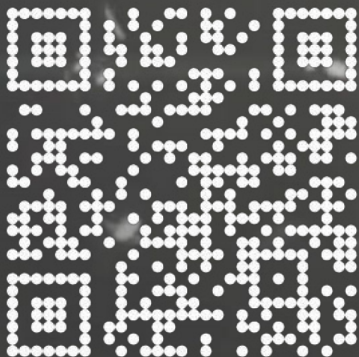
Miguel Tejada Sánchez

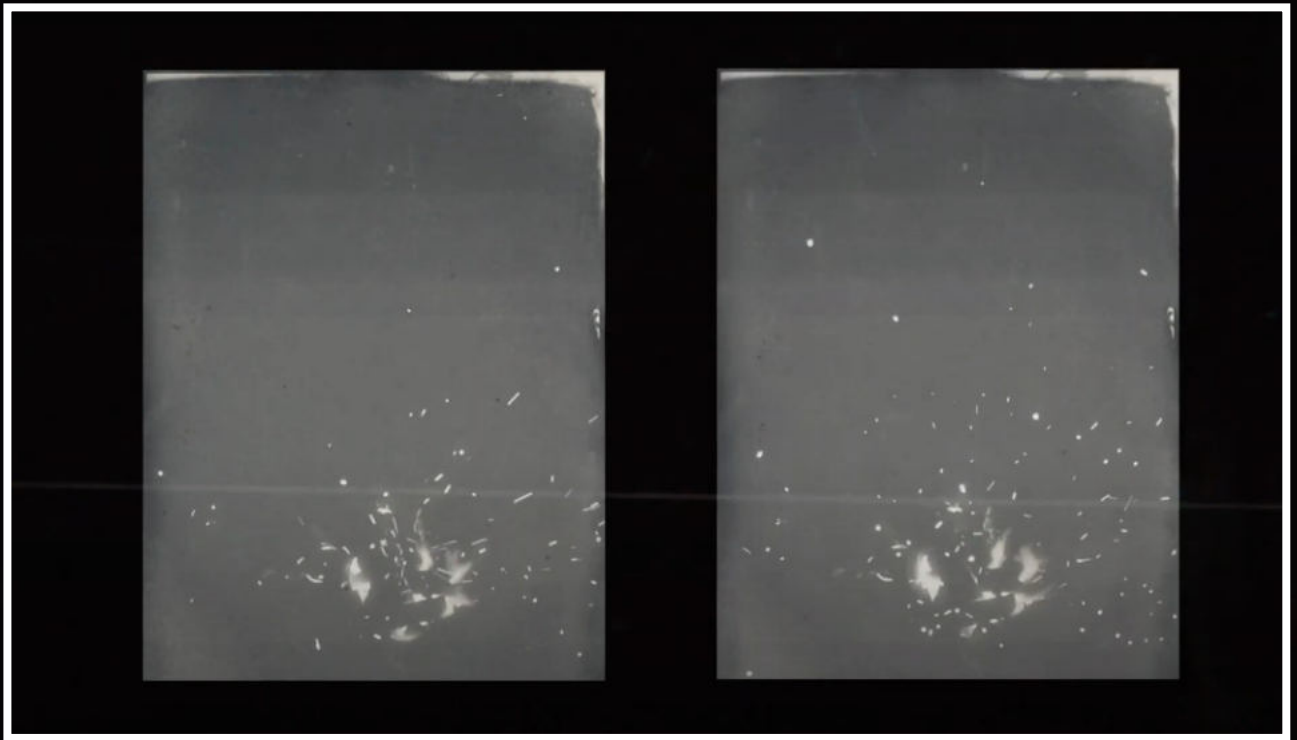
Un día común y corriente
A common and ordinary day

Colombia
2021

13'39"

<https://youtu.be/g-3vaZ85XZI>

This work is a visual essay about a Zoom session we held during the lockdown due to the COVID pandemic. We gathered to consider documentary images of the long civil war and some historical details of an assault on the Justice Palace, in 1985. And so we found that within that footage there was a very strange video sequence that was recorded by a news crew. We had thus the chance to ask ourselves about the poetic, strange and absurd implication of those images when we are all supposed to understand the logistic facts of a war.

Estamos confinados, estamos en casa, estamos y no estamos: a través de Zoom vemos imágenes sobre un hecho histórico del conflicto armado colombiano. Vemos y recordamos. Las chicas y los chicos nos hacen preguntas, que se pueden responder técnicamente. ¿Y qué pasa cuando nos preguntan por lo raro? ¿Qué pasa cuando una profesora nos dice, entre conmovida y resignada, que ve algo muy poético en medio del horror y del absurdo?

Video ensayo con la participación de las docentes y los estudiantes del proyecto de artes y educación *Cuánto es siempre (Un sueño rodante.2020)*, de la Institución Educativa Inem Jorge Isaacs. Cali, Colombia.

Proyectos invitados

Guest Projects

Anastomos ritual

Juan Baños Fonseca
España/EEUU. 2020-21. 23'20"

Estudio para resucitar un ser querido

Juan Baños Fonseca
España/EEUU. 2020-21. 4'51"

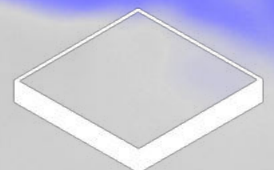
La muerte no enterrada

Juan-Ramón Barbancho
España. 2016. 13'10"

SOSTenible

Javier Flores
España. 2013. 7'57"

#4

A/R/TOGRAPHY FILMS

Juan Baños

Anastomos Ritual

España/ EEUU
2020-21

23'20"

<https://vimeo.com/796113953>

*Anastomos Ritual is conceived as an interactive virtual project in collaboration with family and friends carried out during the months of confinement of 2020/2021. With the phone as a tool, the narrative was built from intimate fragments and interdisciplinary reflections that establish links with the current distorted reality, the world of dreams, and Surrealism. Posing the house as a "metaphor for the unconscious," as Gaston Bachelard describes it in his book *The Poetics of Space*. The trauma caused by the COVID measures has placed a social and psychological strain on people worldwide, regardless of their economic and social status. The audiovisual language continues the methodologies used previously in my theoretical-practical research on the world of dreams.*

Anastomos Ritual está concebido como un proyecto virtual interactivo en colaboración con familiares y amigos realizado durante los meses de confinamiento de los años 2020/2021. Utilizando el teléfono móvil como registro, la narración se construye a partir de fragmentos íntimos y reflexiones interdisciplinarias que establecen vínculos con la realidad distorsionada actual, el mundo de los sueños y el Surrealismo. Plantear la casa como una "metáfora del inconsciente", como la describe Gaston Bachelard en su libro *La poética del espacio*. El trauma provocado por las medidas del COVID ha supuesto una tensión social y psicológica para las personas de todo el mundo, independientemente de su condición económica y social. El lenguaje audio visual da continuidad a las metodologías anteriormente usadas en mi investigación teórico-práctica sobre el mundo de los sueños.

Juan Baños

*Estudio para resucitar a
un ser querido*
Study to Revive a Beloved One

España/ EEUU
2020-21

4'51"

<https://vimeo.com/796138294>

Study to Revive a Beloved One is an audiovisual project carried out in collaboration with family and friends during the first weeks of confinement, using a phone as a recording tool. The Exquisite Corpse technique allows us to randomly interconnect fragments of intimate scenes of beloved ones forming a collage of sounds, gestures, and actions. The anonymous characters are framed together with everyday objects impregnated with the energy and the specific history of the people who have used them. Remains of a shipwreck that stage the metaphor of a social and economic tragedy. The human being totally unprotected and forgotten by its institutions and political leaders. The normalization of death by the daily count of thousands of elderly people who lost their lives in nursing homes abandoned to their fate.

Estudio para resucitar un ser querido es un proyecto audiovisual realizado en colaboración con familiares y amigos durante las primeras semanas de confinamiento, utilizando el teléfono móvil como herramienta de registro. La técnica del Cadáver Exquisito nos permite interconectar aleatoriamente fragmentos de escenas íntimas de seres queridos formando un collage de sonidos, gestos y acciones. Los personajes anónimos se enmarcan junto a objetos cotidianos impregnados de la energía y la historia específica de las personas que los han utilizado. Restos de un naufragio que ponen en escena la metáfora de una tragedia social y económica. El ser humano totalmente desprotegido y olvidado por sus instituciones y dirigentes políticos. La normalización de la muerte por el recuento diario de miles de ancianos que perdieron su vida en residencias abandonados a su suerte.

Juan-Ramón Barbancho Rodríguez

La Muerte no enterrada
The unburied death

España
2016

13'54'''

<https://vimeo.com/192037125>

Traducción/Translation: Juan Baños

THE UNBURIED DEATH is a video in tribute to all those people murdered during the Civil War in Spain (1936-1939) by Franco's troops and whose corpses are still lying in common graves or in the fields, waiting to be found to receive the dignity they deserve and their families can close the sad cycle of death. A cycle that naturally ends with mourning, but in these unfortunate cases is impossible; the mourning has not yet happened if there is no corpse to bury; therefore, it is a space for feeling and sorrow that hasn't been carried out in thousands of families.

LA MUERTE NO ENTERRADA es un vídeo en homenaje a todas aquellas personas asesinadas durante la Guerra Civil en España (1936-1939) por las tropas franquistas y cuyos cadáveres aun se encuentran en fosas comunes o en los campos, a la espera de que se les pueda dar la dignidad que merecen y que sus familias puedan cerrar el triste ciclo de la muerte. Un ciclo que naturalmente termina con el duelo, pero que en estos lamentables casos no es posible, el hecho del duelo aún no se ha podido dar si no hay cadáver que enterrar, por tanto es un espacio del sentimiento y de la pena que una no se ha podido llevar a cabo en miles de familias.

Javier Flores

*SOS*tenible

España
2013

7'57"

<https://javierflorescastillero.es/trabajos/performance/sostenible/>

Traducción/Translation: Juan Baños

Through this performance, the artist provokes a series of sensations by interacting with the audience, projecting a multicolored cloud of leaves collected from the trees in the area over the space.

This almost ethereal, ephemeral, and inconsistent material articulates the action and is closely related to the ideas underlying the piece. The work inquires about our experience of a landscape by using a standard machine for agricultural tasks (the leaf blower) to become an extension of the performer's body, exploring the possibilities of the subject in this search.

In a later part of the action, these ideas take verbal form, denouncing the danger posed by the degradation of nature and the consumption of its resources above a limit... sustainable.

A través de esta performance el artista suscita una serie de sensaciones interactuando con el público, al proyectar sobre el espacio una nube multicolor de hojas recogidas de los árboles de la zona.

La utilización de este material casi etéreo, efímero e inconsistente, articula la acción y se sitúa en estrecha relación con las ideas que subyacen a la pieza. La obra cuestiona nuestra propia experiencia de paisaje al utilizar una máquina habitual en tareas agrícolas (la sopladora) para convertirse en una prolongación del cuerpo del performer, explorando las posibilidades del sujeto en esta búsqueda.

En una parte posterior de la acción, estas ideas adoptan forma verbal denunciando el peligro que supone la degradación de la naturaleza y consumo de sus recursos por encima de un límite... sostenible.

A/r/tography Films

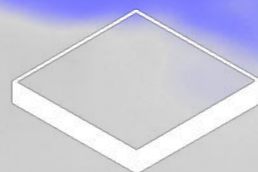
Vídeo-referencia

Proyecto Tarkovsky

VV.AA.

España. 2023. 42'

#5

A/R/TOGRAPHY FILMS

Proyecto Tarkovsky

Narrativas basadas en la vídeo-referencia

Tarkovsky Project
Narratives based on video-reference

Video-referencia
A/r/tography Film

España
2023

42'

<https://vimeo.com/807145380>

REALIZACIÓN

Coordinación:

Ángel García Roldán

Documentación y archivo audiovisual (Rodaje):

Javier Valseca Delgado
Ángela Barrera García

Performance, grabación y montaje:

Ana Cabrero Valcárcel
Gorka Torrado Sánchez
Carmen Castellano Saavedra
Sayma Sahar Ben Hamida
Soledad Sánchez Pérez
Diego Andrés Esquivel Pereira
Clara Álvarez Calderón
Claudia Herrero Pérez
Pedro Moya Gómez
Claudia Santamaría Rodríguez
Amalia Silva Sáez
Karen Vinueza Chávez
Elena Del Moral Sánchez
Ricardo Rodríguez Castro
Iris Mateos Gil
Antonia Sáez García

MAVE
Máster en Artes Visuales y Educación
Universidad de Granada

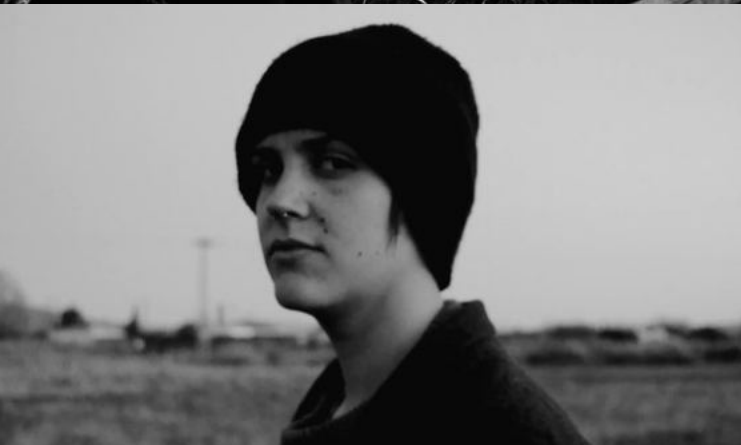

Tarkovsky Project is the result of the A/R/Tographic Audiovisual Laboratory generated within the Master of Visual Arts and Education. An experience carried out by the students of the master's degree in which a great collective audiovisual essay is generated from the methodological structure of the video-reference to establish a scenario of audiovisual creation, research and learning (A/R/Tography Films).

The starting point is the work of filmmaker Andrei Tarkovsky, the quintessential film poet. For three days, the members of the nineteen-person team search for common narrative strategies around Tarkovsky's work, relating their own experiences with the author's images. The laboratory collects different production and post-production scenarios as inseparable parts of the a/r/tographic action. we co-filmed, co-edited and created a collective work in which the most important, beyond the product, is the artifact created and its horizontal application.

Proyecto Tarkovsky es el resultado del Laboratorio Audiovisual A/R/Tográfico generado dentro del Máster de Artes Visuales y Educación. Una experiencia realizada por el alumnado del máster en la que se genera un gran ensayo audiovisual colectivo a partir de la estructura metodológica de la video-referencia para establecer un escenario de creación, investigación y aprendizaje audiovisual (A/R/Tography Films).

El punto de partida es la obra del cineasta Andrei Tarkovsky, el poeta cinematográfico por excelencia. Durante tres jornadas el equipo formado por diecinueve personas buscan estrategias narrativas comunes en torno a la obra de Tarkovsky, relacionando su propia experiencia con las imágenes del autor. El laboratorio recoge distintos escenarios de producción y posproducción como partes indisolubles de la acción a/r/tográfica. co-filmamos, co-editamos y creamos una obra colectiva en la que lo más importante, más allá del producto es el artefacto creado y su aplicación horizontal.

Patrimonio y mediaciones Audiovisuales

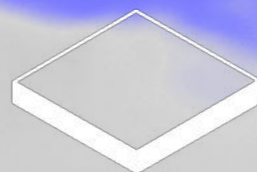
*Patrimony and mediations
audiovisual*

Exponer o exponerse: Museo evocado

Comisariado: Jaime Mena de Torres

Programa: 41'44"

#6

A/R/TOGRAPHY FILMS

Exponer o exponerse: museo evocado

Exhibit or exhibit: evoked museum

Comisario/Curator:

Jaime Mena de Torres

Máster de Artes Visuales y Educación
Universidad de Granada
Granada. España

"When an art product once attains classic status, it somehow becomes isolated from the human conditions under which it was brought into being and from the human consequences it engenders in actual life experience" (Dewey, 1980, p. 3)

In his book Art as Experience (2008), John Dewey addresses the fundamental role that people play in arts and theorizes about the future of arts when they are detached from human nature. Although conventionally an expert or a panel of them presents an object as an artistic manifestation by means of some criteria, this identification as a work of art does not ensure that the audience recognizes it as an artwork. As Elliot Eisner (2008) points out, art lives in the space between the object and the individual. Experience arises when these two elements interact. Art is a form of experience, and a form of experience can be art. In other words, a piece is fully activated as artwork by the audience's experience and by those that the audience is able to evoke from it.

Nowadays, although approaches such as the Educational Turn or the Cultural Mediation are promoting strategies that place people and their experience as the cure of artistic activity, most museums and exhibition centers keep being unidirectional. Curators and directors are in charge of establishing a dialogue with the art of works that they have previously chosen. They decide the way in which artworks are shown, and even draw the basic lines around which educators should build their strategies and contents for bringing the pieces to the audience. In this context in which the work of art and its experience is

“Cuando un producto de arte alcanza una categoría clásica se aísla de algún modo de las condiciones humanas de las cuales obtuvo su existencia, y de las consecuencias humanas que engendra en la experiencia efectiva.” (Dewey, 2008, p. 3)

John Dewey, en su obra *El arte como experiencia* (2008) aborda la importancia del papel de las personas en el arte y el devenir al que se conduce el arte cuando se desliga el objeto de la naturaleza humana. Si bien, convencionalmente un objeto se nos presenta como manifestación artística dada a partir del criterio de uno u varios expertos, dicha identificación no asegura que su espectador la logre identificar como obra de arte. Como señala Elliot Eisner “el arte vive en el espacio que existe entre objeto e individuo. La experiencia nace cuando estos dos elementos interactúan. El arte es una forma de experiencia y una forma de experiencia puede ser arte” (Eisner, 2008, p. 16), es decir, es la experiencia que se tiene de esa pieza y lo que el espectador es capaz de evocar lo que la completa como arte.

En un momento en que desde enfoques como el Giro Educativo o la Mediación Cultural se promulgan estrategias con las que devolver a la ciudadanía y su experiencia al centro de la actividad artística, la realidad es que los museos y centros expositivos siguen siendo espacios mayoritariamente unidireccionales. Son los

comisarios y comisarias, los directores y directoras o los conservadores y conservadoras quienes proponen un único diálogo a partir de las obras que ellos y ellas selecciona, del modo en que las presentan e, incluso, estableciendo las líneas del discurso que los educadores y educadoras, encargados de acercar las piezas a los públicos, deben seguir para adecuar el acceso al arte a su visión. En este contexto que institucionaliza la obra de arte y su experiencia, resulta fundamental retomar el cuestionamiento acerca del lugar que ocupa la experiencia singular de la obra de arte en las dinámicas artísticas contemporáneas y, sobre todo, cuestionarnos de qué modo podemos situar al individuo como motor del acontecimiento artístico.

Desde el enfoque a/r/tográfico, las siguientes piezas buscar explorar y visualizar el modo en que las personas entablan su relación con las obras de arte. Para ello, abordan el encuentro con el arte utilizando la evocación como instrumento con el que crear unas condiciones que propicien una reflexión capaz de atender más a la experiencia que a lo que Walter Benjamin (2003) identificó como el ‘valor para exhibición’ de la obra de arte. La evocación actúa como vehículo que acerca al espectador a la experiencia estética y, por tanto, le sitúa en un plano del conocimiento

institutionalized, it is necessary to think again about the place that the singular experience of the artwork takes up in the dynamics of contemporary art and wonder how the audience can be placed as the driving force behind the artistic event.

From the a/r/tographic approach, the chosen artworks explore and visualize the way in which the audience relates to works of art. In order to reach this objective, authors approach the encounter with the art by means of evocation. In this sense, evocation is taken as an instrument through which to create a situation that encourages reflection in which people pay attention to their experience, leaving in a second layer what Walter Benjamin (2003) identified as the 'value for exhibition' of the work of art. Evocation works as a vehicle that brings viewers closer to the aesthetic experience that places them in the field of sensitive knowledge. Thus, it initiates a mechanism that helps the audience to understand themselves as spectators and to understand why they are fascinated by the work of art; as Gaston Bachelard (2013) pointed out, the image wakes us from our clumsiness, and our awakening is announced in a cogito. One more valuation, and we will be in the presence of the positive daydream, the productive daydream, and of a daydream that, whatever the weakness of what it produces, may be called poetic daydream.

The set of pieces that we present study the motivations that operate in people to activate an artistic manifestation as an artistic object. These artworks, from different nature (videodocumentary, videonarration and

visualcommentary) are organized around the same conceptual axis: the photo-elicitation. An image is the starting point, which works as a detonating element that activates a process of reflection and questioning about the artwork. This process is mediated by the singular experience that arise in each one of the questioned people when face these images.

The first piece is "Museum" (2022), a collaborative artwork promoted by Ángel García Roldán that presents a direct reading of the work of art. In a neutral context, a group of people verbalize their reactions to some images of art. However, these images are not artworks in themselves; they are the visual representation of the author's experience of artworks in some of the most visited museums in the world. These images, which are part of Ángel García Roldán's photographic series "Museums and their Inhabitants" (2020), situate the interviewees in a place from which they can talk about artworks, but also encourage them to talk about the way in which the work of art is experienced.

The second piece, Study from the Audience (2022) by África Rodríguez Baraffe, is interesting because it visualizes the way in which two people go down the galleries of the Museum Memoria de Andalucía art collection (Granada, Spain). Using a multimodal approach based on images and words, the artist introduces us to the experience of two spectators who are following the narrative proposed by the curator.

The third set of pieces, by Marta Ortega, explores visual commentary as an approach

sensible a partir del cual comprenderse como espectador y, desde allí, comprender qué le lleva a valorar y fascinarse por una manifestación artística:

la imagen nos despierta de nuestra torpeza y nuestro despertar se anuncia en un cogito. Una valorización más y estaremos en presencia de la ensoñación positiva, de una ensoñación productiva, de una ensoñación que, sea cual fuere la debilidad de lo que produce, bien puede ser denominada ensoñación poética. (Bachelard, 2013, p. 142)

El conjunto de piezas que presentamos indaga en torno a las motivaciones que operan en las personas para activar una manifestación artística como objeto artístico. Las piezas, con diferente carácter (videodocumental, videonarración y videocomentario) tienen como eje conceptual la fotoelicitación. La imagen es el punto de partida, el elemento detonador para activar un proceso de reflexión y cuestionamiento acerca de la obra de arte mediado por la experiencia particular que cada una de las personas interpeladas tiene de ellas.

La primera pieza *Museum* (2022) de autoría colaborativa y promovida por Ángel García Roldán, nos muestra una lectura directa sobre la obra de arte. En un contexto neutro, un grupo de personas verbalizan su reacción hacia imágenes del arte. Sin embargo, estas imágenes son, en sí mismas,

la representación de la experiencia singular que una persona tiene de las salas de algunos de los museos más visitados del mundo. Estas imágenes, pertenecientes a la *serie Los museos y sus habitantes* (Ángel García Roldán, 2020), posiciona a las personas entrevistadas en un lugar desde el cual no solo hablar de la obra de arte, sino también del modo en que esta es vivenciada.

La segunda pieza, *Estudio desde el público* (2022), elaborada por Àfrica Rodríguez Baraffe, nos interesa en tanto que visualiza el modo en que dos personas recorren las salas contemporáneas de la colección de arte del Museo Memoria de Andalucía (Granada, España). Desde un enfoque multimodal en la que se combinan imagen y palabra, la artista nos introducen el modo en que dos personas experimentan la narrativa a la que son invitados a participar por el comisario de la exposición.

En el tercer grupo de piezas, Marta Ortega explora el comentario visual como estrategia a partir de la cual explicitar la experiencia artística. Sus creaciones, (2020). *Narciso y el poder de la imagen* (2020) y *El aro de acero sobre la Donna Angelicata. La importancia del cuerpo en la construcción de iconos* (2020) explicitan el universo artístico-visual

through which to specify the artistic experience. Her creations, Narcissus and the Power of the Image (2020) and The Ring of Steel on the Donna Angelicata: The Importance of Body in the Constructions of Icons (2020), situate us in the visual-artistic universe from where she experiences some fundamental artworks by the Pre-Raphaelites.

Finally, in the artwork by Laura Király Montes, we return to the initial idea of the neutral space as a place for reflection. In a clear allusion to the modern curatorial theory of the White Cube (O'Doherty, 1986) and to the artwork by Joseph Beuys (1965) How to Explain Pictures to a Dead Hare, the artist invites a group of people to experience the exhibition gallery by becoming the value for exhibition themselves. From an incentive that is hidden from the audience, the visitors-actors provide ephemeral content to the white cube based on their experience of what was read or viewed on the unique object in the gallery room.

desde el cual ella vivencia algunas obras clave de los Prerrafaelitas.

Finalmente, con la obra de Laura Kiràly Montes retomamos la idea inicial del espacio neutro como espacio para la reflexión. En una clara alusión a la teoría curatorial moderna del Cubo Blanco (O'Doherty, 1986) y a la pieza de Joseph Beuys (1965) *Cómo explicar arte a una liebre muerta* (Galería Alfred Schmela. Düsseldorf), la artista invita a un grupo de personas a vivenciar el espacio expositivo convirtiéndolas a ellas y ellos en el valor para la exposición. A partir de un estímulo, cuyo contenido nos es ocultado a los espectadores de la pieza, los visitantes-actores dotan al cubo blanco de un contenido efímero definido por la experiencia de aquello que han visto o leído en el único objeto presente en la sala expositiva.

REFERENCIAS / REFERENCES

- Bachelard, G. (2013). *La poética de la ensoñación*. Fondo de Cultura Económica.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad*. Itaca.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Paidós. / (1980). *Art as experience*. Perigee
- Eisner, E. (2008). *El museo como lugar para la educación*. In J. Arnaldo (Ed.), *Los Museos en la Educación. La formación de los educadores*, (pp. 12-23). Fundación Colección-Thyssen.
- O'Doherty, B. (1986). *Inside the White Cube*. The Lapis Press.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1997). *De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana*. Gedisa.

Museum

*Bionarrativas basadas
en la vídeo-evocación*

*Museum
Bionarratives based on video-evocation*

Video-evocación
A/r/tography Films

España
2022

25'57"

<https://vimeo.com/801034499>

REALIZACIÓN

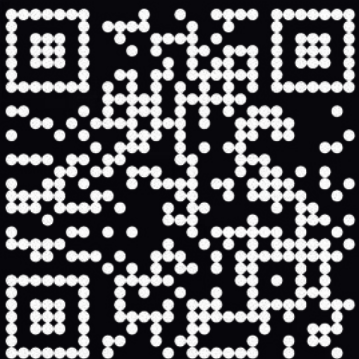
Ángel García Roldán (Coord.)

Amalia Silva Sáez
Ana Cabrero Valcárcel
Antonia Sáez García
Carmen Castellano Saavedra
Clara Álvarez Calderón
Claudia Herrero Pérez
Claudia Santamaría Rodríguez
Diego Esquivel Pereira
Elena Del Moral Sánchez
Iris Mateos Gil
Jorge Torrado Sánchez (Gorka)
Pedro Moya Gómez
Ricardo Rodríguez Castro
Soledad Sánchez Pérez
Karen Vinuesa Chávez

Archivo fotográfica
Museum series
Ángel García Roldán

MAVE
Máster en Artes Visuales y Educación
Universidad de Granada

Traducción/Translation: Juan Baños Fonseca

Based on the photographs taken in different museums in Europe that deal with the issue of the relationship between the public and museum institutions, the collective formed by those attending the audiovisual laboratory a/r/tographic of the Master of Visual Arts and Education generates an exceptional document based through immediate impressions (applying different a/r/tographic audiovisual research techniques and instruments based on video-evocation) about photographic documentation, becoming a documentary-type audiovisual essay on the relationship between visitors and museums.

A partir de las fotografías realizadas en distintos museos de Europa que tratan el tema de la relación entre público e instituciones museísticas, el colectivo formado por los asistentes al laboratorio audiovisual a/r/tográfico del Máster de Artes Visuales y Educación generan un documento excepcional basado a través de las impresiones directas (aplicando distintas técnicas e instrumentos de investigación audiovisual a/r/tográfica basados en la vídeo-evocación) sobre la documentación fotográfica, convirtiéndose en un ensayo audiovisual de tipo documental sobre la relación entre visitantes y museos.

Àfrika Rodríguez Baraaffe

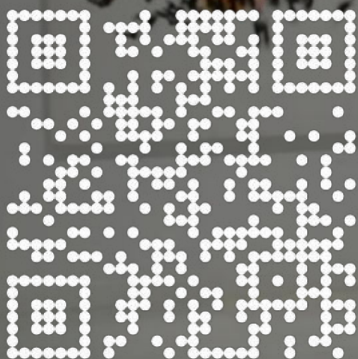
Estudio desde el público
Study from the audience

Video-referencia & Video-evocación
A/r/tography Films

España
2022

7'37"

<https://vimeo.com/699365847>

Referencia / Reference:
El Arca Rusa. 2002. Alexander Sukurov

The data collected by museums in their audience studies does not truly reflect how they live the exhibition. How do they move around the room?

How does the space affect them? What calls their attention and what goes unnoticed? What do they wonder when they see the pieces? What are their answers?

This documentary is an experimental research aimed at genuinely registering the visitors' behavior in the museum. It uses the narrative resource of the sequence shot to truly expose their in-time experience, taking as a video reference the Russian Ark by Aleksander Sokúrov. The participants record their visit to one of the rooms of the Centro Cultural CajaGranada with a subjective shot, while an objective camera follows their path through the exhibition.

Los estudios de público que realizan los museos para obtener información acerca de sus visitantes extraen datos que no reflejan cómo han vivido la exposición. ¿Cómo se mueven por la sala? ¿Cómo les afecta el espacio? ¿Qué les llama la atención, y qué pasa desapercibido? ¿Qué se preguntan al ver las obras? ¿Y qué se responden?

Este documental es una investigación experimental cuyo objetivo es registrar genuinamente la conducta del público en el museo. Utiliza el recurso narrativo del plano secuencia para plasmar a tiempo real y de manera veraz su experiencia, tomando como video-referencia El arca rusa de Aleksander Sokúrov. Los participantes graban en plano subjetivo la visita a una de las salas del Centro Cultural CajaGranada, mientras una cámara objetiva sigue su recorrido por la exposición.

Laura Kiràly Montes

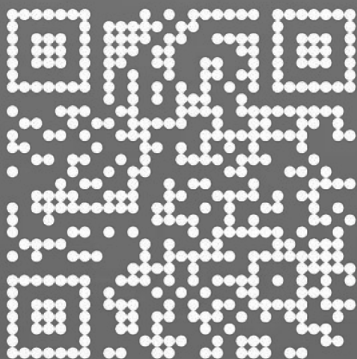
*Sala
Room*

Video-referencia & Video-evocación
A/r/tography Films

España
2022

5'39"

<https://vimeo.com/699368461>

Referencia / *Reference:*
Persona. 1966. Ingmar Bergman

This short aims to summarize the exhibition concept that everything that enters the exhibition room becomes a work of art, both in the free interpretation of that work of art once it is exhibited and the exhibition room itself as a piece of art. The consideration and observation attached to the exhibition space force the spectator to adopt a passive roll in which each spectator constructs their own argument to contemplate

What is the argument of this short? How do we define it? How do we make it visual? Is the spectator a work of art? Is the exhibition room a work of art as well? Does the subjective translation of a work of art, which originally had a specific meaning, become a work of art too? Does the piece belong to the artist or to the public? We try to answer all these questions in these 5 minutes. We play with the idea of turning the exhibited object as a commercial product through the fact that the space has a gallery-showcase character. Is art a product?

Este corto pretende resumir el concepto de exposición en tanto que todo lo que entra en sala se convierte en obra, en la interpretación libre de esta una vez expuesta y de la sala de exposiciones como obra de arte per sé. La contemplación y la observación adscritas al espacio expositivo obligan a la espectadora a adoptar una posición pasiva ante la cual cada una confecciona un argumento propio de aquello que contempla.

¿Cuál es el argumento de esta pieza? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo hacemos visual? ¿La espectadora es obra? ¿La sala es obra? ¿La traducción subjetiva de una obra, cuya intención era una muy concreta en un principio, se convierte también en obra? ¿Es la obra del artista o es de su público? con estos 5 minutos de metraje nos proponemos responder también a estas preguntas. Con el hecho de que el espacio tiene un carácter de galería-escaparate jugamos a convertir el objeto expuesto en un producto ¿El arte es producto?

Marta Ortega Pérez

Narciso y el poder de la imagen
Rarcissus and the power of the image

Video-referencia & Video-citas
A/r/tography Films

España
2020

1'25"

<https://cuadernoartbitacora.wixsite.com/tfmmop>

The choice of the myth of Narcissus as a starting point is not unintentional. The production of this audiovisual material aims at prompting reflection on the arduous exercise of looking. The character's attitude, dominated by a passive and self-absorbed contemplation, can be scrutinized through Matteo Garrone's re-creation of the young man, lost in his own figure and oblivious to any incentive or reality. In this context, Andréi Tarkovsky incites the audience to sharpen their gaze and discover what is happening before their eyes. The interplay of opposing energies works as a metaphor for the significance of the visual discourse where the spectator's determination will be indispensable in order to get away from the apparent and raise more profound questions.

La elección del mito de Narciso como punto de partida no es baladí. La creación de este recurso audiovisual pretende motivar la reflexión sobre el arduo ejercicio de observar. A través de la recreación que establece Matteo Garrone del joven, podemos escudriñar la actitud del personaje, dominado por una contemplación pasiva y ensimismada. Ajeno a cualquier incentivo o realidad, perdido en su propia figura. Ante esta atmósfera, Andréi Tarkovsky nos invita de manera serpenteante a agudizar la mirada e ir descubriendo qué sucede ante nuestros ojos. El juego de energías contrarias constituye una metáfora sobre la importancia del discurso visual donde la determinación del espectador será fundamental para lograr huir de lo aparente y plantear cuestiones más profundas.

Marta Ortega Pérez

*El arco de acero sobre la
Donna Angelicata. La
importancia del cuerpo en la
construcción de iconos*

*The steel Ring on the donna Angelicata. The importance of
the body in the creation of icons*

Video-referencia & Video-citas
A/r/tography Films

España
2020

1'06"

<https://cuadernoartbitacora.wixsite.com/tfmmop>

The ring of thorns on the Donna Angelicata entails a revised form of the exchange of traditional attributes as well as a reflection on gender roles. Most of the widely recognizable symbols from the classical imaginary are reinterpreted herein. The Christological and weapon-like meanings take on a new dimension from a gender perspective.

Siguiendo de cerca la anterior experiencia, El aro de espinas sobre la Donna Angelicata se convierte en una revisión sobre el intercambio de atributos tradicionales y, por tanto, de una reflexión acerca de los roles de género. Veremos cómo los símbolos aquí presentes, la mayoría de ellos ampliamente reconocibles en el imaginario clásico, se desdibujan para dejar paso a nuevas reinterpretaciones. El sentido cristológico o armamentístico toma una nueva dimensión al ser intervenido desde una perspectiva de género.

Comisariados internacionales

International Curators

#7

LA VEZ PRIMERA

Miradas emergentes del cine en Cali-Colombia

Universidad del Valle (Colombia)

Comisariado: José Antonio Dorado Zúñiga

Programa: 93'02"

Ensayos Videográficos II

Sentido, Absurdo y Espiritualidad. 2023

Universidad de Málaga (España)

Comisariado: Eugenio Rivas Herencia

Programa: 36'02"

Stiff Caress

Oranim Academic College of Education (Israel)

Comisariado: Oded Hirsch and Ela Krieger

Programa: 32'50"

On/Off

Miradas del videoarte peruano actual

Video Raymi. Festival Internacional de Videoarte del Cusco (Perú)

Comisariado: Marco Antonio Moscoso Velarde

Programa: 29'04"

Vídeo-cartas

Las mujeres cambian los museos: de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres

Festival **EllasCrean.**

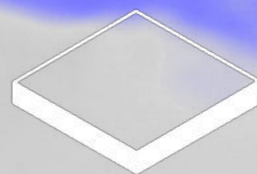
Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes,
Ministerio de Cultura.

Red Estatal de Museos Estatales. (España)

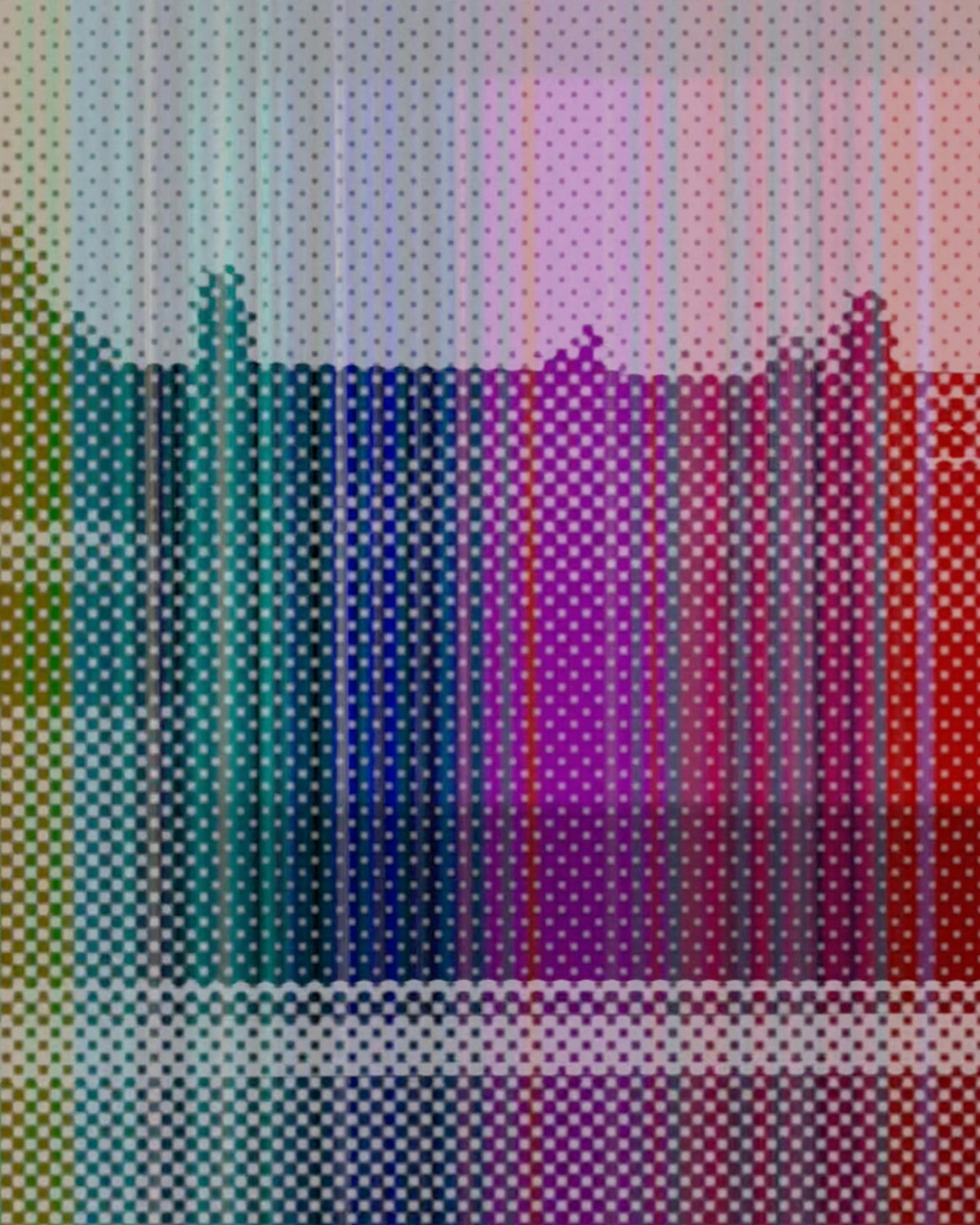
Comisariado: Marián López Fdz. Cao

Mar Marcos Molano

Programa: 88'55"

A/R/TOGRAPHY FILMS

LA VEZ PRIMERA

*Miradas emergentes del cine
en Cali-Colombia*

Universidad del Valle (Colombia)

Comisariado: José Antonio Dorado Zúñiga

Programa: 93'02"

LA VEZ PRIMERA. Miradas emergentes de la investigación-creación audiovisual en la Universidad del Valle (Cali-Colombia)

THE FIRST TIME. Emerging views of audiovisual research-creation at the Universidad del Valle (Cali-Colombia).

Comisario/Curator:

José Antonio Dorado Zúñiga

Docente en la Escuela de Comunicación Social
Facultad de Artes Integradas
Universidad del Valle.
Cali, Colombia

This selection has the purpose of sharing only a handful of experiences of narrative and anti-narrative exercises carried out by students, mostly women, from the School of Communication of the Faculty of Integrated Arts of the Universidad del Valle, as a result of a research and creation work in the audiovisual workshop. In all cases it is "the first time", the first glimpse of the challenge of assuming research and artistic creation in audiovisual discourse through experimental, documentary, fictional or hybrid alternatives. These experiences have trained researchers and audiovisual artists, professionals in photography, art direction, editing, production and direction, who have marked some routes of the new Colombian cinema. Many of them, such as Diana Montenegro, Nataly Imery, Mónica Mondragón and Oscar Ruiz, have directed or participated in the making of fiction and documentary feature films that have gained recognition at international festivals such as the Havana International Film Festival, the Locarno, Toronto Film Festival, the Berlin Film Festival and the Cannes Film Festival where "The Earth and the Shadow" (Cesar Acevedo, 2015), won the Càmera d'Or (Golden Camera) award for Best Opera Cousin.

The exhibition makes evident the identity inquiry that is addressed in a singular way in the experimental pieces "Projections of a strange creature" (Ríos, Stefanny, 2017) and "Abjection" (Yiseth Bonilla, 2018) that are inspired by series of living paintings, and in personal trajectories that investigate and conflict with self-representation. "Abjection" recreates alterity by appealing to the self-portrait and emulates pictorial references from the history of religious art and video art. At the sound level, a voice-over subtly whispers epistolary fragments, recipes, witchcraft potions, diaries and/or delusions that wander between personal

La presente selección tiene el propósito de compartir solo un puñado de experiencias de ejercicios narrativos y anti-narrativos que han realizado estudiantes, en su mayor parte mujeres, de la Escuela de Comunicación de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, como fruto de un trabajo de investigación y creación en el taller de audiovisuales. En todos los casos se trata de “la primera vez”, del primer asomo frente al desafío de asumir la investigación y creación artística en el discurso audiovisual a través de alternativas experimentales, documentales, ficcionales o rutas híbridas. Estas experiencias han formado investigadores y artistas audiovisuales, profesionales en fotografía, dirección de arte, montaje, producción y dirección, que han marcado algunas rutas del nuevo cine colombiano. Muchos de ellos, como Diana Montenegro, Nataly Imery, Mónica Mondragón y Oscar Ruiz han dirigido o participado en la realización de largometrajes de ficción y documental que han obtenido resonancia en festivales internacionales como el Festival Internacional de la Habana, el Festival Internacional de Cine de Locarno, Festival de Cine de Toronto, el Festival de Cine de Berlín y el Festival de Cannes donde “La tierra y la sombra” (Cesar Acevedo, 2015), obtuvo el premio Càmera d’Or (Cámara de Oro) a la Mejor Òpera Prima.

La muestra hace evidente la indagación identitaria que se aborda de manera

singular en las piezas experimentales “Proyecciones de una extraña criatura” (Ríos, Stefanny, 2017) y “Abyección” (Yiseth Bonilla, 2018) que se inspiran en series de cuadros vivientes, y en trayectorias personales que investigan y conflictúan la auto-representación. “Abyección” re-crea la alteridad apelando al auto-retrato y emula referentes pictóricos de la historia del arte religioso y del video arte. A nivel sonoro una voz en off sutilmente susurra fragmentos epistolares, recetas, pócimas de brujería, diarios y/o delirios que deambulan entre las confesiones personales y diarios o notas sobre traumas, estados de ánimo, angustias, depresión y éxtasis. En “Proyecciones de una extraña criatura” Stefanny Ríos emplea como recurso de intervención su propio rostro para pintarse-maquillarse-desmaquillarse a través de un único plano secuencia, y al tiempo proyecta la obra del retrato de Marylin Monroe realizado por Andy Warhol, provocando disonancias en un juego de retratos entre el rostro propio y el ajeno, estableciendo una relación tensa con una proyección de la imagen de Marylin Monroe que en sí misma ha sido intervenida/pintada/maquillada. El proceso de pintar con la luz del proyector el rostro propio arroja una narrativa audiovisual que transmuta en un “yo” desfigurado que parece deformarse ante el ímpetu del modelo standard de belleza occidental.

confessions and diaries or notes about traumas, moods, anguish, depression and ecstasy. In "Projections of a strange creature" Stefanny Ríos uses her own face as an intervention resource to paint-make-up-remove make-up through a single sequence shot, and at the same time projects the work of the portrait of Marilyn Monroe by Andy Warhol, causing dissonances in a game of portraits between his own face and that of others, establishing a tense relationship with a projection of the image of Marilyn Monroe that itself has been intervened/painted/made up. The process of painting one's own face with the light of the projector casts an audiovisual narrative that transmutes into a disfigured "I" that seems to deform before the impetus of the standard model of western beauty.

The identity projections of young people have permeated various narrative explorations and are present through the conception of the stories and in the staging itself, in some cases with direct influences from the Nouvelle vague or contemporary auteur cinema. Such is the case of the short film "Alen" (Imery, Natalia 2012), where with an explicit irreverent accent, it is investigated from the perspective of a group of adolescents who want to live and film their lives, through a camera in hand with the one that inhabits and explores the body, the rumba and the night in the city of Cali. The audiovisual treatment also invokes French auteur cinema, to propose a contested youth cinema that demands to be taken into account and narrates in its own way stories of their daily underworlds, exploring freedom and female autonomy through electronic music, art and the emancipation of bodies.

The fiction "Eçkwe means hummingbird"

(Mondragón, Mónica, 2010) addresses the vision of childhood from the perspective of the theme of indigenous cinema from a crude angle through the clash between the world of an indigenous girl from the Nasa ethnic group and her mother who are trapped in the underworld of a Creole brothel. The fictional proposal deals with a realistic aesthetic treatment filmed in real settings. Another almost antagonistic look is proposed by the documentary "Wuejia Nyi, El camino del viento" (Torres, Diana Marcela, 2013) by recreating from a neo-realist perspective the long and happy walk that Erika and Jhon Anderson, two indigenous children from five and nine years old who go to rural school. The record of the daily transfer deals with capturing minimal and simple moments in the midst of paradisiacal landscapes that lead us to think that in the midst of the adversities that children face in the mountains to access education, happiness also exists.

"Los Silencios" (Moreno, David, 2017) is an intimate documentary proposal that interrogates memory through the family album, exploring the hybridization between the photographic archive documentary, the epistolary film narrative and the staging. These devices overlap viscerally through questions that evoke the world of a grandmother displaced from the countryside by violence in Colombia. The montage bet weaves with the sound design the unsaid, the absences, the feelings and the truncated emotions.

Las proyecciones identitarias de los jóvenes han permeado diversas exploraciones narrativas y están presentes a través concepción de las historias y en la misma puesta en escena, en algunos casos con influencias directas de la Nouvelle vague o del cine de autor contemporáneo. Tal es el caso del cortometraje “Alen” (Imery, Natalia 2012), donde con un acento irreverente explícito se indaga desde la mirada de un grupo de adolescentes que quieren vivir y filmar su vida, a través de una cámara en mano con la que habitan y exploran el cuerpo, la rumba y la noche en la ciudad de Cali. El tratamiento audiovisual también invoca el cine de autor francés, para proponer un cine juvenil contestario que exige ser tenido en cuenta y narra a su manera historias de sus submundos cotidianos, explorando la libertad y autonomía femenina a través de la música electrónica, el arte y la emancipación de los cuerpos.

La ficción “Eçkwe quiere decir colibrí” (Mondragón, Mónica, 2010) aborda la visión de la infancia desde la perspectiva del tema del cine indigenista desde un ángulo crudo a través del choque entre el mundo de una niña indígena de la étnia nasa y su madre que están atrapadas en el bajo mundo de un burdel criollo. La propuesta de ficción aborda un tratamiento estético realista filmado en escenarios reales. Otra mirada casi antagónica propone el documental “Wuejia Nyi, El camino del viento” (Torres,

Diana Marcela, 2013) al recrear desde una perspectiva neo-realista la larga y alegre caminata que emprenden cada día Erika y Jhon Anderson, dos niños indígenas de cinco y nueve años que van a la escuela rural. El registro del trasegar cotidiano se ocupa de captar instantes mínimos y sencillos en medio de paisajes paradisíacos que nos llevan a pensar que en medio de las adversidades que enfrentan los infantes en las montañas para acceder a la educación, la felicidad también existe.

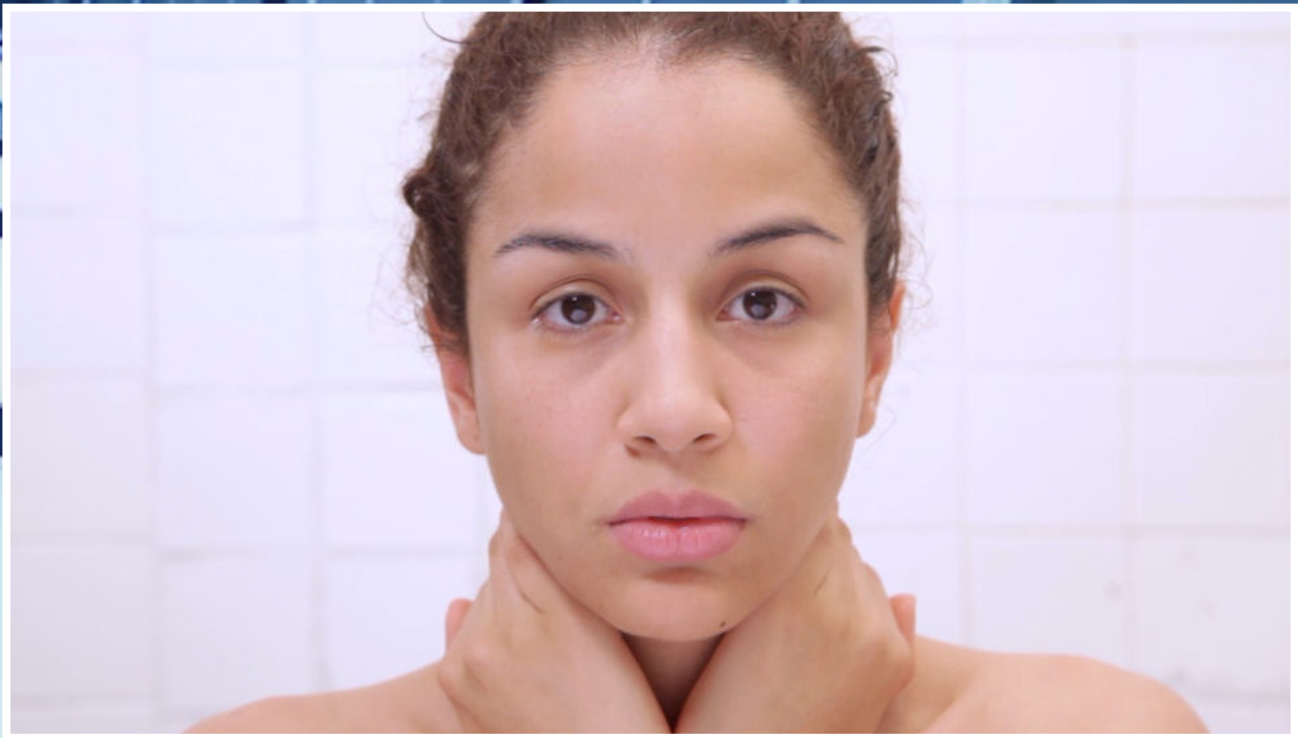
“Los Silencios” (Moreno, David, 2017) es una propuesta documental intimista que interrogar la memoria a través del álbum familiar explorando de paso la hibridación entre el documental de archivo fotográfico, la narrativa del cine epistolar y la puesta en escena. Estos dispositivos se traslapan de manera visceral a través de interrogantes que evocan el mundo de una abuela desplazada del campo por la violencia en Colombia. La apuesta de montaje teje con el diseño sonoro lo no dicho, las ausencias, los sentimientos y las emociones truncadas.

Yiseth Bonilla

Abyección *Abjection*

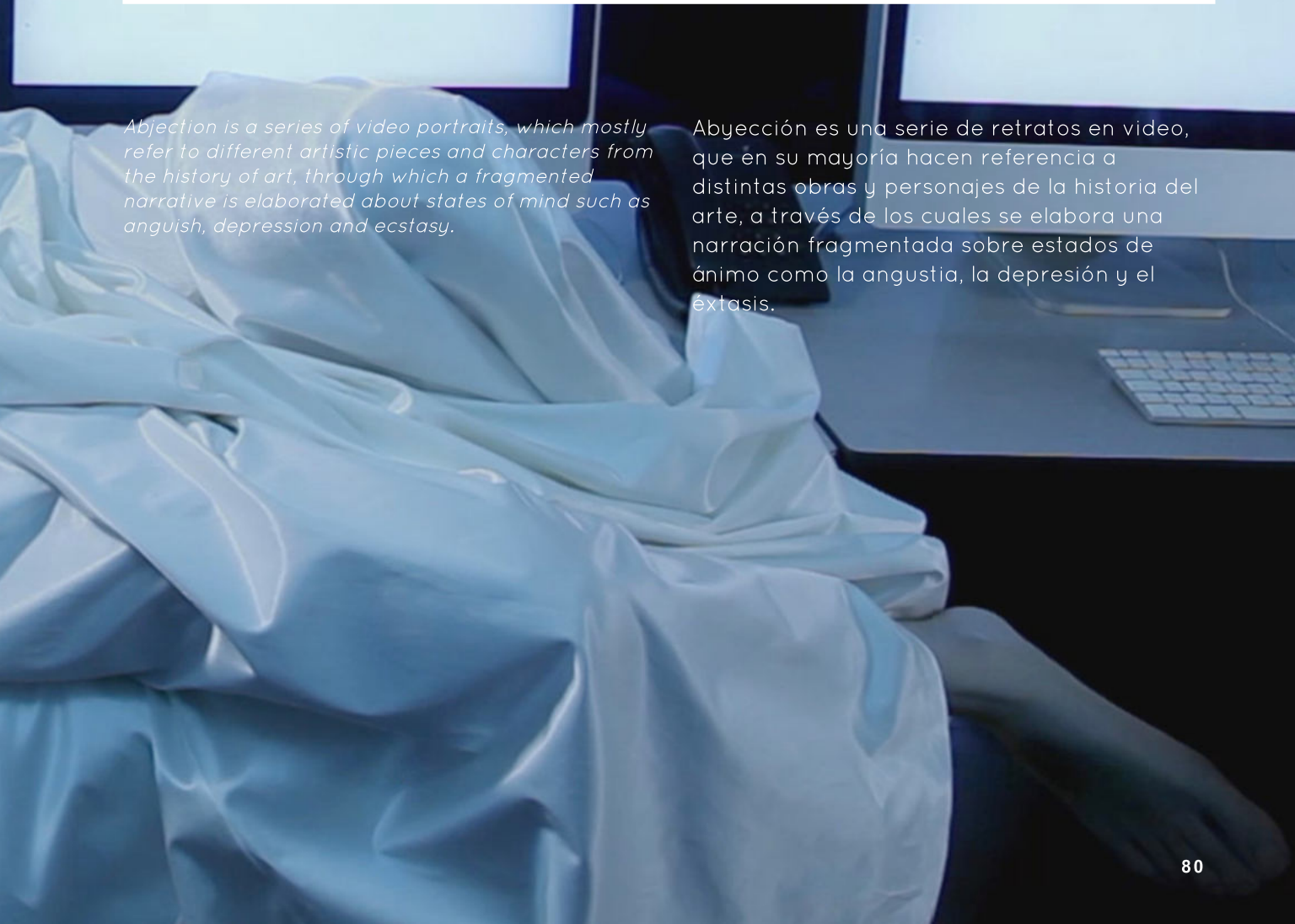
Colombia
2016

14'26"

Abjection is a series of video portraits, which mostly refer to different artistic pieces and characters from the history of art, through which a fragmented narrative is elaborated about states of mind such as anguish, depression and ecstasy.

Abyección es una serie de retratos en video, que en su mayoría hacen referencia a distintas obras y personajes de la historia del arte, a través de los cuales se elabora una narración fragmentada sobre estados de ánimo como la angustia, la depresión y el éxtasis.

Estefanny Ríos

*Proyecciones de una
hermosa criatura*
Projections of a beautiful creature

Colombia
2017

5'33"

A relationship that transmutes, the appearance that takes over the body, the obsession built from an ideal. "Projections of a Beautiful Creature" raises the image of the ideal of beauty, represented by Marilyn Monroe, as a performative element that transforms how we see ourselves and that, in its process, subjects the body to stop being what it is, to become to be a canvas loaded with prejudices, demands. In the end, how much of your body can you lose and still recognize yourself?

Una relación que transmuta, la apariencia que se apodera del cuerpo, la obsesión construida a partir de un ideal. "Proyecciones de una Hermosa Criatura" plantea la imagen del ideal de belleza, representado por Marilyn Monroe, como un elemento performático que transforma el cómo nos vemos y que, en su proceso, somete al cuerpo a dejar de ser lo que es, para pasar a ser un lienzo cargado de prejuicios, de exigencia. Al final, ¿cuánto de tu cuerpo puedes perder y seguir reconociéndote?

Mónica Mondragón

Eçkwe quiere decir colibrí
Eçkwe means humminigbird

Colombia
2010

17'

"Eçkwe means hummingbird" tells the story of an indigenous girl named Eçskwe, and La India, her mother, who come to live in Hawaii Show 2000, a popular brothel. The girl is progressively confronted with the social universe of the brothel and its daily inhabitants: the children who, like Eçkwe, live there, the women who work there, the clients, the onlookers... Characters with whom she does not understand and unknown situations. that will lead her to an unexpected final confrontation.

"Eçkwe quiere decir colibrí" narra la historia de una niña indígena llamada Eçskwe, y La India, su madre, quienes llegan a vivir a Hawaii Show 2000, un burdel de carácter popular. La niña se confronta progresivamente con el universo social del burdel y sus habitantes cotidianos: los niños que al igual que Eçkwe viven allí, las mujeres que trabajan en el lugar, los clientes, los curiosos... Personajes con los cuales no se entiende y situaciones desconocidas que la guiarán a una inesperada confrontación final.

Diana Marcela Torres

Wuejia Nyi, El camino del viento

Wuejia Nyi, The path of the wind

Colombia
2014

12'27"

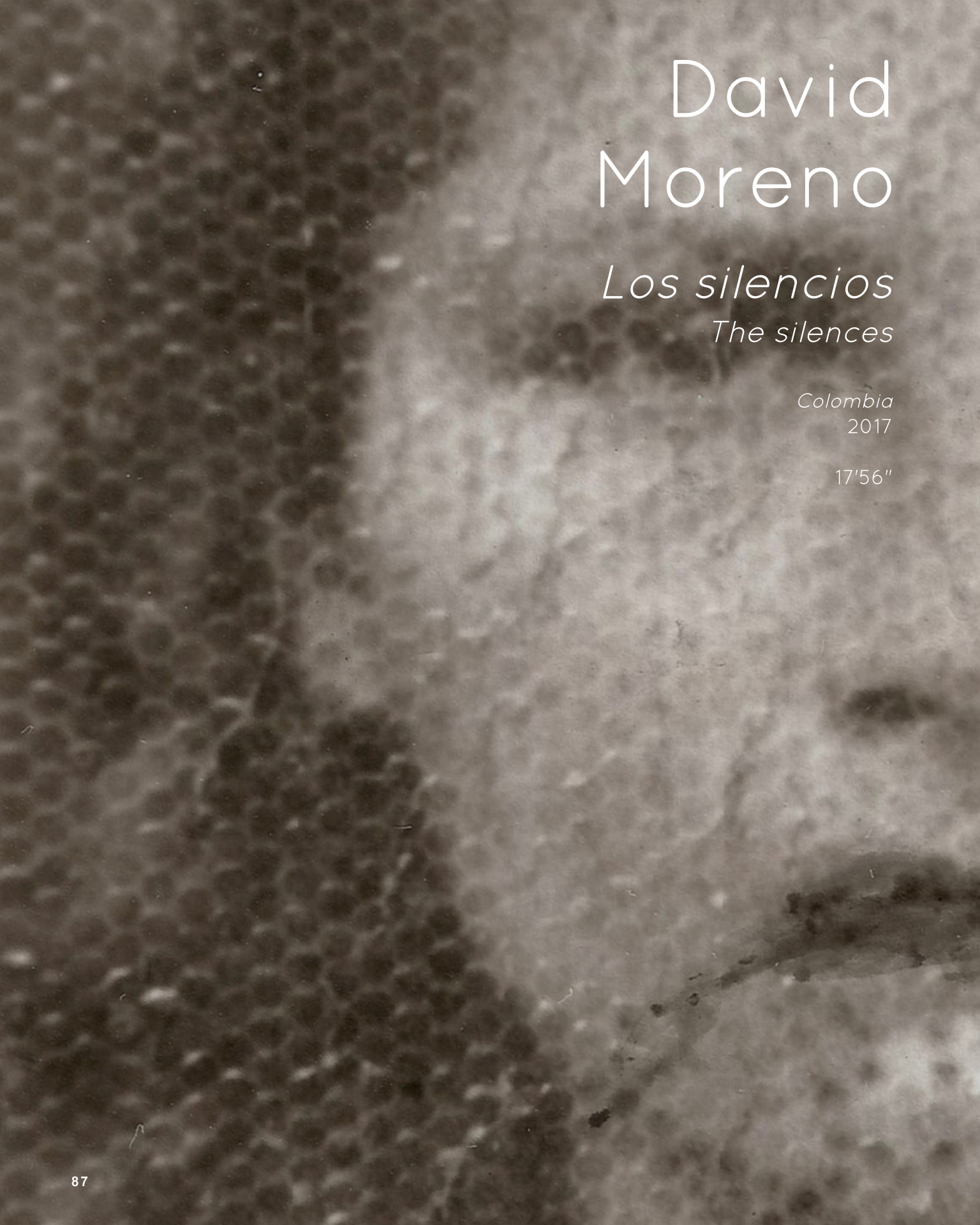

Erika is a five-year-old girl who, together with her nine-year-old brother, Jhon Anderson, get up every day before the sun rises, have panela water for breakfast with a dough made in a wood-burning stove, and start their long walk on through mountains and strong winds to get to his school. Wuejia Nyi is a mixture of emotions contemplated through the beautiful landscapes that contrast with the decay of the houses, the clothing and the reduced opportunities, to realize at the end that for these children this walk represents their happiness. The documentary portrays what access to education means in a country like Colombia when certain physical, economic and cultural conditions must be faced, which make communication and learning difficult.

Erika es una niña de cinco años, quien junto a su hermano Jhon Anderson, de nueve, se levantan todos los días antes de que el sol se muestre, desayunan agua de panela con una masa hecha en fogón de leña y emprenden su larga caminata en medio de montañas y fuertes vientos para llegar a su escuela. Wuejia Nyi es una mezcla de emociones contempladas a través de los hermosísimos paisajes que contrastan con las decadencia de las casitas, el vestuario y las reducidas oportunidades, para darnos cuenta al final de que para estos niños ese caminar representa su felicidad.

El documental retrata lo que en un país como Colombia significa el acceso a la educación cuando se deben afrontar determinadas condiciones físicas, económicas y culturales, lo que dificulta la comunicación y el aprendizaje.

David Moreno

Los silencios
The silences

Colombia
2017

17'56"

Mati came to my grandmother's house when she was 11 years old, displaced from the countryside. One afternoon, 50 years later, she told him that she had to go. At that moment the house was alone. However, in those last days, what did you do, Mati, with all the memories you kept inside? What to do with the remaining silences? How can I remember you? This letter for you.

Mati llegó a los 11 años a la casa de mi abuela desplazada del campo. Una tarde, 50 años después, ella le dijo que tenía que irse. En ese instante la casa estaba sola. Sin embargo, en esos últimos días, ¿qué hiciste, Mati, con todos los recuerdos que guardaste en tu interior? ¿Qué hacer con los silencios que quedan? ¿Cómo puedo recordarte? Esta carta para ti.

Natalia Imery Almario

Alen

Colombia
2014

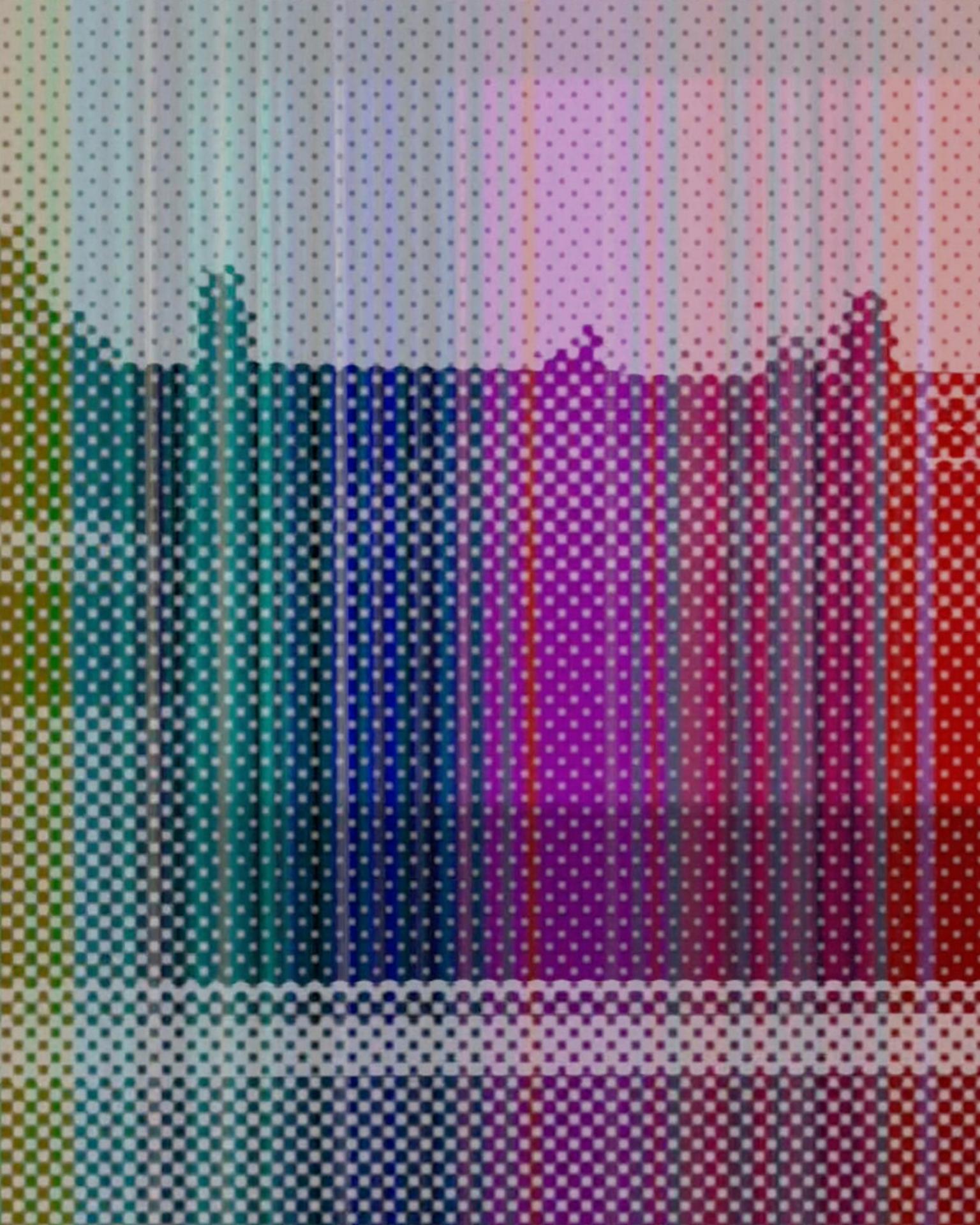
25'

Alén, Miguel and irene are organizing a gig of their band. The party start. There is beer, a stripper and a speech about the women emancipation and the freedom of the bodies all this weaving up with the electronic sounds of a generation in transit.

Alén recorre la ciudad de Cali mientras escucha música. Su amiga, Claudia Bicharraca, reparte flyers que invitan a la Marcha de las putas. Alén, Miguel e Irene organizan un toque con su banda. La fiesta comienza: cerveza, un striptease y discursos sobre la emancipación de la mujer y la libertad de los cuerpos, se entrelazan con los sonidos electrónicos de una generación en tránsito.

The background of the entire page is an abstract composition. It features several vertical stripes of different colors: red, orange, yellow, green, and blue. Overlaid on these stripes are various halftone patterns, which are grids of small dots. The density and color of the dots vary across the stripes, creating a complex, textured effect. The text is positioned in the upper left quadrant of the image.

Ensayos Videográficos II
Sentido, Absurdo y Espiritualidad. 2023

Universidad de Málaga (España)
Comisariado: Eugenio Rivas Herencia

Programa: 36'02"

Ensayos Videográficos II.

Sentido, Absurdo y Espiritualidad. 2023

Videographic Essays II. Sense, Absurdity and Spirituality. 2023

Comisario/*Curator:*

Eugenio Rivas Herencia

Facultad de Bellas Artes
Universidad de Málaga
Málaga. España

The cycle Ensayos Videográficos. Sentido, Absurdo y Espiritualidad (Videographic Essays. Sense, Absurdity and Spirituality) was created with the aim of positioning itself as a meeting and development point for audiovisual artistic expression in Malaga. The selection is based on the production developed within or from the studies of Fine Arts at the University of Malaga and includes works of different natures that propose existential perspectives from the search for meaning, the acceptance of the absurd or spiritual depth. In its original context, the cycle focuses on the expansion of the audiovisual beyond the screen, with video-installation proposals that incur in the sculptural and architectural space or the interaction with the public.

In the presented selection, we find diverse views of the present reality with an analysis of language and the rhythms of communication, emotions, political reality and power structures, gender roles, the spatial perception of sound and the physical condition of the human being. All of them are proposals that update the vision of the world from humble narratives, aware of their relative presence in the global imaginary.

El ciclo *Ensayos Videográficos. Sentido, Absurdo y Espiritualidad* nace con la voluntad de posicionarse como punto de encuentro y desarrollo para la expresión artística audiovisual en Málaga. La selección parte de la producción desarrollada dentro o a partir de los estudios de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y recoge trabajos de diversa índole que plantean perspectivas existenciales desde la búsqueda de sentido, la aceptación del absurdo o la profundidad espiritual. En su contexto original, el ciclo se enfoca hacia la expansión del audiovisual más allá de la pantalla, con propuestas de vídeo-instalación que incurren en el espacio escultórico, arquitectónico o la interacción con el público.

En la selección presentada se recogen diversas miradas sobre la realidad presente con un análisis del lenguaje y los ritmos de la comunicación, de las emociones, de la realidad política y las estructuras de poder, de los roles de género, de la percepción espacial del sonido o de la condición física del ser humano. Todas ellas son propuestas que actualizan la visión del mundo desde relatos humildes y conscientes de su relativa presencia en el imaginario global.

Adrián Escribano

Mensaje de su majestad
Message from his majesty

España
2022

4'05"

An excuse to use the televised praealls of King Juan Carlos I, and other randomly appropriated moments from the web, to tune into an animated collage parody of the polidcal verbena.

Una excusa para usar las caídas televisadas del rey Juan Carlos I, y otros momentos apropiados aleatoriamente de la web, para sintonizar una parodia collage animada sobre la verbena políídca.

Adrián Escribano

Una bandera
A flag

España
2021

1'08"

A flag waving in the Plaza de la Constitución -popularly known as the Zócalo- in Mexico City, while a woman uses a megaphone to evangelise to passers-by.

Una bandera ondeando en la plaza de la Constitución —conocida popularmente con el Zócalo— en la Ciudad de México, mientras una mujer utiliza un megáfono para evangelizar a las personas que transitan por allí.

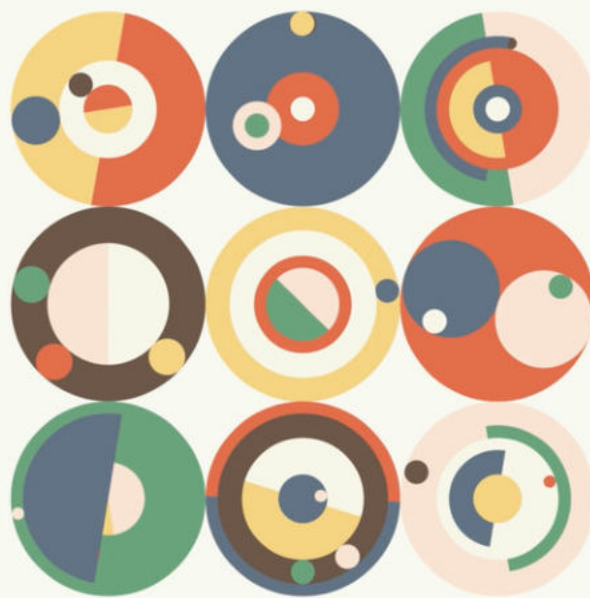

Claudia Solari

Sin título
Non title

España
2023

0'35"

This artistic investigation about motion and form is a unique exploration combining motion graphics, collage and photography or video to create a diverse and energetic visual work. This visual experiment is a reflection on different techniques and styles that emerge to give a new perspective on that thin line between art and design, offering a new perspective on how form and content converge at the same point, as one could not exist without the other.

Esta investigación artística sobre el movimiento y la forma es una exploración única donde se combinan gráficos animados, collage manual y fotografía o vídeo para crear una pieza visual diversa y enérgica. Este experimento visual es una reflexión sobre distintas técnicas y estilos que surgen para dar una nueva perspectiva sobre esa delgada línea entre el arte y el diseño, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cómo la forma y el contenido confluyen en un mismo punto, ya que una no podría existir sin la otra.

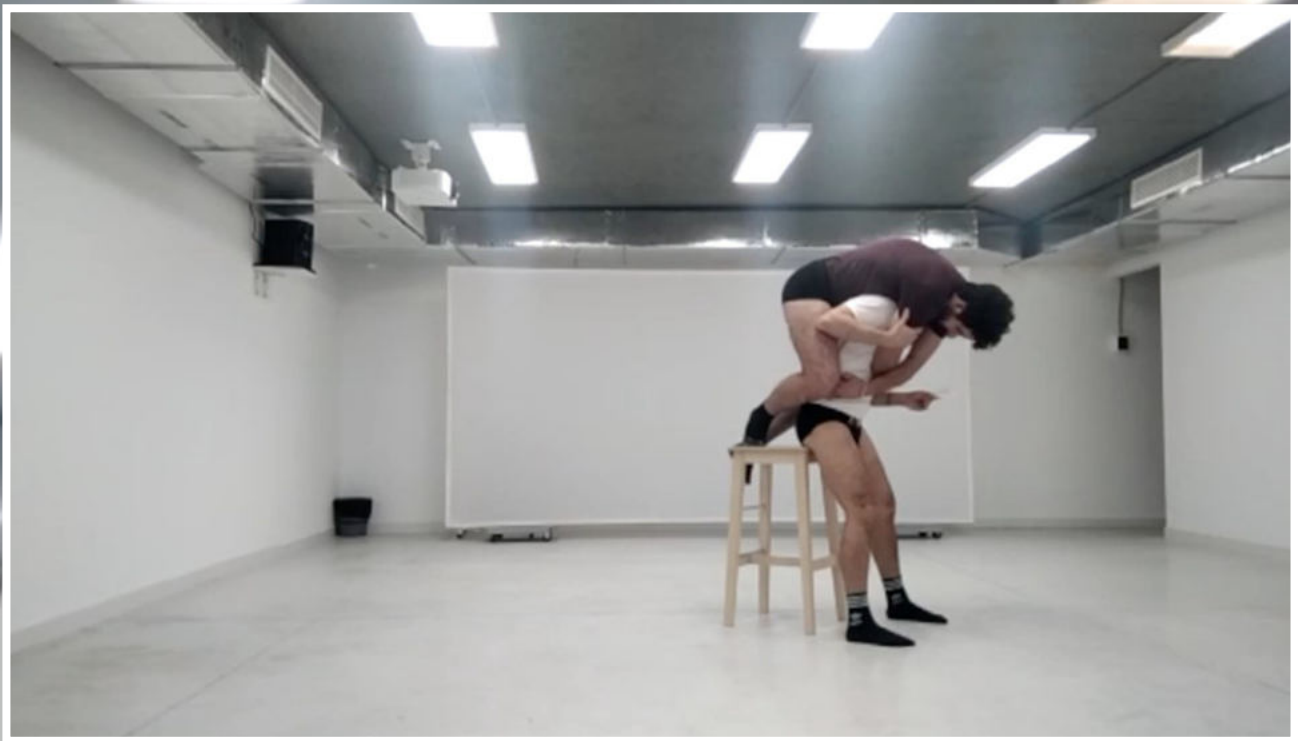
Claudio Davio

Humano - Hombre Carga
Human - Load Man

Italia/Argentina
2022

3'05"

To what extent is a man both subject and object of his own toxic masculinity that is co-created in society?

How the patriarchal system does not allow men to express their emotions, causing him a suffocating load that denies and invisibilises their pain.

Presenting a series of open questions and assertions where the man and his load interact.

It tries to generate new questions, to open up space for reflection on masculinity and therefore what it entails.

HUMAN - Load Man is a political reflection in action.

Hasta que punto el hombre es sujeto y objeto de la propia masculinidad tóxica que se co crea en la sociedad?

Como el sistema patriarcal no permite al hombre expresar sus emociones, provocándole un peso sofocante que niega e invisibiliza su dolor.

Presentando una serie de preguntas abiertas y aseveraciones donde interactúan el hombre y su carga.

Se intenta generar nuevos cuestionamientos, abrir espacio a reflexiones, sobre la masculinidad y por ende lo que eso conlleva .

HUMANO - Hombre carga es una reflexión política en movimiento.

Laura [. Díaz Rodríguez

Cartografía sonora
Ruinas de Copán
Sound cartography
Copan Ruins

España
2022/23

8'34"

<https://youtu.be/YgwEZp-ZUjU>

Cartografía Sonora Ruinas de Copán presents a research-based audio-visual narrative of a two-month stay in Copán Ruinas, Honduras, in 2022. This sound mapping of El Sitio Maya de Copán aims to preserve and at the same time brings this intangible sonic heritage to the people of Copán, as well as to the rest of the world. The sound is more relevant in this research than the video: the sound information is immense, while the visual information only shows the location of the audio recording and some literal or poetic sound transcriptions.

Cartografía Sonora Ruinas de Copán presenta una narración audiovisual de carácter investigador durante la estancia de dos meses en Copán Ruinas, Honduras, en 2022. Esta cartografía sonora de El Sitio Maya de Copán pretende preservar y a la vez atraer este patrimonio intangible sonoro a la población de Copán, así como al resto de interesados del mundo. El sonido cobra más relevancia en esta investigación que el vídeo: la información sonora es inmensa, mientras que la visual solo nos muestra la localización de la grabación del audio y algunas transcripciones sonoras literales o poéticas.

Lucía O'Brien Arias

Contracturas
Contractures

España
2021

9'52"

*The audiovisual piece **Contracturas** shows a performatic action consisting of a self-imposed exercise in which, with the use of elastic rubber bands, I proceeded to build a structure with and upon my own body simulating one big artificial muscular contraction. The characteristics of the material at hand point us directly towards concepts such as tension and effort; the fact that it is a self-inflicted action brings us closer to the idea of self-discipline.*

*This is perhaps due to the fact that the audiovisual piece is made in an attempt to explicitly embody the symptoms and effects of the pseudo-philosophy or contemporary spirituality disseminated through mediums such as self-help books, amongst others. After perceiving that their content generally advocates for an individual performativity marked by virtues associated to the work ethic even in the most mundane aspects of our lives, the artwork **Contracturas** searches for the absurdity in its premises, as well as highlighting the unsustainability of this ideological posture.*

La pieza audiovisual *Contracturas* muestra una acción performática que consiste en un ejercicio auto-impuesto en el que, con el uso de unas gomillas elásticas, se procede a construir una estructura con y sobre el propio cuerpo simulando una gran contractura muscular artificial. El carácter del material empleado nos apela directamente a la tensión y al esfuerzo; el hecho de que sea auto-infligido nos acerca la idea de la auto-disciplina.

Esto es quizás debido a que la pieza surge en un intento de encarnar de forma explícita los síntomas y efectos producidos por la pseudo-filosofía o espiritualidad contemporánea difundida por medios como el librito de autoayuda, entre otros. Tras percibir que su contenido generalmente aboga por una performatividad individual marcada por virtudes asociadas a la ética de trabajo hasta en los ámbitos más cotidianos de nuestras vidas, la pieza *Contracturas* busca encontrar el absurdo en sus premisas, visibilizando a su vez la insostenibilidad de esta postura ideológica.

Sergio Rodríguez Castro

Los que nos mantienen vivos

The ones that keep us alive

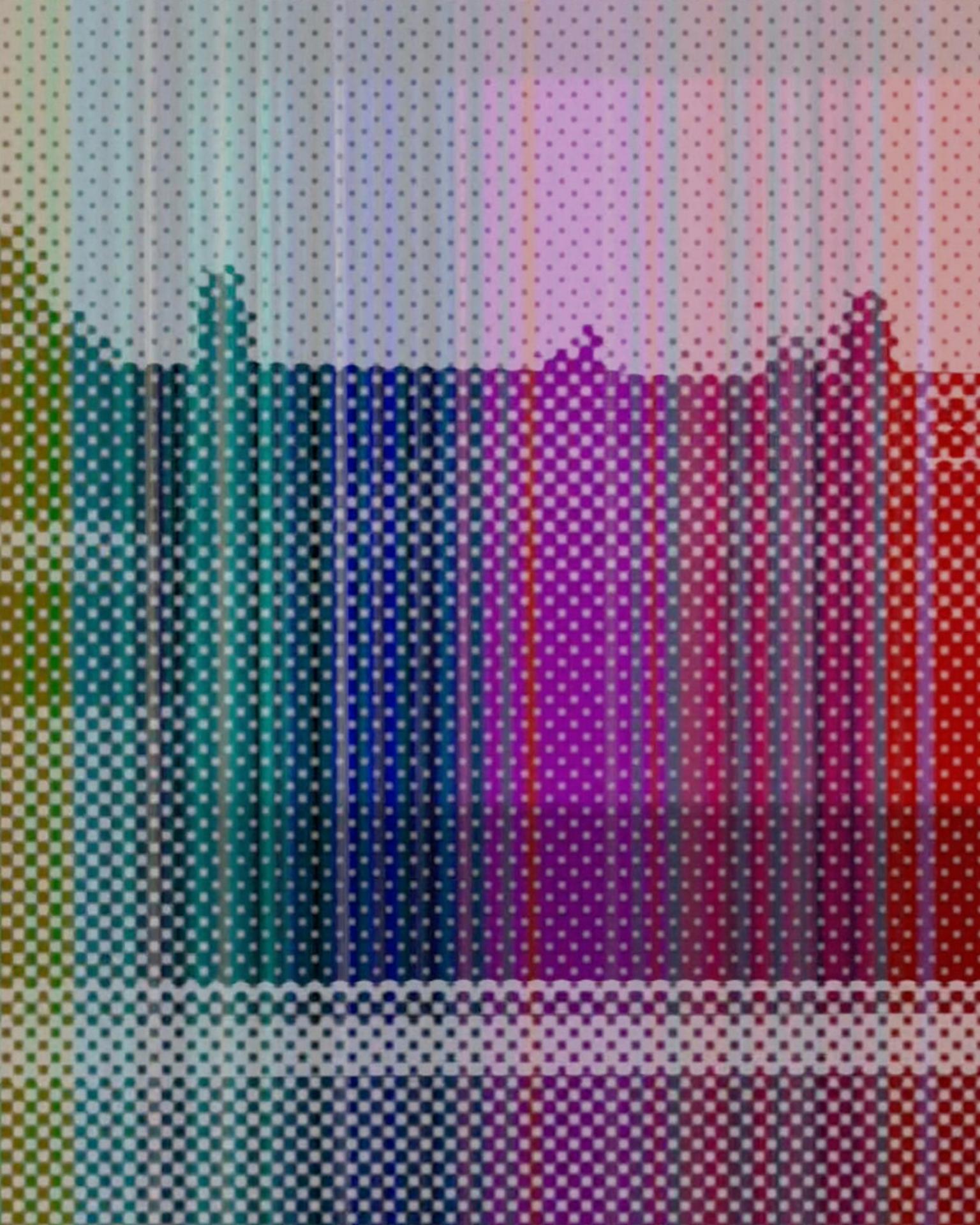
*España
2023*

8'43"

*The audiovisual piece *Those who keep us alive* (2023) is a selection from the series *Stories about loss* (2021). These projects revolve around the idea of new ways of dialogue. With this premise, it investigates family relationships, loss and its consequent mourning. Portrait photographs of deceased relatives are collected and they are given the possibility of gesturing, emulating the gesture and even the movement of speech. The videographic format materializes with the documentation of the reactions and actions of loved ones who are reunited with these manipulated images of those who are no longer with us. The objective of this experimentation starts from the interest in relationships as an academic study, but due to its strong personal and emotional charge, it becomes a kind of gift for the people involved.*

La pieza audiovisual *Los que nos mantienen vivos* (2023) es una selección de la serie *Historias sobre la pérdida* (2021). Estos proyectos giran en torno a la idea de las nuevas formas de diálogo. Con esta premisa se investiga sobre las relaciones familiares, la pérdida y su consecuente duelo. Se recopilan fotografías de retrato de familiares difuntos y se les da la posibilidad de gesticular, emulando el gesto e incluso el movimiento del habla. El formato videográfico se materializa con la documentación de las reacciones y acciones de los seres queridos que se reencuentran con estas imágenes *manipuladas* de los que ya no están. El objetivo de esta experimentación parte del interés en las relaciones como un estudio académico, pero por su fuerte carga personal y emocional, se convierte en una especie de regalo para las personas involucradas.

Stiff Caress

Oranim Academic College of Education (Israel)
Comisariado: Oded Hirsch and Ela Krieger

Programa: 32'50"

Stiff Caress

Un rígido cariño

Comisario/Curator:

Oded Hirsch & Ela Krieger

Oranim Academic College of Education
Art Department (B.Ed) and ABR Track (Advanced
Studies Faculty)
Tivon. Israel

Traducción/Translation:

Yael Guilat

*Relationships are the red thread that runs through this video-narration exhibition of artists from Oranim Academic College of Education. The works explicitly or implicitly depict interactions between people, in most of the cases – family members. Intergenerational friction is a common theme in contemporary Israeli art. It appears in a variety of modes, forms and standpoints. Sometimes the friction takes the position of critical view, in other cases it is done with warmth, compassion and empathy. Despite the varied cultural background of the artists, **Stiff Caress** focuses on motifs and complexities of family bonding, and considers the topics of language, place and identity. The artists examine their heritage, roots and ethnic identities, using video-narration tools. Their roles as daughters and mothers are put under consideration. As part of a video-narration inquiry, they return to their origins (such as their costumes, home, childhood landscape, parents, or mother tongue), in order to deal with unsolved issues.*

*In **Meital Saadon's** work, an old house is demolished in order to give place to a new one. The Bulldozer's arm in a caress-like gesture is breaking what was once a home. As viewers, we are witnessing a photogenic performance of destruction, of gathering memories between the broken walls, which brings to mind life experiences, and physical imprint of stiff caring.*

***Bludan Marai** teaches her father writing, pronouncing Arabic words in her own voice to narrate his life-story. As a member of the Druze community in the Golan's Heights, his life circumstances of war and following occupation, working hard from youth and being injured by a mine, did not let him learn reading and writing. The two are filling the entire wall with words. They dip*

El hilo temático que enhebra esta exposición grupal de video-narración de artistas de Oranim College ronda alrededor de relaciones interpersonales, conectando así las obras presentadas en un marco discursivo en común. Las obras representan explícita o implícitamente interacciones entre personas, en la mayoría de los casos, miembros de una misma familia. La fricción intergeneracional es un tema común en el arte israelí contemporáneo representándose en una variedad de modalidades, morfologías estéticas y puntos de vista. A veces ese roce se configura como mirada crítica, en otros casos lo hace con calidez, compasión y empatía. A pesar de la variedad de orígenes culturales y étnicos de los artistas, **Stiff Caress** pretende enfocar la complejidad de los lazos familiares considerando temas relacionados a la lengua materna y al idioma oficial del país, al espacio social y físico, y consecuentemente a la identidad. Los y las artistas examinan su herencia, raíces e identidad étnica, sus roles como hijas y madres poniendo atención en el desarrollo de las herramientas de video-narración. Vuelven a sus orígenes (como el vestuario, el hogar, el paisaje de la infancia, los padres o la lengua materna), para abordar cuestiones no resueltas a través de la indagación que la video-narración facilita.

En la obra de **Meital Saadon**, se derriba una casa antigua para dar lugar a una nueva. El brazo de la excavadora se percibe como un gesto de caricia incluso cuando destruye lo que alguna vez fue un hogar. Como espectadores, asistimos

a un acto fotogénico de demolición, que induce a recolección de recuerdos entre las paredes rotas, revitalizando vivencias traídas a nuestra mente, como si fueran huellas físicas de un rígido cariño.

Bludan Marai le enseña a escribir a su padre, pronunciando palabras en árabe con su propia voz para narrar la historia de su vida. Como miembro de la comunidad drusa en los Altos del Golán, las circunstancias de su vida de guerra y posterior ocupación, trabajando duro desde su juventud y siendo herido por una mina, no le permitieron aprender a leer y escribir. Los dos, padre e hija están llenando toda la pared con palabras. Sus dedos embebidos de líquida pintura negra que fue vertida en un plato tocan suavemente la pared, escribiendo palabras de fuerza y debilidad, sufrimiento y apoyo.

Liron Ohayon juega con su hijo de tres años y emula el graznar de un cuervo en sus oídos. Ella es una segunda generación de inmigrantes de Marruecos y Turquía, y más de una vez en su vida sintió que su piel blanca le permitía disimular sus orígenes. En la interacción intergeneracional con su hijo, formula la reconfiguración de la identidad, que no se puede definir con palabras.

Mor Riemer armó una video-narración que examina la frágil relación entre ella y su padre discapacitado, un hijo de los pioneros del kibutz, comunidad en la cual sus miembros perseguían construirla a la par que

their hands in a plate of black paint, and with a caress, gently touch the wall, writing words of strength and weakness, suffering and support.

Liron Ohayon holds her three-years-old son and makes a crow-like voice in his ears. She is a second generation to immigrants from Morocco and Turkey, and more than once in her life, felt that her white skin enabled her to disguise her origins. In the intergenerational interaction with her son, she formulates the reconfiguration of identity, which cannot be defined with words.

In her video work, **Mor Riemer** examines the fragile relationship between herself and her handicap father, a son of the kibbutz's pioneers. Using plaster cast, she installs his legs in the ground, as if to locate the pioneering spirit. On these foundations, she builds herself a permanent shelter in the Israeli desert, a place to rest and sleep.

In the abandoned ruins of the Golan Heights, a choreography of farewell takes place. Two young women are performing life journey, dancing with white clothes and stripes, imaging birth and life, strong bond and separation, which are drawn from the Druze belief in the reincarnation of the soul after death. **Aseel Abo Awad** returns to a remote deserted structure that once was a family home. She orchestrated in this emotionally charged location a raw dance that integrates longing for communal traditions and fear of its diminution.

A man is sitting in-front of us. His blinking eyes ask for attention and empathy. He barely moves, and the white paint that covers his face assimilates him in the white wall behind. Stillness and movement, feminine and masculine, compassion and stiffness are embodied in his static figure. With this situation of

absurd, **Shy Goldstein** intentionally drags us to an embarrassing moment of self-awareness.

Stiff Caress is about physical aspects, materials and sounds that come with caring and suffering, struggling and compassion. Fabric stripes are wrapped on the body, bonding two girls, tying and then releasing, imaging dependency and separation. Fingers covered with black paint gently caress the wall, filling it with words as indexical ancestral marks of touch and movement. In preparing the site for construction, plaster cast meets with land and human legs. A bulldozer's arm breaks the roof tiles as if they were shells, exposing their materiality through destruction. The crow's voice in the mother-child conversation is turned from crying and shouting to sounds of compassion. And the man who stares at us is almost not breathing. By using video-narration means of expression, the artists convey sensual experience and longing for self-inspection by interacting not only with their close families and community circles but also with the viewers.

reconstruían su propia identidad como personas productivas. Usando yeso, afirma las piernas de su padre en el suelo, como si quisiera localizar donde yace el espíritu pionero. Sobre estos cimientos, se construye un refugio permanente en el desierto israelí, un lugar para descansar y dormir.

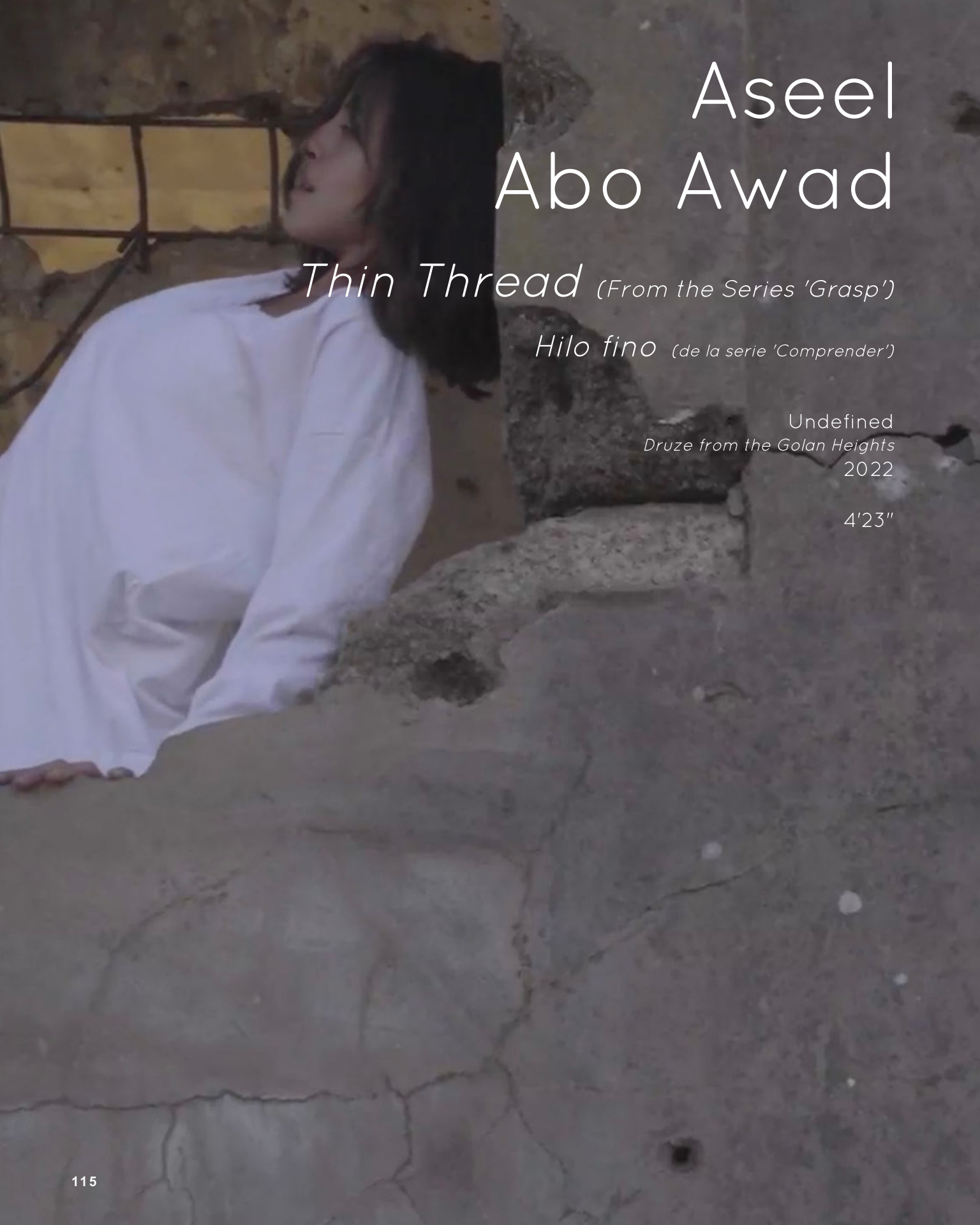
En las ruinas abandonadas de los Altos del Golán tiene lugar una significativa coreografía que se manifiesta como una despedida. Dos mujeres jóvenes están interpretando su camino por el sendero de la vida, bailando con ropa blanca y de rayas, imaginando y poniendo en escena su paso por la vida desde su nacimiento hasta la inevitable separación, evidenciando vínculos fuertes destinados a la separación, motivos que se provienen de la creencia drusa en la reencarnación del alma después de la muerte.

Aseel Abo Awad regresa a un escenario remoto y desierto que alguna vez fue una casa familiar. Su elección carga emocionalmente de nuevo al sitio a través de la danza, integrando el anhelo de conservar las tradiciones comunales con el temor a su posible desaparición.

En el video de **Shy Goldstein**, un hombre está sentado frente a nosotros. Sus ojos parpadeantes piden atención y empatía. Apenas se mueve, y la pintura blanca de su pecho hacia arriba lo asimila en la pared blanca de atrás. La quietud y el movimiento, lo femenino y lo masculino, la compasión y la rigidez se plasman en su figura estática. Con esta situación absurda, Shy Goldstein nos introduce intencionalmente en un momento de

autoconciencia que no deja de avergonzarnos.

Stiff Caress articula aspectos físicos, materiales y auditivos convirtiéndolos en herramientas audiovisuales que encarnan situaciones en las cuales proliferan la preocupación por el prójimo y el sufrimiento, la lucha y la compasión. Las tirillas de tela se envuelven en el cuerpo, uniendo a dos niñas, atando y luego liberándolas, imaginando la dependencia y la separación. Dedos manchados con pintura negra acarician suavemente la pared, llenándola de palabras, que surgen como huellas digitales que parecen provenir de un movimiento ancestral. Así también, el yeso endurecido y seco crea para la tierra y las piernas humanas un cimiento en común. El brazo de una excavadora rompe las tejas como si fueran conchas, exponiendo la materialidad frágil de la cultura a través de su destrucción. El graznar del cuervo en la conversación madre-hijo se convierte de llanto y gritos a canto de compasión. El hombre que nos mira fijamente casi no respira. En su afán de rehabilitación, los artistas no solo indagan en sus vivencias personales, familiares y comunitarias, sino que también nos las comparten, reactivando nuestros sentidos e interactuando con nosotros a través de la video narración.

A woman with dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, is leaning against a rough, textured stone wall. She is looking upwards and to the left. The background is a weathered wall with some metal bars visible on the left side.

Aseel Abo Awad

Thin Thread (From the Series 'Grasp')

Hilo fino (de la serie 'Comprender')

Undefined
Druze from the Golan Heights
2022

4'23"

*In the tradition of the Druze community, each adult must prepare the clothes in which they will be buried after their death. This act is not just a custom but is considered a tribute to his life journey until death, and a sign of faith in God and his wisdom. In this work, **Aseel Abo Awad** works through the fear of loss and the abandonment of the body by the soul. She chose to photograph this dance in the abandoned ruins of Sir a-Div in the Golan Heights. This place is filled with painful memories of displaced families and people who were separated from their land. But it is precisely her hold on to those moments prior to her farewell, which give her again the hope that comes from feeling the warmth of life.*

La tradición drusa exige que cada adulto prepare la vestimenta con la que será enterrado después de su muerte. No es este acto solo una costumbre ceremonial sino es considerado un homenaje a su transitar a través de la vida, y un signo de fe en Dios y su sabiduría. En esta obra **Aseel Abo Awad** trabaja a través del miedo a la pérdida de la vida y al abandono del cuerpo por parte del alma. Ella eligió fotografiar este baile alusivo en las ruinas abandonadas de Sir a-Div en los Altos del Golán, sitio lleno de dolorosos recuerdos que cuentan de familias desplazadas y personas que fueron separadas de su tierra. Pero es precisamente su entrega a esos momentos previos a la despedida, que le otorgan de nuevo la esperanza que proviene de sentir la calidez de la vida.

Meital Saadon

Bulldozer

Israel
2021

3'25"

In *"Bulldozer"* (2021), Meital Saadon documents the destruction of her home as part of a "Demolition-Rebuilding project" through local Housing Renewal policy. In the small and cosy house she was living for four meaningful years, became a mother and raised a family. Now, she is standing in front of it, documenting in a cellular phone camera its "photogenic" ruins and the pitch arm of the bulldozer, which is "breaking the house with a caress." This gesture, which is not only devastating but also compassionate, recalls the power relations and dependency between parent and child.

En *"Excavadora"* (2021), Meital Saadon documenta la demolición de su hogar que es realizada en el marco de un proyecto de renovación comunitaria conocido como "Demoler y reconstruir". En aquella pequeña y acogedora casa vivió durante cuatro significativos años de su vida: allí se convirtió en madre y formó una propia familia. Ahora, está en pie frente a ella, documentando con la cámara de su celular las ruinas que adquieren "fotogénica" apariencia como así también el hacer de la excavadora, que está a la par "acariciando" y deshaciendo lo que fue su casa. Este gesto, no es sólo desolador sino también está cargado de compasión, haciendo alusión a las relaciones de poder y dependencia entre padres e hijos.

Bludan Marai

I, Naif
Yo, Naif

Undefined
Druze from the Golan Heights
2022

3'55"

***Bludan Marai** is a member of a Druze family from the Golan Heights. Her father was 5 years old when the area was occupied and passed from Syrian Hands to Israeli rule as a result of the "Six days War"(1967). He never had the opportunity to learn reading and writing since he had to work every day as a shepherd in order to support his family. When he was 14 years old, he was injured severely by one of the mines that was left (and still there) in the fields of this region. This project is dedicated by Bludan to her father. she describes him as a person who manages to navigate between the rigid boundaries of the pasture fields and the minefields. In this work she teaches symbolically her father how to write words of extreme importance to his tough life circumstances.*

Bludan Marai es una joven, cuya familia pertenece a la comunidad siria-drusa de los Altos del Golán. Su padre tenía 5 años cuando como resultado de la guerra conocida como "la guerra de los 6 años (1967)", la región pasó de manos sirias al dominio israelí. Nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer o escribir ya que desde pequeño tuvo que trabajar como pastor para mantener a su familia. Cuando tenía 14 años fue gravemente herido por una de las numerosas minas sirias que restaban (y aún restan) enterradas, potencialmente explosivas en los campos de esta región. Bludan dedica la video-narración a su padre, describiéndolo como una persona que a pesar de los límites rígidos alzados entre los campos de pastar y los campos minados ha logrado mantener su vida en rumbo. En su obra, la hija le enseña simbólicamente a su padre cómo escribir palabras que han sido de suma importancia en su enfrentamiento con las duras circunstancias de su vida.

Liron Ohayon

Kra Kra1

Israel
2021

2'02"

In "Kra Kra1" (2021), the artist hugs her 3-year-old son and speaks to him, imitating the voice of a crow. The little boy, who at first rejected this unusual communication with his mother, eventually began to speak in the "crow language". The crow's voice is related to the "white crow", a concept coined by the poet and feminist thinker Dr. Vicki Shiran (1947, Egypt - 2004, Israel) that symbolizes a black person who disguises her ethnic identity to fit into the white hegemonic society. Ohayon, a second-generation of immigrants from North Africa and Turkey, plays with the "white crow" motif to reflect upon her own ethnic identity and her "passing" appearance for and through Western Israeli hegemony. In the family living room, between hues of black, grey and white, she leads her son into a prelinguistic mode of communication and gets comfort from him as part of a role reversal. The intergenerational transmission of ethnicity in this work is full of nuances seeking for a more inclusive representation of identity.

En “**Kra Kra1**” (2021), la artista abraza a su hijo de 3 años y le habla emulando la voz de un cuervo. El niño pequeño, que al principio rechazó este tipo de comunicación inusual entre madre e hijo, eventualmente comenzó a hablar en “lenguaje de cuervos”. El uso del graznar de los cuervos está relacionado con el concepto “*cuervo blanco*”, acuñado por la poeta y pensadora feminista Vicki Shirán (Egipto, 1947- Israel- 2004) y simboliza a una persona negra que enmascara su identidad para encajar en la sociedad hegemónica blanca. Ohayon, perteneciente a la segunda generación de inmigrantes del norte de África y Turquía juega aquí como así también en otras de sus obras con el motivo del *cuervo blanco* que refleja su propia disputa identitaria y su apariencia, que le otorga la posibilidad de “pasaje” por y a través de la hegemonía Israel de orígenes Judeo-Europeizante. En el seno del hogar, lleva a su hijo a un modo de comunicación prelingüístico y obtiene consuelo de él como

parte de un cambio de roles. La transmisión intergeneracional de la etnicidad en esta obra está llena de matices buscando una representación identitaria más inclusiva.

Mor Riemer

Father land
La tierra del padre

Israel
2020

7'20"

*This video narration is about the intergenerational relationship between father and daughter and was filmed in the landscape of the artist's childhood in the western Negev. **Mor Riemer** and her father are the protagonists. The work problematizes the redemptive capacity of productive work, reconsidering the relevance of the pioneer ethos, that father and daughter are its heirs.*

Esta video narración trata sobre la relación intergeneracional entre padre e hija y fue filmada en el paisaje de la infancia del artista en el Negev occidental. **Mor Riemer** y su padre son los protagonistas. La obra problematiza la capacidad redentora del trabajo productivo replanteando la relevancia del ethos pionero, que padre e hija son sus herederos.

Shy Goldstein

Portrait in White with Flowers
Retrato en blanco con flores

Israel
2021

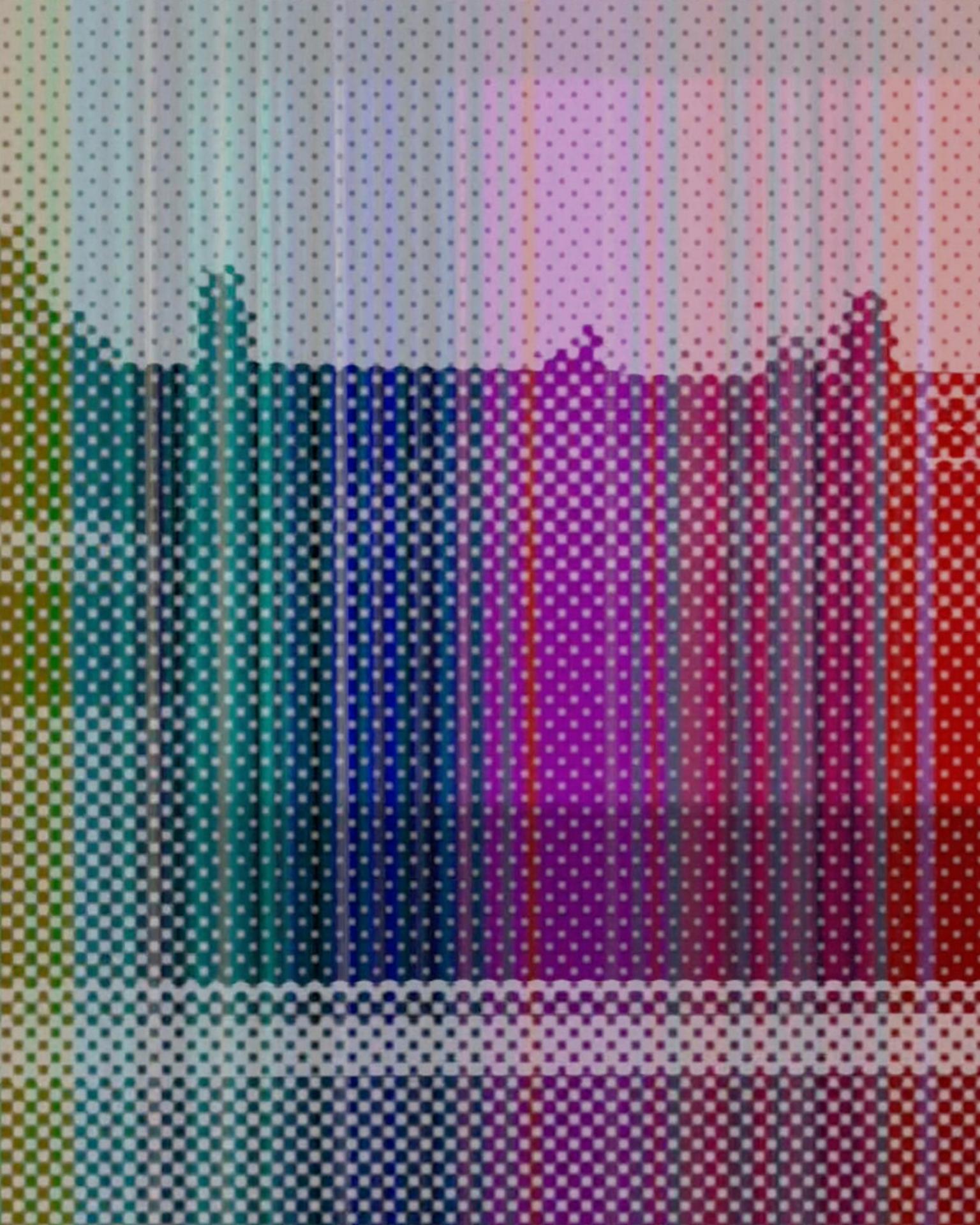
2'

*In “Portrait in White with Flowers” (2021), the artist **Shy Goldstein** is sitting and looking at the viewer with his white-painted face and two white flowerpots in front of him. The only movements in this static video, which is constructed as a back-and-forth loop, are of the leaves and the blinking eyes. In this dead-end situation, with no way back, his eye slits open and close, hurt the engulfed in white background portrait.*

En “Retrato en blanco con flores” (2021), el artista **Shy Goldstein**, cuyo rostro está pintado de blanco está sentado frente al espectador, mirándole. Solo su rostro y dos macetas blancas conforman la escena. Los únicos movimientos percibidos en este video estático, que está editado como un bucle, son los de las hojas de las plantas y sus ojos parpadeantes. En esta situación sin salida, sin vuelta atrás, su ojo solo se abre y se cierra, hiriendo al retrato enmarcado en su fondo blanco.

The background of the entire page is an abstract composition. It features several vertical stripes of different colors: red, orange, yellow, green, and blue. Each stripe is filled with a halftone dot pattern. The stripes are separated by thin, lighter-colored vertical lines. The overall effect is a vibrant, textured background.

On/Off

Miradas del videoarte peruano actual

Video Raymi. Festival Internacional de Videoarte del Cusco (Perú)

Comisariado: Marco Antonio Moscoso Velarde

Programa: 29'04''

On/Off

Miradas del videoarte peruano actual

Views of current peruvian videoart

Comisario/Curator:

Marco Antonio Moscoso Velarde

Video Raymi

Festival Internacional de videoarte del Cusco
Cusco, Perú

Traducción/Translation:

Juan Baños

This selection of videos was presented at the 9th International Video Narrative Show A/R/ Tográfica 'Etherotopic Method' offers a diverse vision of contemporary Peruvian video art. In "The Garden of Earthly Delights", Alfredo Velarde documents human behavior in different moments inside and outside the Central Market of San Pedro. On the other hand, "Responso" by Raúl Chuquimia is a funeral canticle to life, which explores the lack of communication in our lives until the day we die, using illusory images and three types of language: visual, written, and sung.

The selection also includes "Ejercicio de luces", a short film that captures director Andrés Romero Ísmodes' childhood memories of a trip to the beach through a series of minimalist visualities and sensual atmospheres. Finally, "B 11 centenario" by Fernando Quispe Chauca and Dios Ebrio is an urban intervention that uses the COVID-19 pandemic and the celebration of the bicentennial of the Independence of Peru as a context to explore individual uncertainty.

Finally, "Metsa" by Pedro Faveron is a videopoem that captures the magic and mysterious beauty of the Peruvian jungle through oneiric and evocative images. This selection offers a fascinating and mixed look at contemporary Peruvian video art, addressing topics ranging from the COVID-19 pandemic and human duality to nature and the magic of the Peruvian jungle.

Esta selección de videos presentada en la 9ª Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica 'Etherotopic Method' ofrece una visión diversa del videoarte peruano actual. En "El Jardín de las Delicias", Alfredo Velarde documenta el comportamiento humano en el interior y exterior del Mercado Central de San Pedro, en diversos momentos. Por otro lado, "Responso" de Raúl Chuquimia es un canto funerario a la vida, que explora la incomunicación en nuestras vidas hasta el día de nuestra muerte, utilizando imágenes ilusorias y tres tipos de lenguaje: visual, escrito y cantado.

La selección también incluye "Ejercicio de luces", un cortometraje que captura los recuerdos de un viaje a la playa en la infancia del director, Andrés Romero Ísmodes, a través de una serie de visualidades minimalistas y atmósferas sensuales. "B II centenario" de Fernando Quispe Chauca y Dios Ebrio es una intervención urbana que utiliza la pandemia del COVID-19 y la celebración del bicentenario de la Independencia del Perú como contexto para explorar la incertidumbre individual.

Finalmente, "Metsa" de Pedro Faveron es un videopoema que captura la magia y la misteriosa belleza de la selva peruana, a través de imágenes oníricas y evocadoras. En conjunto, esta selección ofrece una mirada fascinante y variada del videoarte peruano actual, abordando temas que van desde la pandemia de COVID-19 y la dualidad humana hasta la naturaleza y la magia de la selva peruana.

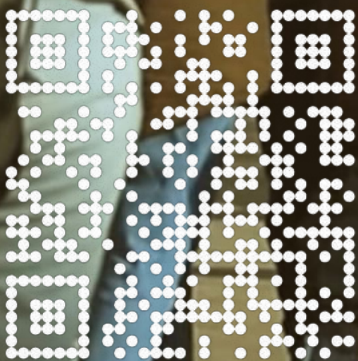
Alfredo Velarde

El Jardín de las Delicias *The Garden of Delights*

Perú
2022

2'45"

<https://youtu.be/A5PkTrD6wIs>

Two exercises of observation and documentation eleven years apart, the first inside the Central Market of San Pedro (Cusco, Peru) and the second outside it emphasizing human behavior, and amid the global COVID-19 pandemic, the lives of people in the city proceed by.

Los ejercicios de observación y documentación con once años de diferencia, el primero en el interior del Mercado Central de San Pedro (Cusco, Perú), y el segundo en el exterior del mismo; haciendo énfasis en el comportamiento humano y en medio de la pandemia mundial de Covid19, las vidas de las personas en la ciudad transcurren.

Raúl Chuquimia

Responso

Perú
2020

2'48"

<https://youtu.be/9CCoVlp1vnk>

"Responso" is about the lack of communication in our lives until the day we die. We can perceive 3 types of language: the visual, the written subtitles, and the verbal song of a funerary response from the Mantaro valley; the subtitles are not the translation of the song in Quechua; it is more like a text by the director adapted to the chant, the images are also illusory because they were filmed from details of various projections. "Responso" is a funeral canticle to the life we imagine we have lived and to the hope of comfort and peace in the last moment of our lives.

'Responso' Trata de la incomunicación en nuestras vidas hasta el día en que morimos. Podemos percibir 3 tipos de lenguaje: el visual, el escrito en los subtítulos y el canto verbal de un responso funerario del valle del Mantaro; los subtítulos no son la traducción del canto en quechua, es más bien un texto del director que fue adaptado al canto, las imágenes también son ilusorias pues fueron filmadas de detalles de varias proyecciones. Responso es un canto funerario a la vida que imaginamos que hemos vivido y a la esperanza de consuelo y de paz en el último momento de nuestras vidas.

Andrés Romero Ísmodes

Ejercicio de luces
Lights exercise

Perú
2020

3'26"

<https://youtu.be/aSbyCHh9eNk>

Through a series of radically minimalist visualities, the director leads us with his words toward memories full of sensations, atmospheres, and moments from a trip to the beach lived in his childhood. Short film made in the film workshop aimed at high school students of the Acuarela del Sol Alternative School, which was developed thanks to a collaborative effort between this institution and Corriente: Latin American Non-Fiction Film Meeting.

A través de una serie de visualidades radicalmente minimalistas el director nos conduce con sus palabras hacia recuerdos llenos de sensaciones, atmósferas y momentos de un viaje a la playa vivido en su infancia. Cortometraje realizado en el taller de cine dirigido a estudiantes de secundaria del Colegio Alternativo Acuarela del Sol, que se desarrolló gracias a un trabajo colaborativo entre esta institución y Corriente: Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción.

Fernando Quispe Chauca

B II centenario

B II centenary

Perú
2022

5'05"

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
Serie: MXDFB31865
Fecha: 03/10/2022
Nombre: /
DNI: /
Direcc: /
Caja: /
Cant. Descripción Precio

CAJERO

Gracias por su Preferencia

0093945096251

900924

ID:

Impresa de boleto electronico

FINPOP5RJMK

www.finpop.com.pe

Urban intervention carried out in the context of the Bicentennial of the Independence of Peru and the Public Health Emergency due to the COVID-19 pandemic, executed by the creative *Diosebrío*: In Peru, a way of protection from the virus spread in stores and bank agencies, handing over money sprayed with alcohol or spreading the disinfectant on our hands. When touching the printed receipt issued, the ink was diluted. According to the texture and the chemicals used in the paper manufacturing process, figures were created that varied in gray or bluish consistencies. Images that could be a metaphor for particular uncertainty in the global context,... the reflection, the shadow, the double... Otto Rank resolves that we cannot live without this id, called in different ways at different times, but which adjusts to representations closest: our image in the mirror or our shadow on the wall, and ouch! If we lose it, sure of death, and if it becomes independent, that double looks for you and kills you. Symbols do not kill, you will tell yourself...

Intervención urbana realizada en el contexto del Bicentenario de la Independencia del Perú y la Emergencia Sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, ejecutada por el creativo *diosebrío*: en el Perú una forma de protegerse del contagio del virus se extendió en los comercios y agencias bancarias, entregando el dinero rociado de alcohol o nosotros mismos esparciendo el desinfectante en nuestras manos. Al tocar el recibo emitido de forma impresa, la tinta se diluía y, de acuerdo a la textura y a los químicos que utilizaron en el proceso de la fabricación del papel, se creaban figuras que variaban en consistencias grises o azuladas. Imágenes que podrían ser una metáfora de la incertidumbre individual ante el contexto mundial, ... el reflejo, la sombra, el doble... Otto Rank resuelve que no podemos vivir sin ese ello, llamado de distintas formas en diferentes épocas, pero que se ajusta a representaciones más cercanas: nuestra imagen en el espejo o nuestra sombra en la pared, y ¡ay! si la perdemos, muerte segura; y si esta se hace independiente, ese doble te busca y te mata. Los símbolos no matan, te dirás...

Pedro Faveron

Metsa

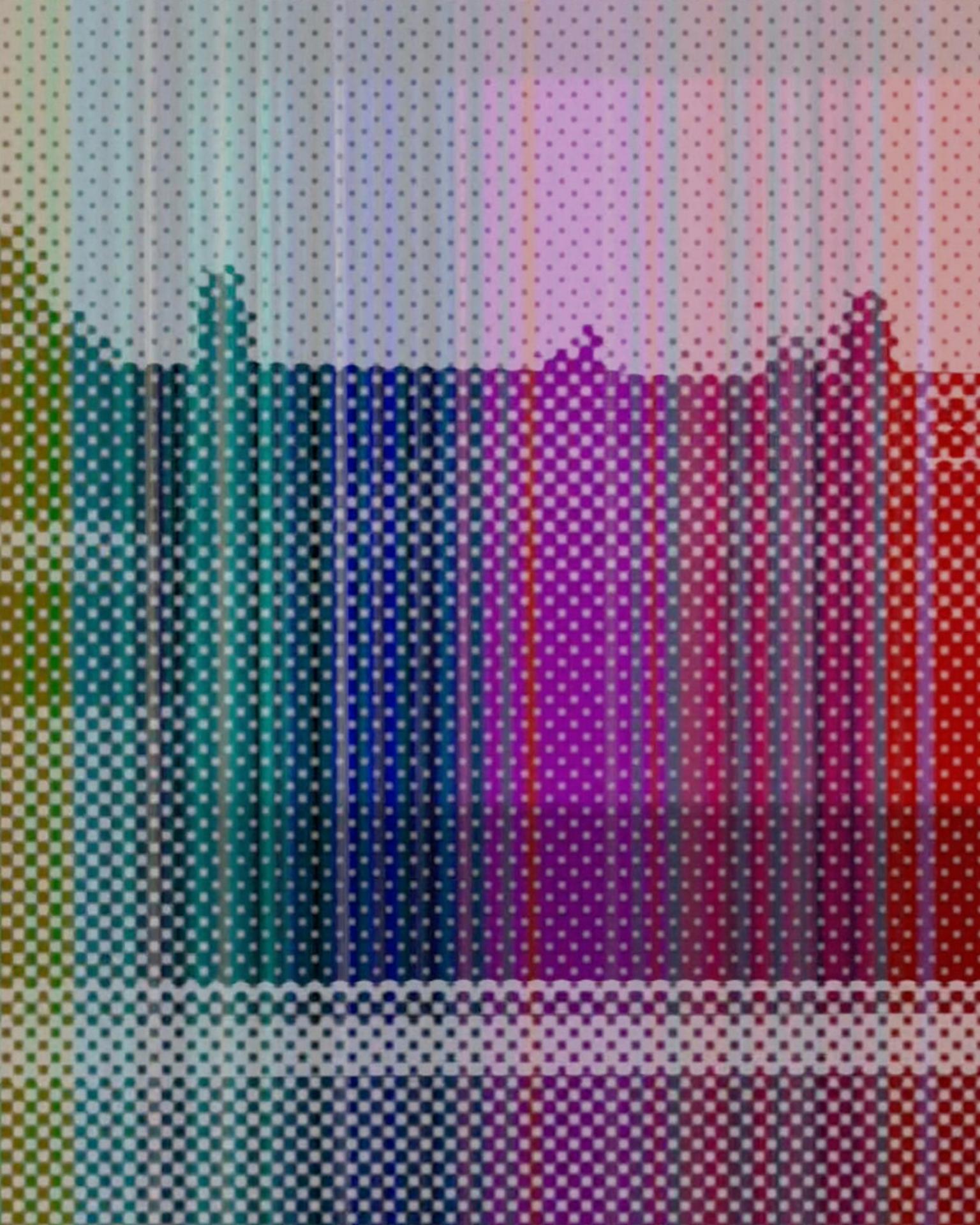
Perú
2023

14'23"

Made in Ucayali, Peru

Realizado en Ucayali, Perú

*Vídeo-cartas: Las mujeres cambian
los museos: de la memoria del objeto
a la memoria de las mujeres*

Festival EllasCrean.

Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Ministerio de Cultura.

Red Estatal de Museos Estatales. (España)

Comisariado: Marián López Fdz. Cao

Mar Marcos Molano

Programa: 88'55"

Vídeo-cartas: Las mujeres cambian los museos: de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres

Video-letters: Women change museums: from the memory of the object to women's memory

Comisarias/*Curators:*

Marián López Fdz. Cao

Mar Marcos Molano

Festival Ellas Crean

Dirección General de Patrimonio Cultural
y Bellas Artes. Ministerio de Cultura
Red Estatal de Museos Estatales. España

production, and exchange of the voices of women in culture. During 2021, the memories, desires and energy of women have been collected and addressed to other women of the present, past and future, but also to the political and social powers. Seeking precisely to "give voice" to people who have often been silenced in cultural spaces, the video-letters take the form of history on both sides of the Atlantic.

In 2022, within the project Ellas Crean 2022, the museums belonging to the State Museums under the Ministry of Culture and Sports have been the scenario where video-letters elaborated by women recover the hidden memory, sometimes naming again some great creators and, in others, anonymous figures who have been builders of creations as daily as necessary, nevertheless and inexplicably eliminated from the textbooks.

The video-letters, heirs of the mail-art of the last century, recover the energy of a horizontal and fresh current that seeks and is born from the connection, which in the museums is embodied in the object: an object that by its significance and symbolism has the ability to unite past, present and future and links the knowledge and experiences of women. The video-letters of the project "Women change museums: from the memory of the object to the memory of women" are proof of the growing female authority in museums, but also of the growing recovery of the traces of women of the past in the construction of culture and civilization.

As a follow-up to the project "Women change museums" -an Ibero-American project between Spain, Argentina and Brazil-, in addition to the work in the network, the visibility of good practices and the organization of forums, the production of video-letters has been a core element.

The video-letters propose a work of listening,

Como continuación del proyecto “Las mujeres cambian los museos” —un proyecto iberoamericano en red entre España, Argentina y Brasil—, además del trabajo en red, visibilización de buenas prácticas y organización de foros, se aborda como elemento central la producción de vídeo-cartas.

Las vídeo-cartas plantean un trabajo de escucha, producción e intercambio de las voces de las mujeres en la cultura. Durante 2021 se han ido recogiendo las memorias, deseos y energía de las mujeres que se dirigían a otras mujeres del presente, del pasado y del futuro, pero también a los poderes políticos y sociales. Buscando precisamente «dar voz» a personas que han sido muchas veces silenciadas en los espacios culturales, las vídeo-cartas toman cuerpo de historia a un lado y otro del Atlántico.

En 2022, dentro del proyecto Ellas Crean 2022, los museos pertenecientes a la Museos Estatales pertenecientes al Ministerio de Cultura y Deporte han sido el escenario donde vídeo-cartas elaboradas por mujeres recuperan la memoria ocultada, volviendo a nombrar en ocasiones a algunas grandes creadoras y, en otras, otras figuras anónimas constructoras de creaciones tan cotidianas como necesarias, eliminadas sin embargo e inexplicablemente de los libros de texto.

Las vídeo-cartas, herederas del arte postal del pasado siglo, recuperan la energía de

una corriente horizontal y fresca que busca y nace del vínculo, que en los museos se corporeiza en el objeto: un objeto que por su pregnancia y simbolismo tiene la capacidad de unir pasado, presente y futuro y vincula los saberes y experiencias de las mujeres. Las vídeo-cartas del proyecto “las mujeres cambian los museos: de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres” son prueba de la autoridad femenina cada vez mayor en los museos, pero también de la recuperación creciente de las huellas de las mujeres del pasado en la construcción de la cultura y la civilización.

Vídeo-cartas: Las mujeres cambian los museos: de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres

*Video-letters:
Women change museums: from the memory
of the object to women's memory*

Festival **EllasCrean**

España
2022

78'13"

<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/2022/videocartas.html>

REALIZACIÓN Y POSPRODUCCIÓN

CREAV
Universidad Complutense de Madrid

Mujeres de la prehistoria: Cuidadoras, recolectoras, cazadoras, artistas

Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira

Trabajadoras del Museo de Altamira

España, 2022

5'

Una carta dirigida a Emilia Pardo Bazán que evoca recuerdos de Altamira de todos los tiempos; recuerdos de la Prehistoria y el papel que aquellas mujeres jugarían en su comunidad cazadora-recolectora; recuerdos de la época de su descubrimiento, momento en que Doña Emilia la recorrió descubriendo fascinada su arte, y todo ello tamizado por la visión de las trabajadoras del Museo de Altamira que trabajan en recordar aquel pasado para mejorar su futuro.

A letter addressed to Emilia Pardo Bazán that evokes memories of Altamira of all times; memories of the Prehistory and the role that those women would play in their hunter-gatherer community; memories of the time of its discovery, when Doña Emilia traveled through it discovering its art fascinated, and all this sifted by the vision of the workers of the Museum of Altamira who work in remembering that past to improve its future.

Arriba niñas

Wake up

Susana Blas

España, 2022

5'01"

Una carta dirigida a las mujeres cigarreras que desde finales del siglo XIX abanderaron las luchas feministas en este espacio, conecta el espíritu de estas pioneras con la fuerza reivindicativa de las mujeres del arte actuales. Ha sido escrita por la comisaria del arte Susana Blas en representación de todas las trabajadoras de la cultura, que, como ella, han desarrollado proyectos en esta sala tan especial.

A letter addressed to the women cigarette makers who, since the end of the 19th century, have championed feminist struggles in this space, connects the spirit of these pioneers with the vindicating force of today's women in art.

It has been written by art curator Susana Blas on behalf of all the women cultural workers who, like her, have developed projects in this very special room.

De Sor Juana Inés de la Cruz a las mujeres que quieren saber

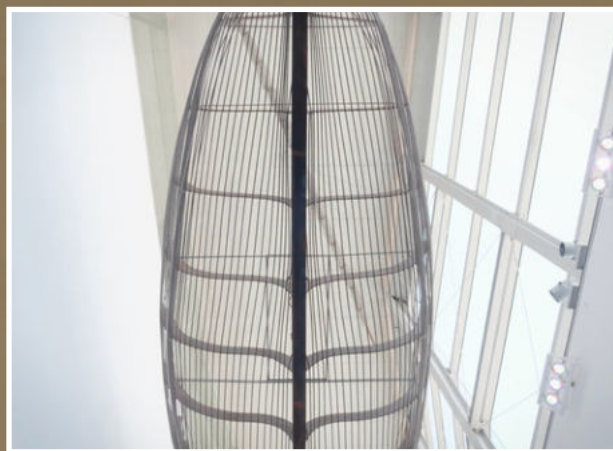
Museo de América

Sor Juana Inés de la Cruz

España, 2022
4'45"

Esta es una misiva basada en una selección de fragmentos de Sor Juana y dirigida a todas las niñas y mujeres, sean cuales sean sus circunstancias, que desean aprender. En ella narra las dificultades con las que se encontró por el hecho de ser mujer para satisfacer su sed de conocimiento. Es una exhortación para que todos, hombres y mujeres, trabajemos juntos por el acceso universal a la educación y a la cultura, y concretamente por el de las niñas y mujeres más desfavorecidas.

This is a letter based on a selection of excerpts from Sor Juana and addressed to all girls and women, whatever their circumstances, who wish to learn. In it she recounts the difficulties she encountered as a woman in satisfying her thirst for knowledge. It is an exhortation for all of us, men and women, to work together for universal access to education and culture, especially for the most deprived girls and women.

El museo que ayudásteis a construir

Museo de Arqueología Subacuática Arqua

Celia Cantero Escribano, Ángela Yebra Praena

España, 2022
5'55"

Las técnicas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática recuerdan la labor de dos antiguas directoras de la institución, Paloma Cabrera y Alicia Rodero, y de la conservadora-restauradora Carmen Pérez de Andrés. Todas ellas realizaron trabajos cuya repercusión puede observarse todavía en el Museo, y ayudaron a hacer de él un espacio para la comprensión y difusión del Patrimonio Cultural Subacuático.

The technicians of the National Museum of Underwater Archaeology recall the work of two former directors of the institution, Paloma Cabrera and Alicia Rodero, and the conservator-restorer Carmen Pérez de Andrés. All of them carried out work whose repercussions can still be seen in the Museum, and helped to make it a space for the understanding and dissemination of underwater cultural heritage.

Las Cervantas: inspiración y legado

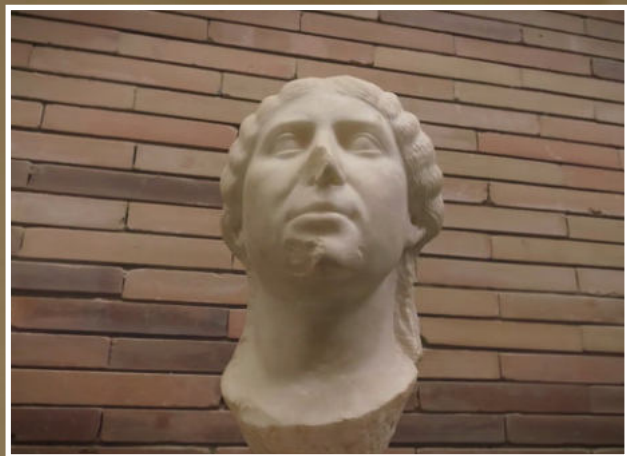
Museo Casa de Cervantes

Rocío Ruiz Vara, Eva Villar González, Carolina Martín Rodríguez, Áurea Montoro Guillén

España, 2022
4'51"

Una videocarta desde el presente al pasado dirigida a Andrea, Magdalena y Constanza, hermanas y sobrina del escritor y conocidas como 'Las Cervantas'. Una defensa de su honor, de su inspiración y de su valentía. Ellas, junto con Miguel de Cervantes, habitaron la casa de la calle del Rastro en Valladolid, coincidiendo con el traslado de la corte de Felipe III de Madrid a la nueva capital.

A video letter from the present to the past addressed to Andrea, Magdalena and Constanza, sisters and niece of the writer and known as 'Las Cervantas'. A defense of their honor, inspiration and courage. They, along with Miguel de Cervantes, lived in the house on Rastro Street in Valladolid, coinciding with the transfer of the court of Philip III from Madrid to the new capital.

Más allá de la palabra

Museo Nacional de Arte Romano

Pilar Caldera de Castro

España, 2022
4'01"

Cornelia Nothis, secunda mima de la compañía teatral de Sollemnis y Halyus, se dirige a los visitantes que se acercan hasta su lápida funeraria y recuerda junto a ellos sus días de teatro en la escena emeritense, las miserias y grandezas de las mujeres que, como ella, gastaron su existencia entre ludi scaenici y representaciones callejeras que les ayudaban a subsistir. Prostituta, tal vez, y actriz, esclava y liberta, Cornelia es, sobre todo, una mujer resistente que logró permanecer más allá de la palabra.

Cornelia Nothis, secunda mima of the theatrical company of Sollemnis and Halyus, addresses the visitors who come to her tombstone and recalls with them her days of theater in the emeritense scene, the miseries and greatness of women who, like her, spent their existence between ludi scaenici and street performances that helped her to subsist. Prostitute, perhaps, and actress, slave and freedwoman, Cornelia is, above all, a resilient woman who managed to remain beyond words.

Para volver, volver y volver

Museo Cerralbo

Carmen Jiménez Sanz, Margarita Díaz Martín y María Sanz Cubells

España, 2022
3'21"

Margarita Díaz Martín, taquillera jubilada en diciembre de 2021, envía una carta a la nueva persona que se incorpora, señalando la importancia del puesto que va a ocupar, referencia de las y los visitantes, punto de información y apoyo, parte del equipo humano que cuida el museo. A través de los libros de visitas, que se inician en 1928, va recordando anécdotas y sensaciones en un museo que ha sido sabiamente dirigido y gestionado la mayor parte de su historia por mujeres.

Margarita Díaz Martín, a ticket clerk who retired in December 2021, sends a letter to the new person joining the museum, pointing out the importance of the position she will occupy, a point of reference for visitors, a support and information point, and part of the human team that takes care of the museum. Through the visitors' books, which began in 1928, she recalls anecdotes and sensations in a museum that has been wisely directed and managed for most of its history by women.

Estoy orgullosa de ti

Las cartas nunca escritas entre Lilly Reich y Charlotte Perriand, pioneras del diseño

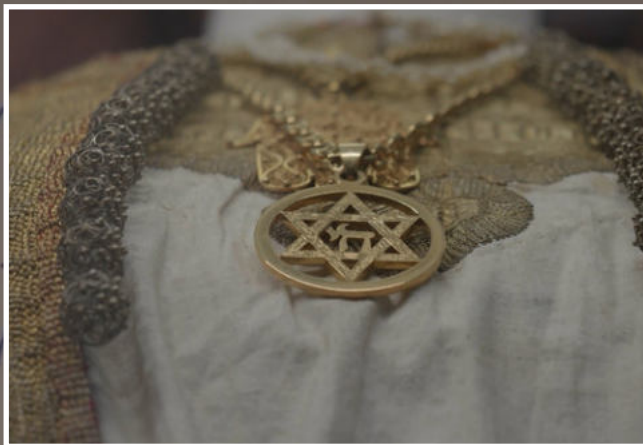
Museo Nacional de Artes Decorativas

Departamento de Difusión y Comunicación, Museo Nacional de Artes Decorativas. María del Camino Viana García. Universidad Complutense de Madrid

España, 2022
4'37"

Una correspondencia imaginada, pero basada en hechos reales, entre Reich y Perriand, que pone el foco sobre una de las sombras de la historia del diseño poniendo de relieve el papel clave que desempeñaron mujeres como ellas. Su creatividad y su visión social del diseño -cruciales en la disciplina-, quedaron ensombrecidas por los hombres con los que trabajaron codo con codo. Una historia sesgada que hay que alumbrar para reivindicar el talento de muchas olvidadas y proyectar hacia el futuro a tantas mujeres que todavía no han sido suficientemente reconocidas.

An imagined correspondence, but based on real events, between Reich and Perriand, which puts the spotlight on one of the shadows of the history of design, highlighting the key role played by women like them. Their creativity and social vision of design -crucial to the discipline- were overshadowed by the men with whom they worked side by side. A biased history that must be illuminated to vindicate the talent of many forgotten women and to project into the future so many women who have not yet been sufficiently recognized.

De Teresa de Lucena a la sociedad del siglo XXI: custodiad la cultura

Museo Sefardí

Soledad Soto Sánchez, Manuel Ballesteros de la Cruz

España, 2022
4'45"

Teresa de Lucena, al igual que el resto de población conversa de su época, sufrió en sus propias carnes la intolerancia y el antijudaísmo predominantes en la sociedad, persecución de la que tampoco se libraron los libros o la cultura. Aún siendo mujer de raíces judías y sabiendo que su vida era supervisada por sus propios vecinos y la Santa Inquisición, no dudó en ayudar en la imprenta de su padre a la producción de volúmenes en hebreo.

Teresa de Lucena, like the rest of the converted population of her time, suffered in her own skin the intolerance and anti-Judaism that prevailed in society, a persecution from which books and culture were not exempt either. Even as a woman of Jewish roots and knowing that her life was supervised by her own neighbors and the Holy Inquisition, she did not hesitate to help in her father's printing house to produce volumes in Hebrew.

¿Quién soy?

Museo Nacional de Antropología

Julia Cabrera

España, 2022
2'59"

¿Quién soy? Es una carta de Julia Cabrera, trabajadora del museo, dirigida a sus familiares. En ella se pregunta por el origen de sí misma, sus raíces, las raíces y conexiones coloniales de nuestro país y cómo el museo va evolucionando con la presencia de mujeres que enriquecen la cultura con sus experiencias.

Who am I? This is a letter from Julia Cabrera, a museum worker, addressed to her family. In it she wonders about the origin of herself, her roots, the roots and connections of our country and how the museum is evolving with the presence of women who enrich the culture with their experiences.

Manillas de esclavitud

Museo Arqueológico Nacional

Carmen Marcos Alonso

España 2022
4'21"

La video-carta “manillas de esclavitud” ahonda en el compromiso del Museo Arqueológico Nacional con un pasado compartido con el Museo Afro Brasil, que vincula las manillas, usadas como dinero en África, con el pago del tráfico de esclavos y esclavas. A la vez, recuerda la lucha contra la esclavitud llevada a cabo desde España por parte de muchas personas, entre ellas muchas mujeres que buscaban la igualdad de derechos también para las mujeres, como Concepción Arenal.

The video-letter “Manillas de esclavitud” delves into the commitment of the National Archaeological Museum to a past shared with the Afro Brazil Museum, which links the manillas, used as money in Africa, with the payment of the slave trade. At the same time, it recalls the fight against slavery carried out from Spain by many people, including many women who sought equal rights also for women, such as Concepción Arenal.

González Martí.

Manuela Ballester, a la luz de Valencia

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias

Liliane Inés Cuesta Davignon. Isabel Justo Fernández, Ana Tomás Hernández, Laia Soler Moreno

España, 2022
4'35"

La artista valenciana Manuela Ballester (Valencia, 1908-Berlín, 1994) evoca, para las personas visitantes del museo, su juventud y aprendizaje artístico en Valencia, su compromiso político y sus exilios a México y Berlín. Ahonda en su interés por el estudio de la indumentaria, especialmente el del traje popular mexicano, cuyas obras y piezas de indumentaria donó al museo “por amor a Valencia”, como ella dijo.

The Valencian artist Manuela Ballester (Valencia, 1908-Berlin, 1994) evokes, for museum visitors, her youth and artistic apprenticeship in Valencia, her political commitment and her exiles to Mexico and Berlin. She delves into her interest in the study of clothing, especially Mexican folk costume, whose works and pieces of garments she donated to the museum “out of love for Valencia,” as she said.

La errante de la historia del arte ***María Luisa Caturla***

Museo de Escultura de Valladolid

Tania Fábrega y Ana Gil

España, 2022
3'48"

Desde las conservadoras del presente, la carta dirigida a María Luisa Caturla se centra en una nueva adquisición del museo que encaja a la perfección con las tesis que la historiadora desarrolló en su ensayo *Arte de épocas inciertas*. Un libro insólito, una autora olvidada y un tema inspirador, vivamente actual. Cosmopolita, políglota, moderna e infatigable viajera, su figura se mantuvo en «tierra de nadie» y un injustificado silencio borró su nombre de la cultura española del siglo XX.

*From the curators of the present, the letter addressed to María Luisa Caturla focuses on a new acquisition of the museum that fits perfectly with the thesis that the historian developed in her essay *Arte de épocas inciertas* (Art of uncertain times). An unusual book, a forgotten author and an inspiring theme, vividly current. Cosmopolitan, polyglot, modern and tireless traveler, her figure remained in "no person's land" and an unjustified silence erased her name from the Spanish culture of the twentieth century.*

Anna Hyatt, una escultura que encuentra su lugar

Museo del Greco

Rocío Fernández-Tresguerres García, Esther Gil Chao, Teresa Ruiz Rodríguez.

España, 2022
4'53"

El Museo del Greco en Toledo rescata del almacén una obra de la escultura norteamericana Anna Hyatt. Se trata de un busto de su esposo, Mr. Archer M. Huntington, célebre mecenas, hispanista y fundador de la Hispanic Society of America en New York. Con este gesto, el Museo reivindica el papel de las mujeres en el mundo del arte y en los museos en particular.

The Museo del Greco in Toledo rescues from storage a work by the American sculptor Anna Hyatt. It is a bust of her husband, Mr. Archer M. Huntington, famous patron, Hispanist and founder of the Hispanic Society of America in New York. With this gesture, the Museum highlights the role of women in the art world and in museums in particular.

Que la ley es sola de ellos ***Diario de Carolina Coronado***

Museo del Romanticismo

Departamento de Difusión y Comunicación Museo Nacional del Romanticismo. Cristina Piernas Fernández, Irene Sánchez Pascual, Zulima Solano Fernández-Sordo.

España, 2022
3'48"

A través de la escritura personal de Coronado, podemos ser testigos de las dificultades que tuvo que encarar para labrarse un destino como escritora y cómo, a través de sus textos, su inteligencia se hace un lugar en la historia, desde donde defiende a las mujeres y sus derechos.

Through Coronado's personal writing, we can witness the difficulties she had to face to carve out a destiny as a writer and how, through her texts, her intelligence makes a place for herself in history, from where she defends women and their rights.

No te olvida tu Clotilde

Museo Sorolla

Departamento de Comunicación. Museo Sorolla.

España, 2022
4'16"

La figura de Clotilde García del Castillo, esposa del pintor Joaquín Sorolla Bastida, tuvo una importancia capital en la configuración del Museo Sorolla. A los roles tradicionales, como esposa y madre, se unieron otros más modernos, como los de gestora del patrimonio familiar y, una vez fallecido el pintor, mecenas de la cultura. Esta video-carta rinde homenaje a su persona y su labor, sin la cual hoy no podríamos disfrutar de las ricas colecciones de la casa familiar.

The figure of Clotilde García del Castillo, wife of the painter Joaquín Sorolla Bastida, was of capital importance in the configuration of the Sorolla Museum. In addition to her traditional roles as wife and mother, she played other more modern roles, such as manager of the family patrimony and, after the painter's death, patron of culture. This video-letter pays tribute to her person and her work, without which today we would not be able to enjoy the rich collections of the family home.

Esos lienzos son tu riqueza

Museo del Traje

Lucina Llorente Llorente

España, 2022

3'43"

Una madre escribe una carta a su hija, recordándole los pasos del procesado del lino, desde su cosecha a la elaboración de lienzo. La fabricación de tejidos en el entorno rural en España, desde el cultivo y recogida del lino hasta el telar, ha supuesto una producción fundamental para la economía de estos hogares hasta bien entrado el siglo XX. La responsabilidad de su elaboración recayó en su totalidad sobre las mujeres de la casa, pasando su saber de generación en generación, como patrimonio inmaterial de valor incalculable.

A mother writes a letter to her daughter, reminding her of the steps involved in the processing of linen, from harvesting to the production of linen. The manufacture of fabrics in the rural environment in Spain, from the cultivation and harvesting of flax to the loom, has been a fundamental production for the economy of these households until well into the twentieth century. The responsibility for its elaboration fell entirely on the women of the household, passing on their knowledge from generation to generation, as an intangible heritage of incalculable value.

Museos más nuestros

Equipo de realización de las video-cartas

España, 2022

3'34"

Desde esta video-carta, las personas que hemos colaborado en el comisariado, filmación, producción y edición de las video-cartas "Las mujeres cambian los museos: de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres" queremos agradecer a las profesionales de la cultura la responsabilidad, rigor y conocimiento profundo de las obras y los espacios de los museos. Gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vosotras, los museos hoy son más nuestros.

From this video-letter, those of us who have collaborated in the curatorship, filming, production and editing of the video-letters "Women change museums: from the memory of the object to the memory of women" want to thank the cultural professionals for their responsibility, accuracy and deep knowledge of the works and spaces of museums. Thank you for opening your doors to us. Thanks to you, museums are now more ours.

Proyectos internacionales de formación audiovisual

International audiovisual training projects

Imagen + movimiento: tiempo

Facultad de Bellas Artes

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá (Colombia)

Comisariado: Edward J. Guerrero Chinome

Programa: 27'30"

Imágenes y narrativas generacionales

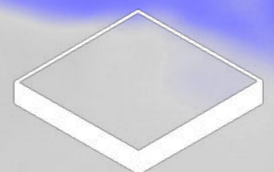
Bachillerato de Artes

Escuela de Arte José Nogué de Jaén (España)

Comisariado: Iñaki Pablo Ramos San Antón

Programa: 41'41"

#8

A/R/TOGRAPHY FILMS

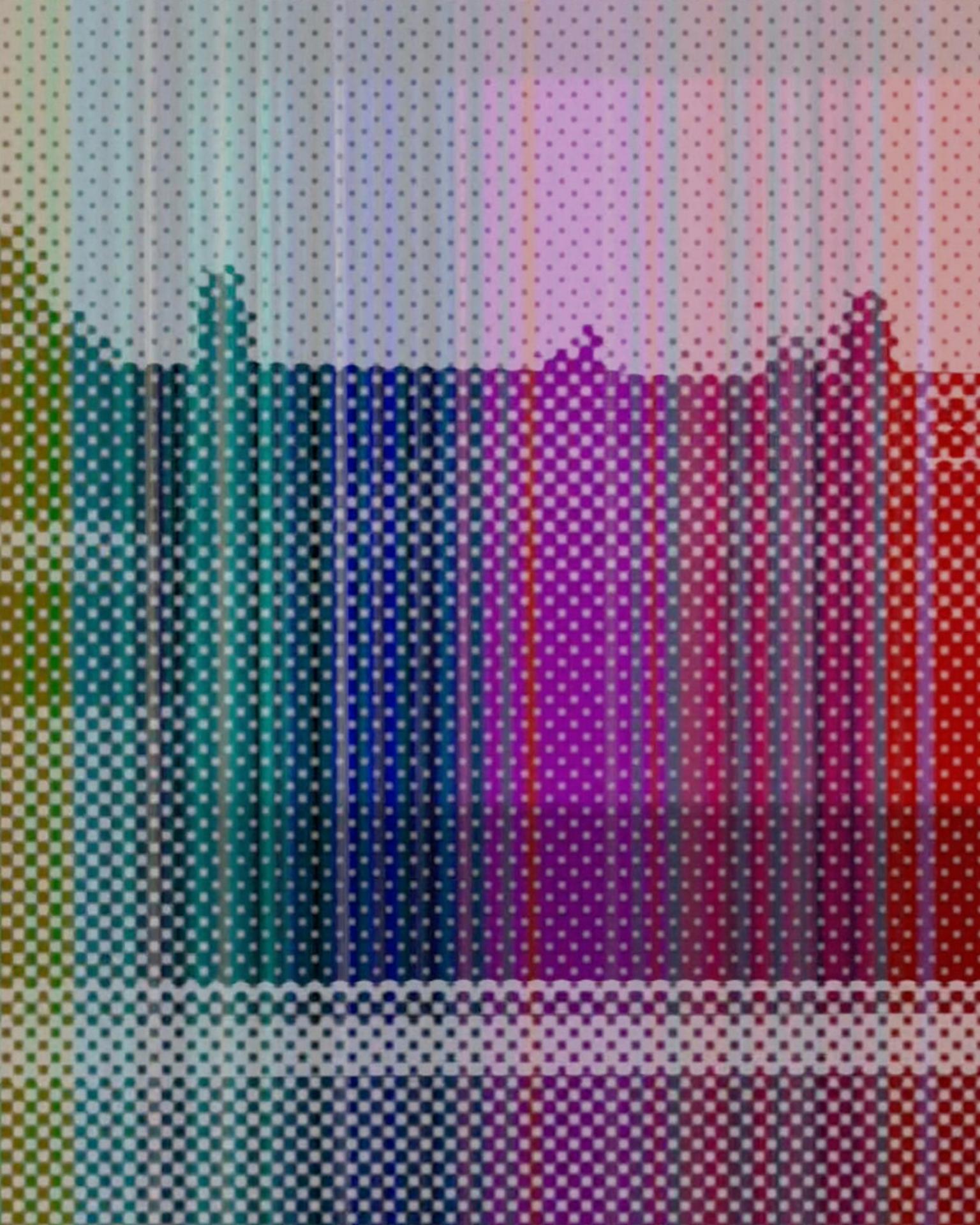

Imagen + movimiento: tiempo

Facultad de Bellas Artes

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá (Colombia)

Comisariado: Edward J. Guerrero Chinome

Programa: 27'30"

Emagen + tiempo: movimiento

Image + time = movement

Comisario/Curator:

Edward J. Guerrero Chinome

Licenciatura en Artes Visuales

Facultad de Bellas Artes

Universidad Pedagógica Nacional

Bogotá, Colombia

Today, the massive use of images has an intense impact on contemporary visual culture. The spontaneity and immediacy in the quality of the image discusses simultaneously with the content of the same, persisting in fragments of memory and transforming itself into a daily asset of social relations.

The academic project: Image + Time = Movement, wants to reflect on the artistic practice from the moving image and its different ways of emerging in today's artistic and cultural contexts. The work maintains as a central focus the relationships between image/experience and reality/time/movement. Simultaneously, it explores different audiovisual languages and investigates the phenomena of the everyday environment and the

possibilities of artistic creation. The students generate different narrative sequences through audiovisual devices and animated image exercises, which are linked to creative and thought processes.

The works shown in this selection correspond to visual exercises produced by students of the Moving Image and Media class of the Degree in Visual Arts, Universidad Pedagógica Nacional - Bogotá, Colombia, during 2021 and 2022. The course is planned in two dimensions: conceptual and productive. The conceptual dimension is associated with the narrative approach of the proposals, reflecting on notions based on the aesthetic experience. The productive dimension is conceived from the construction of visual artifacts (moving image) elaborated session after session. Together the two dimensions are condensed in the generation of visual devices.

The first part of this exhibition displaces the traditional conception of a "flip book", dematerializing the book object to take it to the digital screen. The second part synthesizes the technical processes and conceptual discussions, in more complex experimental audiovisual productions. In general, the pieces relate different everyday phenomena that affect students. The results extend the analysis of the visual arts, the production of moving images and the contributions of creation/research in the art education sphere.

Given the notion of the image as a universal language and contemporary socio-cultural situations, there is an opportunity here to re/think the audiovisual image and re/construct visual devices, connecting creative acts with pedagogical practices through different digital tools.

Actualmente el uso masivo de la imagen repercute de manera intensa en la cultura visual contemporánea. La espontaneidad e inmediatez en la calidad de la imagen discute simultáneamente con el contenido de la misma, perdurando en fragmentos de memoria y convirtiéndose en un activo cotidiano de las relaciones sociales.

El proyecto académico: *Imagen + Tiempo = Movimiento*, busca reflexionar en la práctica artística a partir de la imagen en movimiento y sus diferentes maneras de aparecer en los entornos artísticos y culturales en la actualidad. El trabajo mantiene como eje central las relaciones entre imagen/experiencia y realidad/tiempo/movimiento. Paralelamente, se explora en diversos lenguajes audiovisuales y se indaga en los fenómenos del entorno cotidiano y en las posibilidades de la creación artística. Los estudiantes generan diferentes secuencias narrativas a través de dispositivos audiovisuales y ejercicios de imagen animada, los cuales están ligados a procesos creativos y de pensamiento.

Las piezas que se muestran en esta selección, corresponden a ejercicios visuales desarrollados por estudiantes de la clase de *Imagen en movimiento y medios* de la Licenciatura en Artes Visuales, Universidad Pedagógica Nacional – Bogotá, Colombia, durante 2021 y 2022. El espacio académico se piensa en dos dimensiones: una conceptual y una productiva. La dimensión conceptual, se asocia al planteamiento narrativo de las propuestas,

reflexionando en nociones propias a partir de la experiencia estética. La dimensión productiva se concibe desde la construcción de artefactos visuales (imagen en movimiento) elaborados sesión tras sesión. En conjunto las dos dimensiones se condensan en la generación de dispositivos visuales.

La primera parte de esta muestra desplaza la concepción tradicional de un *flip book*, desmaterializando el libro objeto para llevarlo a la pantalla digital. La segunda parte sintetiza los procesos técnicos y debates conceptuales, en producciones audiovisuales de corte experimental más complejas. En general, las piezas narran diferentes fenómenos cotidianos que afectan a los estudiantes. Los resultados, amplían el análisis de las artes visuales, la producción de imágenes en movimiento y los aportes de la creación/investigación en el ambiente de la educación artística.

Dado el sentido de la imagen como un lenguaje universal y las situaciones socioculturales contemporáneas, existe aquí una oportunidad para re/pensar la imagen audiovisual y re/construir dispositivos visuales, conectando los actos creativos con las prácticas pedagógicas a través de diferentes herramientas digitales.

Imagen + Tiempo: movimiento

Image + time = movement

Parte 1

Flipbook Experimental

Colombia
2021-22

6'52"

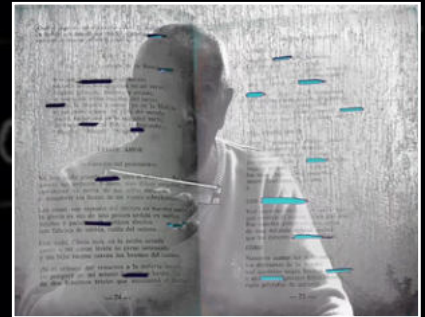
Poemas criollos - Olvidanza

Creole Poems - Olvidanza

Laudy Georgett Barreto Bohorquez

Colombia, 2021
60"

<https://youtu.be/1xorx4hDTKQ>

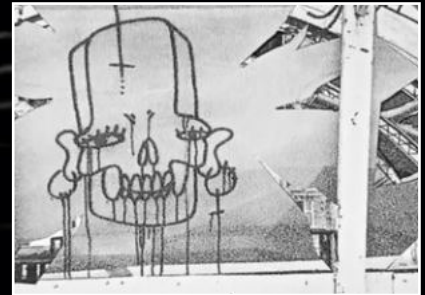
Grieta Temporal

Temporary Crack

Alejandro Torres García

Colombia, 2021
1'55"

<https://youtu.be/PVezMthe6AQ>

1980

Natali Alejandra Lara Díaz

Colombia, 2022
1'22"

Profesores.

cuencias

Palimpsesto

alar D. i. n.

ibm

opos

ineu

ineu

ineu

Ansiiedad

Anxiety

Leidy Andrea Serrato Carranza

Colombia, 2022

59"

<https://youtu.be/1IEGZDJJqGw>

Vivir sin muerte

Living without death

Charlie Julián Parra Cárdenas

Colombia, 2022

36"

<https://youtu.be/8Yt0PbZnZWc>

Tierra

Land

Johan Estiven Ruiz Josa

Colombia, 2021

60"

<https://youtu.be/7BsaulrZtog>

Imagen + Tiempo: movimiento

Image + time = movement

Parte 2
Corto-Corto

Colombia
2021-22

20'35"

Digital

- CD

Imagen

Teléfono
celular.

• TV.

• Internet

• USB

• ordenador.

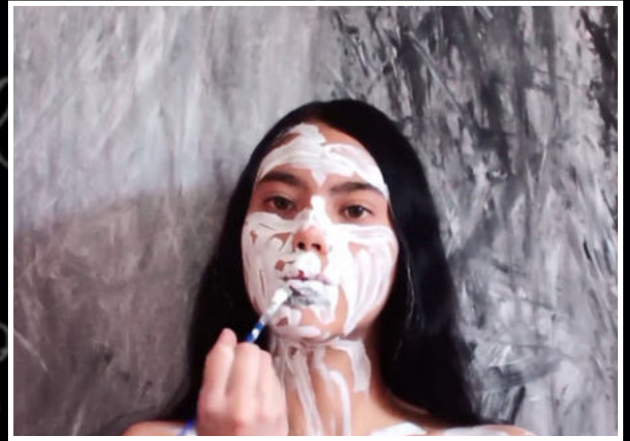
• audiovisual

| animación
digital

• foto Digital

• consola video

memoria

La eternidad de lo efímero

Eternity of the ephemeral

Jessica Bustos Monzón

Colombia, 2021
1'01"

<https://youtu.be/SaKXpJEGb4g>

Consta de seis momentos y toma como referente el trabajo de pintura viva de la artista Alexa Meade. La pieza autorreflexiona sobre el significado del tiempo efímero y que trasciende a partir del arte propio.

Consists of six moments and takes as a reference the living painting work of the artist Alexa Meade. The piece is a self-reflection on the meaning of ephemeral and transcending time based on one's own art.

Autoestima

Self-esteem

Juanita Rojas

Colombia, 2022
38"

Los nadies, en Colombia

The "nobodies", in Colombia

Leidy Andrea Serrato Carranza

Colombia, 2022
1'53"

<https://youtu.be/E-L9FrLw5aE>

A partir de noticias sobre Colombia relacionadas con las diversas violencias cotidianas, como la pobreza o el problema del reclutamiento para el servicio militar, y en contraste con la narración de *Los nadies* de Eduardo Galeano, la pieza cuestiona sobre ¿quiénes son *Los nadies*?

Based on news about Colombia related to daily violence, such as poverty or the problem of recruitment for military service, and in contrast to the narration of Eduardo Galeano's Los nadie, the piece questions about who are the nobodies?

Marca en el alma

Scar on the soul

Laudy Georgett Barreto Bohórquez

Colombia, 2021
3'11"

<https://youtu.be/arvoAn9II7w>

Surge de un cuestionamiento sobre las cicatrices en el cuerpo de las mujeres y los distintos relatos que guardan. En esta ocasión, Dora Rodríguez, abuela de la autora, relata desde su experiencia y nos hace reflexionar en la violencia gineco-obstetra, la memoria y el rol de madre.

Emerges from a questioning about the scars on women's bodies and the different stories they keep. On this occasion, Dora Rodríguez, the author's grandmother, tells from her experience and makes us reflect on obstetrician-gynecologist violence, memory and the role of mother

Corpografiando sentires

Corpographing feelings

María Valentina Ballesteros Riaño

Colombia, 2021
2'32"

<https://youtu.be/BS5cONXdyZc>

Se evidencia la importante relación que la mujer tiene consigo misma. Llevamos casi toda la vida desentendidas de nuestro cuerpo, pero cada vez más aprendemos a conocernos y hablar de nosotras con gracia y con amor. Se pueden evidenciar los sentimientos dibujados y el hilo que los une como tejiendo todos estos sentires que por brotan por el cuerpo.

The important relationship that women have with themselves is evident. We have spent most of our lives ignoring our bodies, but more and more we are learning to know ourselves and talk about ourselves with grace and love. It can be seen the feelings drawn and the thread that unites them as weaving all these feelings that sprout through the body.

Vestigios

Vestiges

Luisa Fernanda Alba Rivera

Colombia, 2022
3'17"

<https://youtu.be/EsTNYfCFG60>

Pieza de video a blanco y negro, construida foto a foto. Se centra en una reflexión acerca del tiempo vinculado con el cuerpo humano, más específicamente con la marca corporal (tatuaje, cicatriz, arrugas) y el archivo que desde la perspectiva personal se genera por medio de estas. Se da paso a una especie de diálogo entre el sujeto que posee la marca corporal, su propio recuerdo y el espectador.

Back and white video piece, constructed photo by photo. It focuses on a reflection about time linked to the human body, specifically with the body mark (tattoo, scar, wrinkle) and the archive that from a personal perspective is generated through these. It gives way to a kind of dialogue between the subject who owns the body mark, his own memory and the observer

Septimazo

Septimazo

Jaiver Andrés Pardo

Colombia, 2022
1'29"

https://youtu.be/_msgWHPAr14

El recorrido de la Cra. 7a, desde la Plaza de Bolívar hasta la Cll. 26, es algo común entre los habitantes y visitantes de la ciudad de Bogotá. Allí, habitan miles de historias que pueden ser contadas a través de las imágenes, de los sonidos, de las personas, de los recorridos. Yo quiero contar dos historias, poner dos puntos de vista. Quiero contar como percibo el tiempo en este recorrido y ponerlo en contraste con el posible recorrido de otra persona,.

The way along Cra. 7a, from Plaza de Bolívar to Cll. 26, is something common among the residents and visitors of the city of Bogotá. There are thousands of stories that can be told through images, sounds, people and routes. I want to tell two stories, put two points of view. I want to tell how I perceive time in this walk and contrast it with the possible route of another person.

Pico a pico

Pico a pico

Carlos Arturo Peñaloza Herrera

Colombia, 2022
1'04"

<https://youtu.be/87uKZgwcK3Y>

La niña que vive en el bosque

The girl who lives in the forest

María José Ávila García

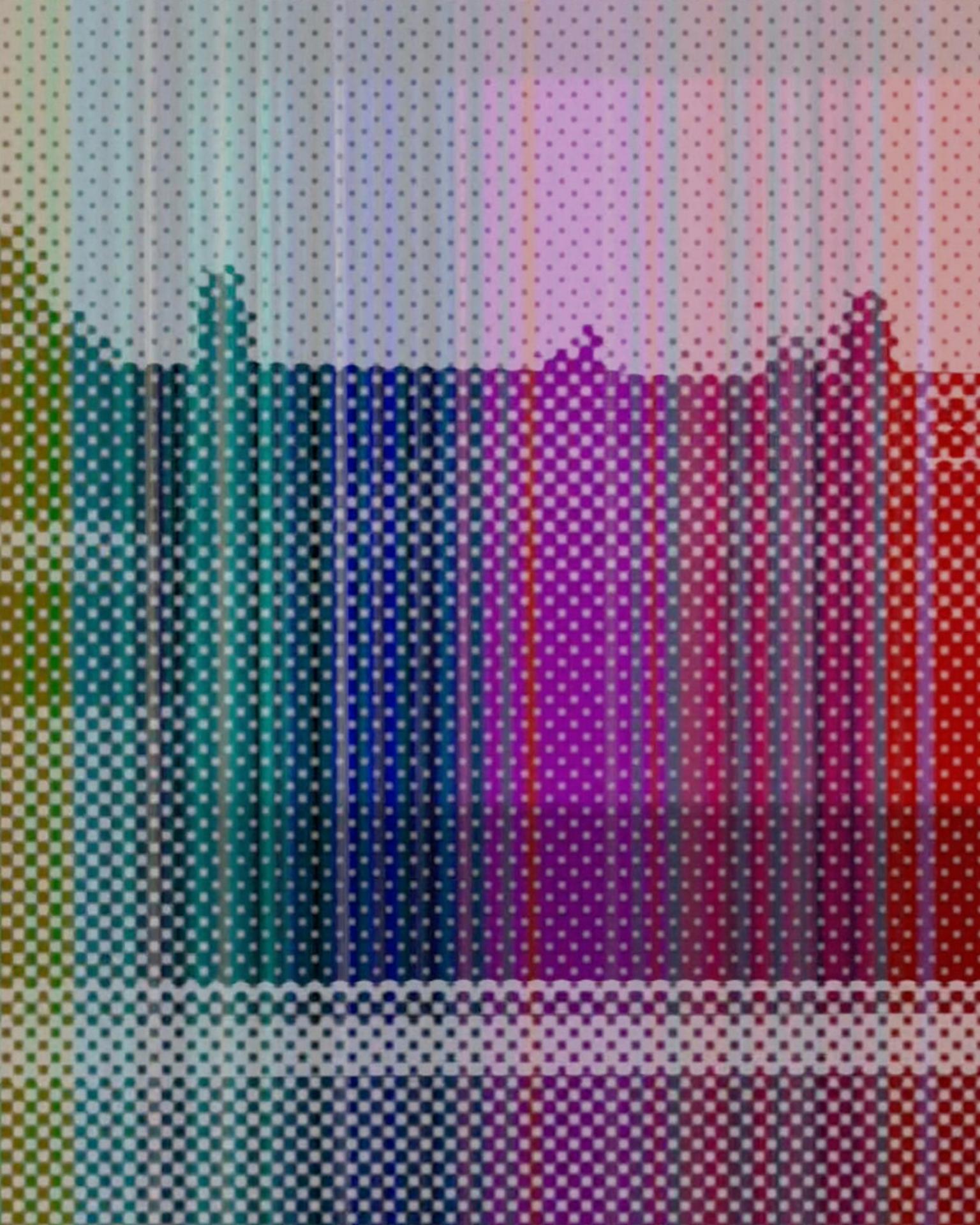
Colombia, 2022
5'30"

<https://youtu.be/PRBctGKEymw>

La pieza hace referencia a las creencias y memorias de una familia bogotana. Alude a la abuela del autor, quién cocinaba cabezas de gallinas para ofrecerlas de almuerzo o cena a sus familiares. Este peculiar recuerdo representado en la animación reflexiona en los hábitos alimenticios del observador. Suma al interés del autor por investigar sobre la memoria y las diferentes posibilidades de su representación.

The piece refers to the beliefs and memories of a family from Bogota. It alludes to the author's grandmother, who used to cook chicken heads to offer them for lunch or dinner to her family. This peculiar memory represented in the animation reflects on the observer's eating habits. It adds to the author's interest in investigating memory and the different possibilities of its representation.

Imágenes y narrativas generacionales

Bachillerato de Artes

Escuela de Arte José Nogué de Jaén (España)

Comisariado: Iñaki Pablo Ramos San Antón

Programa: 41'41"

Imágenes y narrativas generacionales

Generational images and narratives

Comisario/Curator:

Iñaki Pablo Ramos San Antón

Bachillerato de Artes

Escuela de Arte José Nogué
Jaén. España

As a teacher at the José Nogué Art School, (Jaén) and specialist in Audiovisual Media, I teach Audiovisual Culture in the Arts Baccalaureate studies. My method of working with students investigates all aspects of the audiovisual, cinema, TV, short film, documentary, animation, video art, video narration, video assembly, etc.

In their audiovisual learning, the students investigate the solutions that the different creators and creators have proposed in situations similar to those they might find themselves in their own productions, which makes it possible to influence a work procedure that communicates both the critical processing of audiovisual information such as the acquisition of knowledge, skills and attitudes to carry out their own projects. Similarly, the analysis of audiovisual productions from different eras and cultures helps them learn about the global audiovisual heritage and become familiar with numerous references, which will allow them to establish links with other artistic disciplines, as well as enrich their own creations.

Regarding the creative process, it is important to distinguish between pieces with a desire for personal self-expression -such as those that are disseminated and promoted especially through social networks and to which students are usually accustomed- and audiovisual productions with specific communicative purposes and that imply a message and previously defined recipients outside the personal sphere. In both cases, the subject of Audiovisual Culture pays special attention to the search for originality, to the spontaneity in the expression of ideas, feelings and emotions through an inclusive and respectful language, and to innovation and critical and self-critical thinking. For this, given the hybrid nature of the audiovisual

Como docente en las Escuela de Arte José Nogué, (Jaén) y especialista en Medios Audiovisuales, imparto Cultura Audiovisual en los estudios de Bachillerato de Artes. Mi método de trabajo con el alumnado indaga sobre todas las vertientes del audiovisual, cine, tv, cortometraje, documental, animación, videoarte, videonarraciones, videoensamblaje, etc.

En su aprendizaje audiovisual, el alumnado investiga las soluciones que los distintos creadores y creadoras han planteado en situaciones análogas a las que pudiera encontrarse en sus propias producciones, lo que permite incidir en un procedimiento de trabajo que comunica tanto el procesamiento crítico de la información audiovisual como la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes para llevar a cabo proyectos propios. De igual forma, el análisis de producciones audiovisuales de diferentes épocas y culturas les ayuda a conocer el patrimonio audiovisual global y a familiarizarse con numerosas referencias, lo que permitirá establecer vínculos con otras disciplinas artísticas, además de enriquecer las creaciones propias.

En cuanto al proceso creativo, resulta importante distinguir entre las piezas con voluntad de autoexpresión personal —como aquellas que se difunden y se fomentan especialmente por las redes sociales y a las que el alumnado suele estar habituado— y

las producciones audiovisuales con unos propósitos comunicativos concretos y que impliquen un mensaje y unos destinatarios previamente definidos fuera del ámbito personal. En ambos casos, la materia de Cultura Audiovisual presta especial atención a la búsqueda de la originalidad, a la espontaneidad en la expresión de ideas, sentimientos y emociones a través de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y a la innovación y el pensamiento crítico y autocrítico. Para ello, dada la naturaleza híbrida del medio audiovisual, es indispensable apropiarse y controlar los aspectos técnicos de diferentes disciplinas, sus herramientas y sus lenguajes. El alumnado debe aprender a comunicarse con este medio, haciendo suya la idea del error o del fracaso como aprendizaje y estimulando el deseo de expresar una visión del mundo propia a través de producciones audiovisuales.

El análisis y la evaluación de este proceso le permitirá tomar conciencia del audiovisual como medio de conocimiento y de resolución de problemas, facilitando además una aproximación crítica a su naturaleza como el principal transmisor de ideas y contenidos en el mundo contemporáneo. Esta materia, en definitiva, contribuye de forma decisiva a la educación de la mirada.

Estas generaciones llevan un sello y narrativas propios respecto a temáticas y

medium, it is essential to appropriate and control the technical aspects of different disciplines, their tools and their languages. Students must learn to communicate with this medium, adopting the idea of error or failure as learning and stimulating the desire to express their own vision of the world through audiovisual productions.

The analysis and evaluation of this process will allow you to become aware of the audiovisual as a means of knowledge and problem solving, also facilitating a critical approach to its nature as the main transmitter of ideas and content in the contemporary world. This matter, in short, contributes decisively to the education of the gaze.

These generations carry their own stamp and narratives with respect to themes and focalization elements, ages between 16 years and the age of majority, where their personality is being created and where their creations speak to us of fantasy, fear, terror, loneliness, happiness, love, identity, attachment to family or lack thereof. They accept the image as their own, taking ownership of it and taking responsibility for such hard work as audiovisual creation, where technical, aesthetic and communicative factors are involved. We discuss and value their creations together, I open a door for them and they open an infinite number of possibilities for me.

What better way to motivate them and get their work out of the classroom than by presenting their creations at the 9th International Videonarration Show.

elementos de focalización, edades comprendidas entre los 16 años y la mayoría de edad, donde su personalidad se está creando y donde sus creaciones nos hablan de la fantasía, el miedo, el terror, la soledad, la felicidad, el amor, la identidad, el apego a la familia o la falta de ella. Aceptan la imagen como propia adueñándose de ella y se hacen responsables de tan ardua labor como es la creación audiovisual, donde intervienen factores tanto técnicos, estéticos y comunicativos. Discutimos y valoramos conjuntamente sus creaciones, yo les abro una puerta y ellos a mí un infinito de posibilidades.

Que mejor manera de motivarles y sacar sus trabajos del aula que la presentación de sus creaciones en la 9ª Muestra Internacional de Videonarración.

Imágenes y narrativas generacionales

Generational images and narratives

España
2023

41'41"

Despierta

Wake up

Alba Aguilar Paulano

España, 2023
3'27"

Nos sumergimos en el sueño de una chica, que guiada por una carta llegará hasta un extraño lugar donde vivirá distintas experiencias de un carácter ilógico.

We immerse ourselves in the dream of a girl who, guided by a letter, will reach a strange place where she will live different experiences of an illogical nature.

Tras una mirada

After a look

Alba Escudero Fuentes

España, 2023

1'20"

Se intenta expresar mediante fotos de ojos, el significado y el sentimiento que transmite una sola mirada.

It tries to express through photos of eyes, the meaning and the feeling that a single look transmits.

Vida del cubito de hielo

Ice cube life

Alba Tapiador Pulido

España, 2023

2'43"

Trata sobre la historia de un niño dentro de un cubito de hielo, el niño ha vivido toda su vida dentro del cubito, sabe que algún día saldrá de ese lugar en el que está encerrado, pero teme a lo que se encuentre al ser libre.

It is about the story of a boy inside an ice cube, the boy has lived his whole life inside the ice cube, he knows that one day he will come out of that place where he is locked up, but he is afraid of what he will find when he is free.

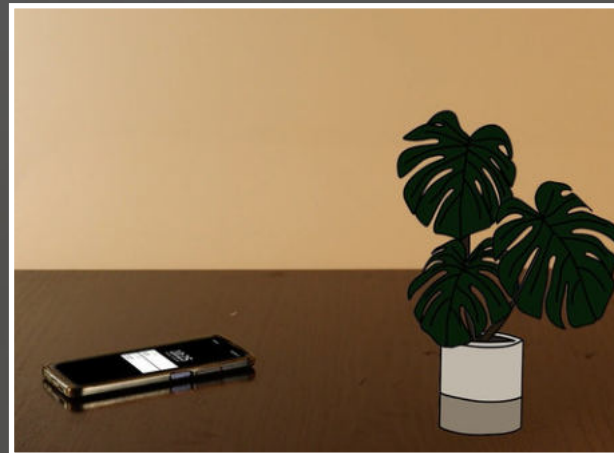
CAOS

Fátima Arjona Begara

España, 2023
2'50"

El caos, se refiere a lo impredecible, al desorden, a la confusión. Actualmente vivimos en una sociedad marcada por el caos, por saber que la vida es tan impredecible que no sabemos cuándo llegará el fin, el desorden de no poder controlar todo lo que nos sucede y esa confusión constante entre el bien y el mal, entre lo que debemos hacer y lo que no. Las personas tenemos que vivir con esa incapacidad de atender a los hechos que la vida nos propone. Viviendo con el miedo de no seguir el camino correcto y no ser conscientes de que inesperadamente tendremos la muerte llamando a nuestra puerta, arrepintiéndonos para siempre de no atrevernos a hacer cosas por miedo. Este corto es ese ejemplo del miedo junto ese caos

Chaos refers to the unpredictable, disorder, confusion. We currently live in a society marked by chaos, knowing that life is so unpredictable that we do not know when the end will come, the disorder of not being able to control everything that happens to us and that constant confusion between good and evil, between what we must do and what we must not. People have to live with that inability to attend to the facts that life proposes to us. Living with the fear of not following the right path and not being aware that unexpectedly we will have death knocking on our door, regretting forever not to dare to do things out of fear.

Contaminación Digital

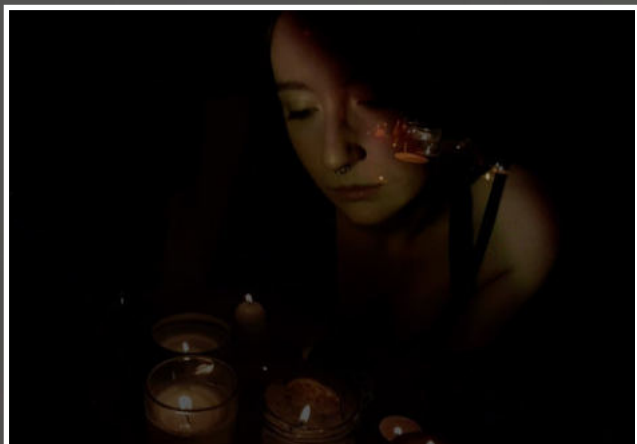
Digital Pollution

José Cruz Medina

España, 2023
1'23"

Actualmente estamos expuestos a los dispositivos móviles, que tienen un gran protagonismo en la vida diaria de la sociedad. Esto provoca cambios anímicos bruscos y ciertos desequilibrios mentales que cada vez van a más, consumiendo a las personas en una soledad que nunca antes ha sucedido en la historia del ser humano. Este corto trata de visibilizar esa toxicidad de los dispositivos móviles en la naturaleza, promoviendo un uso más consciente y equilibrado.

We are currently exposed to mobile devices, which play a major role in society's daily life. This causes sudden changes in mood and certain mental imbalances that are becoming more and more common, consuming people in a loneliness that has never happened before in the history of human beings. This short film tries to make this toxicity of mobile devices in nature visible, promoting a more conscious and balanced use.

Dejamé salir

Let me out

Laura Anguita Medina

España, 2023

4'22"

La protagonista es una chica de 17 años que tiene demasiada frustración, miedo, rabia y tristeza en su interior, y carga con esto constantemente, haga lo que haga. Tiene miedo de dejar salir todo lo que siente, encerrándolo en su interior. Todo su alrededor se va apagando, igual que una vela, igual que su realidad. Cuando esta realidad desaparece, podemos ver como las emociones negativas que la joven encierra, se convierten en ella misma, en su subconsciente, el cual se expresa pintando un cuadro y mandándole finalmente una foto de este terminado a la chica, que representa todo lo que siente y no deja salir.

The main character is a 17-year-old girl who has too much frustration, fear, anger, and sadness inside of her, and she constantly carries this with her no matter what she does. She is afraid of letting out everything she feels, locking it inside. Everything around her goes out, like a candle, like her reality. When this reality disappears, we can see how the negative emotions that the young woman contains become herself, her subconscious, which is expressed by painting a picture and finally sending a finished photo to the girl, which represents everything she feels and does not let go.

El mundo está cambiando ante nuestros ojos

The world is changing before our eyes

Lucía Feligreras Mesa

España, 2023

2'45"

Con la obra audiovisual presentada pretendo, principalmente, realizar un video-documental con la intención de concienciar sobre varios aspectos dañinos de nuestra sociedad hoy en día, pero sobretodo enfocándome en cómo hemos invadido la naturaleza y la estamos destruyendo. Y, lo más triste es que somos conscientes de esto pero no hacemos nada por cambiarlo. .

With the audiovisual work presented, I mainly intend to make a video-documentary with the intention of raising awareness about various harmful aspects of our society today, but above all focusing on how we have invaded nature and are destroying it. And, the saddest thing is that we are aware of this but we do nothing to change it.

Raíces

Estate

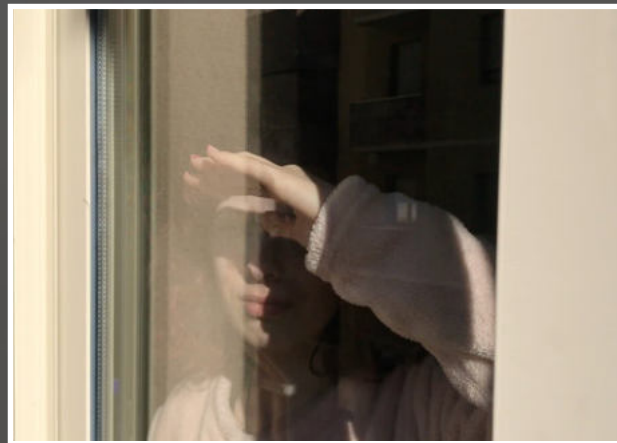
Marina Romero Leiva

España, 2023

1'10"

Todos queremos a nuestros abuelos de forma especial, por eso, yo les hice este homenaje haciendo recopilación de cada uno de los objetos de su casa que tienen tanta esencia de su época. "Raíces", a parte de referirse al aspecto familiar, también hace referencia a las raíces físicas de las plantas que tanto se parecen a sus arrugas. De ahí la gran presencia de plantas que cuidan ellos mismos en su terraza. En este vídeo arte, he querido expresar cómo mis abuelos siguen envueltos en una estética antigua y estancada en los tiempos anteriores, pero jamás pasará de moda para mí.

We all love our grandparents in a special way, for this reason, I paid them this tribute by making a compilation of each of the objects in their house that have so much essence from their time. "Roots", apart from referring to the family appearance, also refers to the physical roots of plants that are so similar to their wrinkles. Hence the large presence of plants that they take care of themselves on their terrace. In this video art, I wanted to express how my grandparents are still involved in an old and stagnant aesthetic in the past, but it will never go out of style for me.

Agarofobia

Agoraphobia

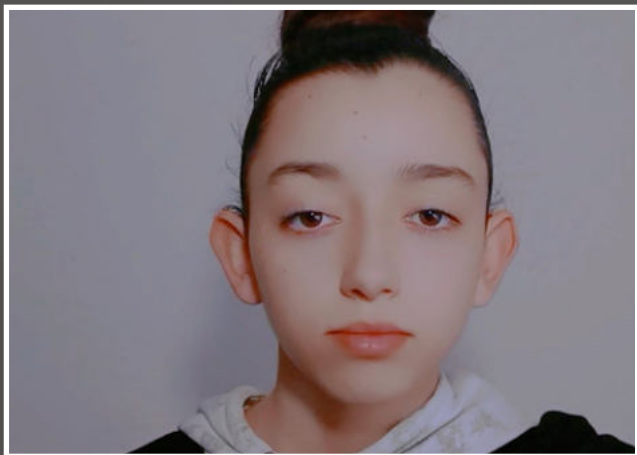
Raquel Villar Alcántara

España, 2023

6'22"

El video representa lo que se siente teniendo un trastorno de ansiedad como la agorafobia es. La protagonista vive sus días sin salir de casa, a pesar de anhelar el exterior y una vida normal. Una noche, una aparición cambiaría su vida. Una bruja le muestra sus miedos reflejados en unas cartas del tarot y ella tiene unas visiones en las que se enfrenta a esos temores. ¿Acaso arriesgarse a vivir todas esas situaciones que ella evita serían mucho peor que aquella pesadilla?

The video represents what having an anxiety disorder like agoraphobia is. The protagonist lives her days without leaving home, despite longing for the outside and a normal life. One night, an apparition would change her life. A witch shows her fears reflected in tarot cards and she has visions in which she faces those fears. Would risking to live all those situations that she avoids be much worse than that nightmare?

Soledad

Loneliness

Sandra Muñoz Cobaleda

España 2023
3'08"

La soledad es un sentimiento que se aferra a personas de todas las edades, viene sin aviso igual que se va; es una relación de amor-odio constante, al fin y al cabo todos necesitamos estar solos de vez en cuando, pero sin sentirnos solos. Esta vez nos ayuda a darnos cuenta de que verdaderamente tenemos quien nos acompañe y siempre esté pendiente nuestra aunque no podamos verla en carne y hueso. Todos hemos oído hablar de alguien que se siente solo pero, ¿hemos escuchado alguna vez hablar a la propia soledad?

Loneliness is a feeling that clings to people of all ages, it comes without warning the same way it leaves; it's a love-hate relationship, after all, we all need to be alone, but without feeling alone. This time it helps us realize that we truly have someone to join and always keep an eye on us even though we couldn't see it in person. We've all heard someone who feels lonely but, have we ever heard loneliness itself speak?

Sangrando Espinas

Septimazo

Gemma Millán Cruz

España, 2023
2'51"

Nuestro protagonista sufre de una malformación fisiológica; tiene la parte del pecho al descubierto, donde se ven las costillas y órganos. Apparentemente no le gusta, pues sólo él es así, cuando lo intenta ocultar a los demás, estos se alejan y lo terminan rechazando. Un día aparece una chica, la cual parece no importarle el problema.

Our protagonist suffers from a physiological malformation; the part of the chest is exposed, where the ribs and organs are visible. Apparently he doesn't like it, because only he is like that, when he tries to hide it from others, they move away and end up rejecting him.

Lágrimas de sangre

Tears of Blood

Sergio Cortés Peragón

España, 2023

3'20"

El vídeo nos cuenta una historia basada en el maltrato que puede sufrir una mujer por parte de un hombre tanto físicamente como psicológicamente mostrándonos la realidad que no queremos ver y a la vez la que más cercana está.

The video tells us a story based on the abuse that a woman can suffer from a man both physically and psychologically, showing us the reality that we do not want to see and at the same time the one that is closest.

El tiempo pesa

time weighs

Sofía Quesada Árias

España, 2023

1'12"

Los segundos miden el tiempo. A veces parece que pasa muy rápido y otras que transcurre muy despacio. Hay momentos donde el tiempo deja de ser importante, pero, otros, en los que, en vez de segundos, parece que tiene gramos: en vez de pasar, pesa. Decisiones incapaces de tomar se convierten en pesas que aplastan la mente de quien no elije.

Seconds measure time. Sometimes, it goes very fast and sometimes it goes very slowly. There are moments when time is no longer important, but, there are others in which, instead of seconds, it seems like it has grams: instead of passing, it weighs. Decisions unable to be taken by oneself, become weights that crush the mind of those who do not choose.

Tranquilidad

Tranquility

Yolanda Castro Márquez

España, 2023
1'21"

Trata del cambio drástico que hay en el mundo entre el ruido y lo silencioso

It's about the drastic change in the world between noise and silence

De partches

In tears

Lourdes Lara Castro

España, 2023
27"

Se trata de la representación audiovisual de un poema de Adriana Schlittler Kausch sobre la violencia de género.

it is a film poem pem that showa the impact and consequences of gender based violence.

Mi bio

My biography

María Herrador Estrella

España, 2023
1'15"

Mediante de stop motion y animación, he querido representar el paso del tiempo utilizando cómo medio partes de mi vida importantes para mí ya que me han marcado y me han hecho progresar.

Through stop motion and animation, I have wanted to represent the passage of time using parts of my life which are important to me as they have marked me and made me progress.

Aunque vuelvas a tener miedo

Even if you're afraid again

Manu Erena

España, 2023
1'45"

El booktráiler del nuevo poemario de Manu Erena, Aunque vuelvas a tener miedo, tiene como fin reflejar los miedos de toda una generación, darle voz a aquellas personas que temen, aman y luchan cada día. A aquellos que siguen adelante a pesar del dolor.

The booktrailer of Manu Erena's new poetry book, Even if you are afraid again, is intended to reflect the fears of an entire generation, to give a voice to those people who fear, love and fight every day. To those who keep going despite the pain.

Convocatoria internacional

International call

#9

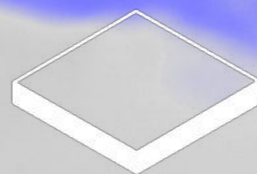
Artistas seleccionados

Isabel Pérez del Pulgar (España/Francia)
Úrsula San Cristóbal (España)
Carmen Gloria Sánchez Duque & Gonzalo Ruíz Muños (Chile)
Ángela Barrera García (España)
Diego Andrés Esquivel Pereira (Costa Rica)
Lisi Prada (España)
Hernando Urrutia (Portugal)
Rafaële Genet & Alicia Arias (Francia/España)
Ashley Dequilla (EE. UU.)
Fran Orallo (España)
Angie Paola Ariza (Colombia)
Rafael Hoces (España)
Abdoul-Ganiou Dermani (Togo/Alemania)

Programa: 115'

Jurado

Yael Guilat (Israel)
Marco Antonio Moscoso Velarde (Perú)
Rosa Muñoz Bustamante (España)
Juan Baños (España/EEUU)
Liliana Alcalá Ortega (España)
Eugenio Rivas Herencia (España)

A/R/TOGRAPHY FILMS

Isabel Pérez del Pulgar

Reinicio I
Reboot I

España/Francia
2022

4'56"

<https://vimeo.com/770800878>

These are times of rethinking the human and its interrelationship with the world. Between his peers and the environment that inhabits him. Faced with the debacle of a dying system clinging to nostalgia for the past and a denialist nihilism fleeing to nowhere. It leaves an image of a faceless future, full of uncertainties and loneliness.

Son tiempos de un replanteamiento de lo humano y su interrelación con el mundo. Entre sus pares y el entorno que lo habita. Ante la debacle de un sistema moribundo aferrándose a nostalgias del pasado y un nihilismo negacionista huyendo hacia ninguna parte. Deja una imagen de un futuro sin rostro, lleno de incertidumbres y soledades.

Isabel Pérez del Pulgar

Reinicio II *Reboot II*

España/Francia
2022

6'05"

<https://vimeo.com/775320765>

Underlying the imagery of this work is the image of man and the romantic landscape, represented in the paintings of Caspar David Friedrich. But unlike what these representations convey, in which the human being merges with nature in search of the Absolute, this human being man, proclaiming his egocentric masculinity in the universal, metamorphosing his pride and arrogance into communion and alliance with his environment, has become the chaos and fragmentation of the postmodern world.

This imaginary has been transformed into a rupture of the pillars that sustained the habitat as a borrowed and

shared space. A deconstructed man, who has lost his responsibility as a solidary inhabitant of a world that does not belong to him and which he has devoured, devouring himself. The loneliness of his own exclusion remains. Seeing itself as a creative entity participating in its environment, today it is an alienated consumer entity, devouring its environment. It seems like the flight forward of a collective suicide. A melancholic feeling nestled in catastrophe, in loss, in the absent, with no hope of return. It is the advertising image of a highly technological world, selling a future of egalitarian utopia where pain has been banished, and whose support is a fractured base with no horizon line.

Back to the ruins, not to rebuild them into what they were, but into what they were not.

W. Benjamin: *that the absolute lack of guarantees is the most proper possibility at our disposal; with no other foundation than that emptiness of "making room", of taking a tiger's leap into the abyss of time; that is why, for that, it is indispensable to make room for the restart.*

En el imaginario de este trabajo, subyace la imagen del hombre y el paisaje romántico, representado en las pinturas de Caspar David Friedrich. Pero a diferencia de lo que transmiten esas representaciones, en las cuales el ser humano se fusiona con la naturaleza en busca de lo Absoluto, ese ser humano hombre, proclamando su egocéntrica masculinidad en lo universal, metamorfoseando su orgullo y soberbia en comunión y alianza con su entorno, ha devenido el caos y la fragmentación del mundo posmoderno. Este imaginario se ha transformado en ruptura de los pilares que sustentaban el hábitat como espacio prestado y compartido. Un hombre deconstruido, perdida su responsabilidad como habitante solidario de un mundo que no le pertenece y que ha devorado, devorándose a si mismo.

Resta la soledad de su propia exclusión. Viéndose como ente creador participado de su entorno, hoy es un ente consumidor enajenado, devorador de su entorno. Pareciera la huida

hacia delante de un suicidio colectivo. Un sentimiento melancólico anidado en la catástrofe, en la pérdida, en lo ausente, sin esperanza de retorno. Es la imagen publicitaria de un mundo altamente tecnologizado, vendiendo un futuro de utopía igualitaria en donde el dolor haya sido desterrado, y cuyo soporte es una base fracturada sin línea de horizonte.

Volver a las ruinas, no para reconstruirlas en lo que fueron si no en lo que no fueron.

W. Benjamin: que la absoluta falta de garantías sea la posibilidad más propia de la que dispongamos; sin otro fundamento que aquel vacío de “hacer sitio”, dar un salto de tigre en el abismo del tiempo. Por eso, para eso, es indispensable dar cabida al recomienzo.

Úrsula San Cristóbal

Tejer un cuerpo *Weaving a body*

España
2022

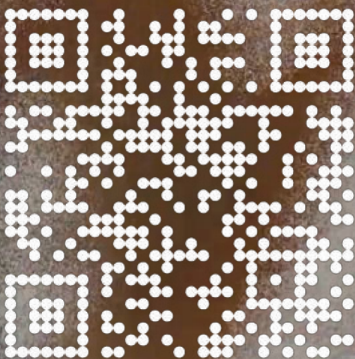
6'06"

<https://vimeo.com/685237094>

How can we create a sensitive body that explores its anatomy and pleasure outside of colonial patriarchy's conditioning? What if we start "weaving" our own subjectivity and attempt to overturn the rules that have been imposed on our bodies? Weaving a Body, an étude on the exploration and transformation of the body through weaving that aims to express its tactile properties in an audiovisual way, is inspired by these themes.

Weaving is a practise that takes time, commitment, and patience—qualities that are important to forge relationships with others around us as well as to develop ourselves as individuals with our own thoughts, feelings, and desires. The fibres convey a tactility that is gradually growing and receptive to constant exploration, which are crucial qualities for radically reimagining our bodies.

This project investigates the performative potential of a body that seeks its emotional and erotic expressiveness through tactile imagination through weaving, performance, and video art. A body that is constantly exploring both its surroundings and its own anatomy. A body that confronts its frailty and strength, occasionally weird and unsettling but always eager for life.

¿Cómo se construye un cuerpo sensible que explore su placer y su anatomía fuera de los condicionamientos del patriarcado colonial? ¿Y si intentamos deshacer las normas impuestas en nuestros cuerpos y comenzamos a “tejer” nuestra propia subjetividad? Estas preguntas dan origen a la pieza, un estudio sobre la exploración y transformación del cuerpo a través del tejido que intenta evocar audiovisualmente sus propiedades táctiles.

Tejer es una práctica que requiere tiempo, dedicación y paciencia, atributos necesarios para establecer lazos afectivos con quienes nos rodean, y también para construirnos como seres con ideas, sentimientos y deseos propios. Las fibras evocan una tactilidad de lento desarrollo, abierta a la transformación continua y a la experimentación, características importantes para repensar nuestros cuerpos de manera radical.

Empleando el tejido, la performance y el

videoarte, este proyecto explora las posibilidades performativas de un cuerpo que busca su expresividad afectiva y erótica, a través de la imaginación táctil. Un cuerpo abierto a la exploración continua de su propia anatomía y de su entorno. Un cuerpo que afronta su fragilidad y su fuerza, a ratos inquietante y extraño, pero siempre deseoso de vida.

Úrsula San Cristóbal

Inexpresable
Inexpressible

España
2021

7'22"

<https://vimeo.com/707719786>

"The language you speak is made up of words that are killing you." Monique Wittig, Les Guerrillères, 1969.

Inexpresable addresses the arrogant authority of the language used to categorize a subject's experience with mental health issues. The piece is articulated as an audiovisual poem that describes the transition from submission to the language of others (psychiatry and derogatory colloquial language) to the search for a form of self-expression that prioritizes bodily sensoriality. The piece is based on words and expressions from an anonymous psychiatric report.

"El lenguaje que hablas está hecho de palabras que te matan" Monique Wittig, Las Guerrilleras, 1969.

Inexpresable aborda la autoridad prepotente del lenguaje empleado para categorizar la experiencia de un sujeto con problemas de salud mental. La pieza se articula como un poema audiovisual que describe el tránsito desde el sometimiento al lenguaje de los otros (el lenguaje de la psiquiatría y el lenguaje coloquial despectivo), hasta la búsqueda de una forma de expresión propia que prioriza la sensorialidad del cuerpo. La pieza está basada en expresiones extraídas de un informe psiquiátrico anónimo.

Carmen G. Sánchez Duque Gonzalo Ruiz Muñoz

Janis

Chile
2022

25'

<https://youtu.be/kjwExff9jnM>

Janis, an adolescent puppet, is admitted to the Psychiatric Intensive Care Unit (UHCIP) of a Pediatric Hospital located in the Metropolitan Region of Chile. Her entry is due to repeated suicide attempts as a result of her unstable state of mental health. Over the course of 28 days, the period in which her stabilization is carried out, the clinical team discovers the reasons for her sadness, anger and suicidal intentions.

The encounter with complementary therapies linked to art within the Unit, help her to be able to express the continuous violation of rights that she has been subjected to for years at the hands of her stepfather.

The consequence of this is that Janis, upon leaving the unit, is referred by the judiciary to be admitted to the Chilean National Service for Minors, away from her family, trying to protect her integrity in a family residence center for minors.

This audiovisual piece is a drama that mixes the documentary genre and fiction, starring a foam puppet and textile fabric, with the participation of clinical staff from the Psychiatric Intensive Care Unit and actors from the Perrobufo Company. All together they are remaking this story based on real events, giving life to the short film "JANIS" a portrait of children and adolescents hospitalized in the UHCIP.

Janis, una adolescente-marioneta es ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP) de un Hospital Pediátrico ubicado en la Región Metropolitana de Chile. Su entrada es, a raíz de los reiterados intentos de suicidio producto de su inestable estado de salud mental. En el transcurso de 28 días, periodo en el cual se ejecuta su estabilización, el equipo clínico va descubriendo las razones de su tristeza, rabia e intenciones suicidas.

El encuentro con terapias complementarias ligadas al arte dentro de la Unidad, le ayudan a poder expresar la continua vulneración de derechos que a sido sometida por años en manos de su padrastro.

Consecuencia de aquello es que Janis, al egresar de la unidad es derivada por el poder judicial a ser ingresada al Servicio Nacional de Menores de Chile, alejada de su familia, tratando de proteger en un centro de residencia familiar para menores su integridad.

Esta pieza audiovisual, es un drama que mezcla el género documental y la ficción, teniendo como protagonista una marioneta de espuma y tejido textil, contando con la participación del personal clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría y actores de la Compañía Perrobufo. Todos juntos van rehaciendo esta historia basada en hechos reales, dando vida al cortometraje "JANIS" un retrato de NNA hospitalizados en UHCIP.

Ángela Barrera García

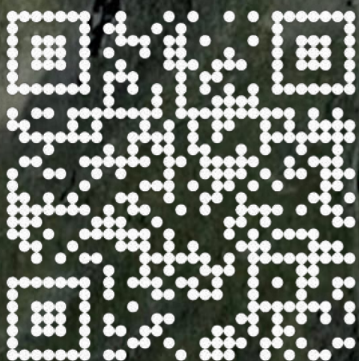
*Reconstruir el territorio
desde la memoria digital*

*Rebuild the territory
from digital memory*

España
2023

1'53"

<https://vimeo.com/796098714/cd6e1cc572>

To exist as a filmed body. Exist as a body that films

When I think of the mountain, I don't remember the exact trails, corners and shortcuts that I have to take once there. Yet my eyes see the crown of snow on the far peak; my nose itches with the plants that surround me; my mouth is dry because of the effort and the palms of my hands remember the touch of the landmark in the summit. Memory is liquid and portrays what has been experienced through sensations to build a solid story in our heads. If I could rebuild those maps with my memories to create them and make a place to return, I would with something very similar to this project, where the image is defragmented creating an hypermedia non-linear narrative, which invites us to travel through the digital landscapes created.

Existir como cuerpo filmado. Existir como cuerpo que filma.

Cuando pienso en la montaña no recuerdo las rutas exactas, los rincones y atajos que debo tomar una vez allí. Sin embargo, mis ojos ven la corona de nieve en el pico lejano; mi nariz pica con las plantas que me rodean; mi boca se seca por el esfuerzo y las palmas de mis manos recuerdan el tacto del hito en la cumbre.

La memoria es líquida y retrata lo vivido a través de las sensaciones para construir un relato sólido en nuestra cabeza. Si pudiera reconstruir aquellas cartografías con mis recuerdos para crear un lugar al que volver, resultaría en algo muy parecido a este proyecto, donde la imagen se desfragmenta a favor de una narrativa no lineal con un componente hipermediático, que invita a transitar por los paisajes digitales que se crean.

Diego Esquivel Pereira

Memento Mori

Costa Rica
2022

3'56"

<https://youtu.be/RjR3ywxTgY0>

"Memento Mori" is an A/R/Tographic video essay, based on memory, the relationship of associative libraries and death. "Memento Mori" "Remember that you will die" is a Latin phrase that recalls the mortality of being, in ancient Rome it was used when a general paraded victorious through the streets of Rome, behind him a servant was in charge of reminding him of the limitations of his human nature, in order to prevent him from incurring in pride. The personal relationship with death, is reflected from childhood with a closeness to it, a small child who warns death and how the subject is evaded and limited, while entering a silent journey, which is enhanced from the religiosity that prevails in the fear of a fatal end or a promised heaven. The associations of memory and creativity are the basis of this video essay, the semantics and syntax used are based on memory connections from childhood to the present, which enhance and direct this project.

"Memento Mori" es un video ensayo A/R/Tográfico, basado en la memoria, la relación de las bibliotecas asociativas y la muerte.

"Memento Mori" "Recuerda que morirás" es una frase latina que recuerda la mortalidad del ser, en la antigua Roma se utilizaba cuando un general desfilaba victorioso por las calles de Roma, tras él un siervo se encargaba de recordarle las limitaciones de su naturaleza humana, con el fin de impedir que incurriese en la soberbia. La relación personal con la muerte, se refleja desde la niñez con una cercanía a la misma, un niño pequeño que advierte a la muerte y como se evade y se limita el tema, mientras se entra en un viaje silente, que se potencia a partir de la religiosidad que impera en el temor de un final fatal o un cielo prometido. Las asociaciones de la memoria y la creatividad son base en este video ensayo, la semántica y sintaxis utilizada, se basan en conexiones de memoria desde la infancia hasta la actualidad, que potencian y dirigen este proyecto.

Lisi Prada

MEDEA

BASE SONORA/SOUNDTRACK

Poema en la voz de su autora. Cortesía de Chantal Maillard

Poem in the voice of its author. Courtesy by Chantal Maillard

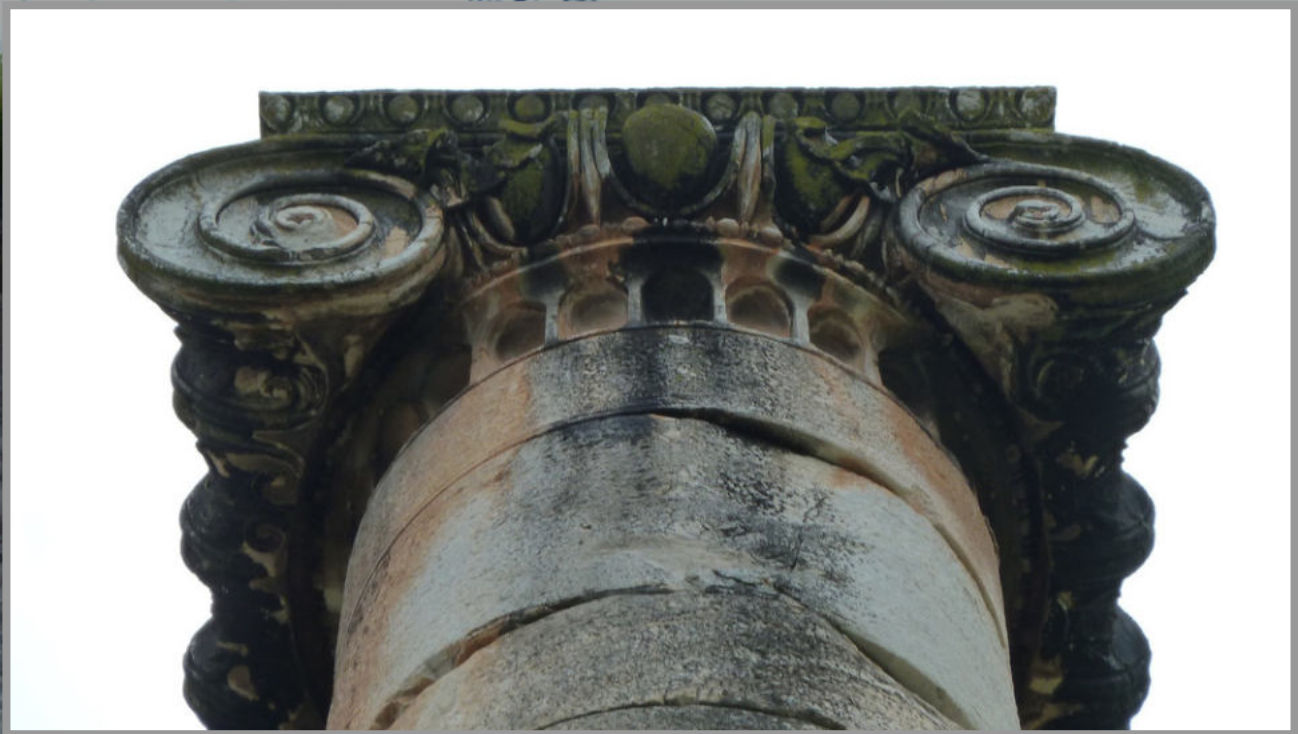
España

2020

5'

<https://vimeo.com/lisiprada/medea>

To pity Medea is to pity our species. It's easy to commiserate a victim because we side with the good and we feel good. And the executioner? Piety is moral, but compassion is ethical, and ethics does not differentiate between kingdoms and species. 'Pay attention and listen. [...] below my me / and also below / what is below'. Poetry film with the fragments n. 38 to 41 from the poem book MEDEA, by Chantal Maillard [Tusquets Ed., Barcelona, 2020].

Compadecer a Medea es compadecer a nuestra especie. Es fácil apiadarse de una víctima porque nos ponemos del lado de los buenos y nos sentimos bien. ¿Y del verdugo? La piedad es moral, pero la compasión es ética, y la ética no diferencia entre reinos ni especies. 'Presta atención y escucha. [...] más abajo del mí / y también más abajo / del abajo'. Videopoema con los fragmentos n. 38 a 41 del libro de poesía MEDEA, de Chantal Maillard [Tusquets Ed., Barcelona, 2020].

Lisi Prada

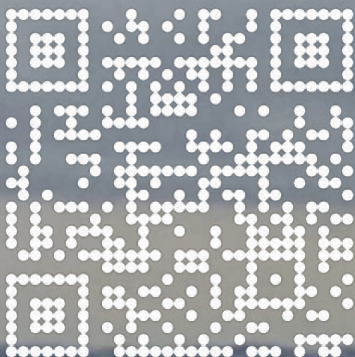
Recyclers *[infinitesimal calculus]*

BASE SONORA/SOUNDTRACK
SONIDO ambiente natural e Isabel Corullón VOZ
Natural ambient SOUND and Isabel Corullón VOICE

España
2021

5'37"

<https://vimeo.com/506858551>

Waste picking generally refers to activity motivated purely by economic need. Something that happens all over the world, from Beijing to Madrid. But, why do the world's disinherited smile? A metaphorical extrapolation from the mathematical language to the socio-economic sphere, playing with double meaning and polysemy.

La recolección de residuos se refiere generalmente a una actividad motivada puramente por necesidades económicas. Algo que sucede en todo el mundo, desde Pekín a Madrid. Pero, ¿por qué sonríen los desheredados del mundo? Una extrapolación metafórica desde el lenguaje matemático al campo socioeconómico, jugando con el doble sentido y la polisemia.

Lisi Prada

WINGED [six readings] *Con alas [seis lecturas]*

BASE SONORA

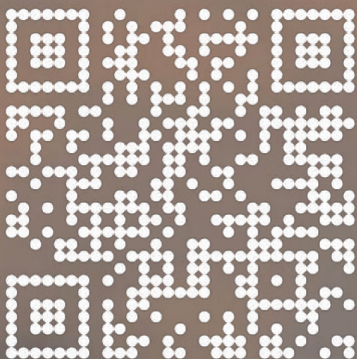
Seis miradas, en 'Obra integral para piano' compuesta
por Eduardo Pérez Maseda. Duncan Gifford, piano

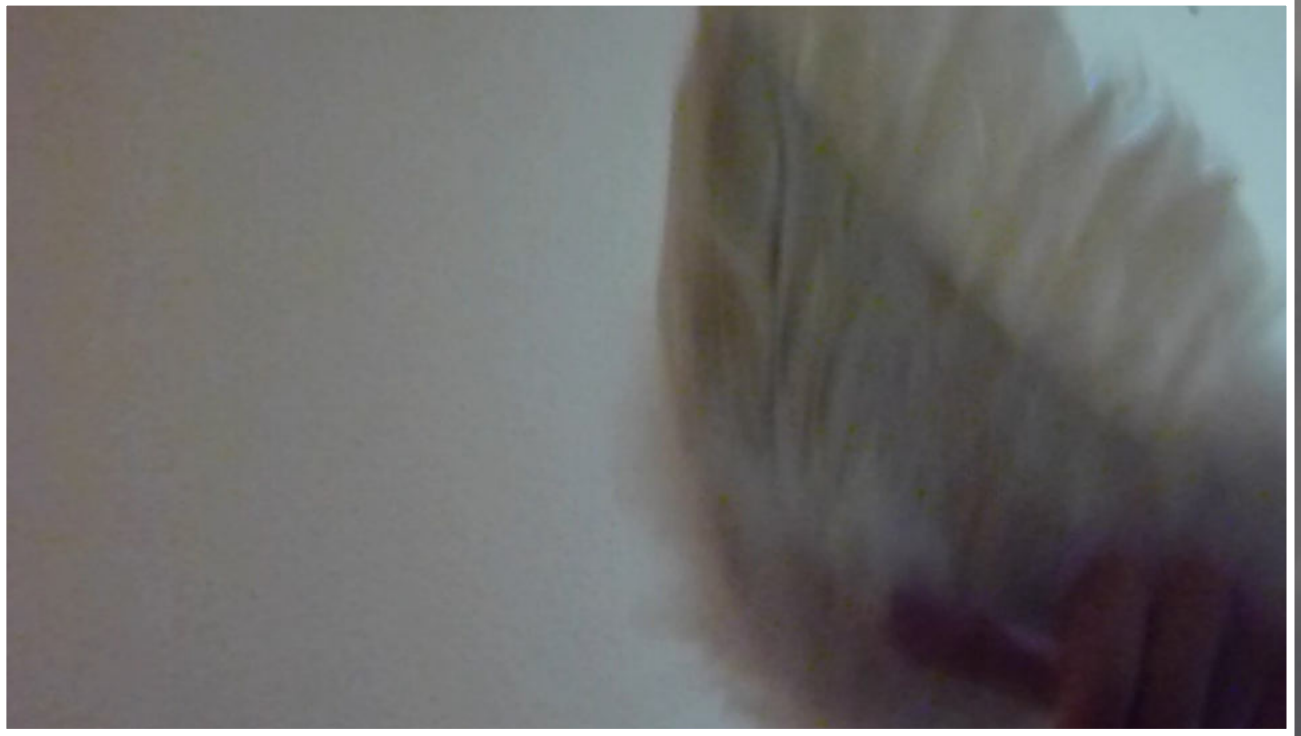
Seis miradas from 'Obra integral para piano' composed
by Eduardo Pérez Maseda. Duncan Gifford, piano

España
2021

14'41"

<https://vimeo.com/544206213>

The bird population is declining at a rapid rate and what would the world be without its beauty and its important role? Besides, who has never dreamed of becoming a bird, having wings, being able to fly? My shots with birds in different countries between 2010 — 2021 and some very brief performances try to express this desire and remind us that birds are our origin given that human beings descend from them. Looking for a lyrical and rhythmic edition, the images are mounted on the sound piece 'Six gazes', from the 'Obra integral para piano' composed by Eduardo Pérez Maseda and performed on the piano by Duncan Gifford, kindly provided by its author.

La población de aves disminuye a ritmo acelerado y qué sería del mundo sin su belleza y su importante papel? Por otra parte, ¿quién no ha soñado alguna vez con convertirse en pájaro, tener alas, poder volar? Mis tomas con pájaros en diferentes países entre 2010 — 2021 y unas brevísimas performances tratan de expresar este deseo y recordarnos que las aves son nuestro origen ya que los seres humanos descendemos de ellas. Buscando una edición lírica y rítmica, las imágenes se montan sobre la pieza sonora 'Seis miradas', de la 'Obra integral para piano' compuesta por Eduardo Pérez Maseda e interpretada al piano por Duncan Gifford, amablemente cedida por su autor.

Hernando Urrutia

Look at you on the DISPLAY *mirARTE en la PANTALLA*

Portugal
2022

1'00"

<https://vimeo.com/729606644>
<https://digital-art-video-hernando-urrutia.webnode.pt>

"Look at you on the DISPLAY"

It is a call for transformation and a change of attitude, in the reflection of isolation.

It is visual communication from the filter of the digital sphere, as a vision that does not allow direct communication.

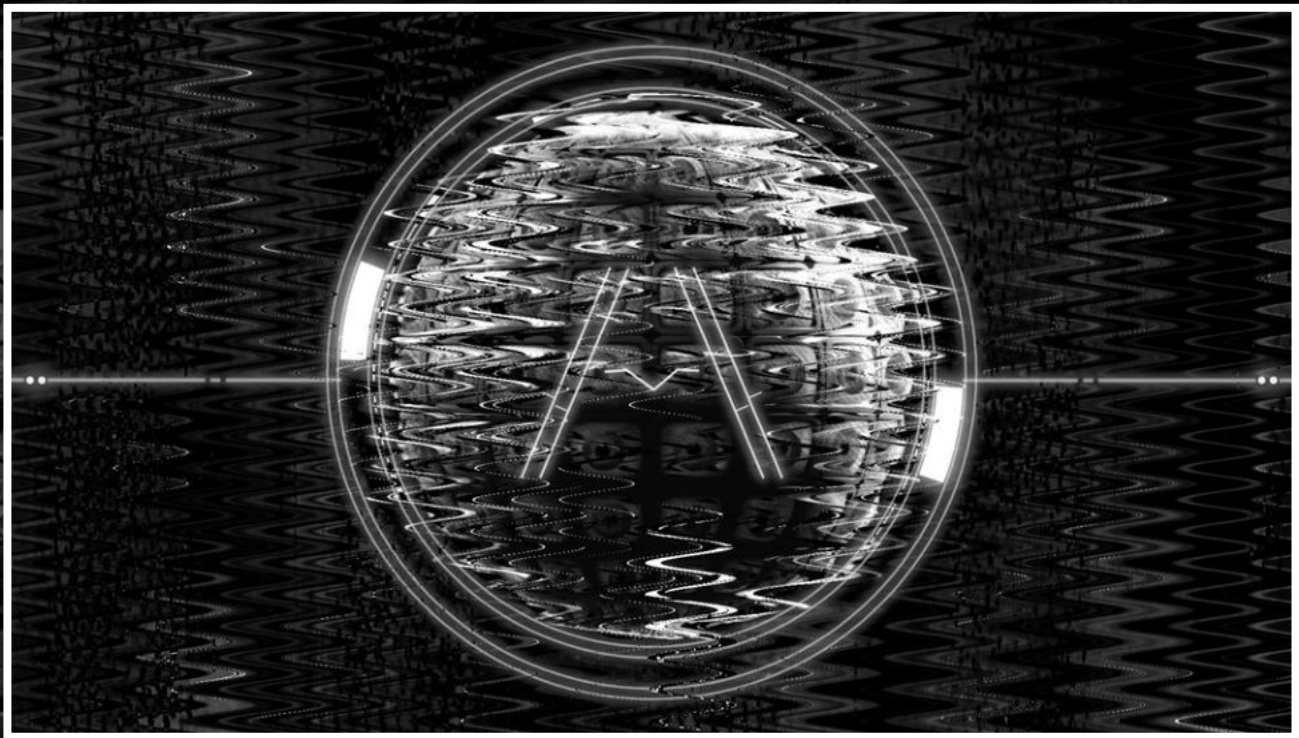
It is the constant gaze from the DISPLAY format as an artefact that allows us to visualize expression in the world of cyberspace as ephemeral spaces, penetrating the digital domain and infiltration continuously, as a contemporary expression.

It is about constant monitoring at a distance, in the virtual world.

We can be in symbiosis with the world of the interface, with an environment that surrounds it in a virtual computational and electronic world.

Developed from digital creations of the "display" monitor as an expression of hybrid language with fractal geometry, which has glitch as its chaotic evolutionary system, based on error and disruption.

“Look at you on the DISPLAY”
(mirARTE en la PANTALLA)

Es una llamada a la transformación y al cambio de actitud, en la reflexión del aislamiento.

Es la comunicación visual desde el filtro del ámbito digital, como una visión que no permite la comunicación directa.

Es la mirada constante desde el formato DISPLAY (monitor) como artefacto que permite visualizar la expresión en el mundo del ciberespacio como espacios efímeros, penetrando en el dominio y la infiltración digitales de forma continua, como expresión contemporánea.

Se trata de un seguimiento constante a distancia, en el mundo virtual.

Podemos estar en simbiosis con el mundo de la interfaz, con un entorno que lo rodea en un

mundo virtual computacional y electrónico.

Desarrollado a partir de creaciones digitales del monitor “display” como expresión de lenguaje híbrido con geometría fractal, que tiene al glitch como su sistema evolutivo caótico, a partir del error y la disrupción.

Rafaèle Genet Verney Alicia Arias Camisón-Coello

*Espacios Cruzados: La proyección como herramienta de
conexión artística entre las creaciones del alumnado
y del docente en tiempo de confinamiento*

*Interlacing Spaces: The projection as a visual connection between
students and teachers during the confinement*

España
2021

2'18"

<https://youtu.be/lbs2gNNblxY>

This video essay presents the results of a/r/tographic research that investigates photographic learning processes about the body and the home through the construction of an audiovisual discourse that connects and metaphorises the links between the two.

The audiovisual narrative is constructed on the basis of an art education project developed during the 2020-21 academic year. The students were asked to create images of their own bodies and homes that allowed them to create a new representation of their identity as students outside the classroom, related to their being and their habitat. The results were transferred to the teacher's

intimate space through the use of projection, thus creating a cyclical visual discourse, where teaching-learning is bidirectional, the teacher constructs, creates and interprets on the basis of the student's visual learning. New non-formal educational spaces that exist beyond the classroom can thus be glimpsed. The home and the body become the places where the active agents of education turn their experiences and transform them into spaces for learning and research.

This video essay narrates a routine shared between student and teacher from the perspective of the body and the home. It blurs the boundaries between context and identity, whose main interest is the inclusion of both polysemic spaces: the place of projection and the projected image. The formal and symbolic coexistence of a priori unconnected images gives rise to unforeseen atmospheres where space and body are fused into a single plane.

Este videoensayo presenta los resultados de una investigación a/r/tográfica que indaga sobre procesos de aprendizaje fotográficos sobre el cuerpo y el hogar desde la construcción de un discurso audiovisual que conecta y metaforiza los vínculos entre ambos.

La narrativa audiovisual está construida en base a un proyecto de educación artística desarrollado durante el curso 2020-21. Se propuso al alumnado la creación de imágenes de sus propios cuerpos y de sus hogares que les permitió crear una nueva representación de su identidad de estudiante fuera del aula, relacionada con su ser y su hábitat. Los resultados se trasladaron al espacio íntimo del docente mediante el uso de la proyección, creando así un discurso visual cíclico, donde la enseñanza-aprendizaje es bidireccional, el docente construye, crea e interpreta en base al aprendizaje visual del alumno. Se vislumbran así nuevos espacios educativos no formales que existen más allá del aula. El hogar y el cuerpo,

pasan a ser los lugares donde los agentes activos de la educación vuelcan sus experiencias y los transforman en espacios de aprendizaje e investigación.

Este videoensayo narra una rutina compartida entre el estudiante y el docente desde la perspectiva del cuerpo y del hogar. En él se diluyen los límites entre contexto e identidad, cuyo interés principal es la inclusión de ambos espacios polisémicos: el lugar de la proyección y la imagen proyectada. La coexistencia formal y simbólica de imágenes a priori inconexas da lugar a atmósferas imprevistas donde espacio y cuerpo quedan fundidos en un solo plano.

Ashley Dequilla

Phantom and child
Fantasma y niña

Filipinas/EEUU
2022

10'48"

<https://vimeo.com/779087570>

petent to stand trial. New South Wales, Australia: Man charged after death of Filipina trans woman

Phantom and child is a counter archive of visual representation of Filipino people through the channeling of personal memoirs and historical knowledge. This short film mediates the events of the 1904 World Fair at St. Louis, the US imperial propaganda from the annexation of the Philippines, and the ongoing crisis of missing and murdered Pinay women and girls across the diaspora. Its overarching narrative is an interplay of non-linear temporality. The piece is episodic and divided into three sections: Part I, Part II, and Part III signify distinct events that disintegrate the past, present, and future. The "phantom" artist's performing body serves as a lens to historical memory as it spans across site specific events and liminal space. The artist's daughter stars as "child" to remind viewers of the hope of survival and resistance within her generation.

Phantom and child es un contraarchivo de representación visual del pueblo filipino a través de la canalización de memorias personales y conocimiento histórico. Este cortometraje media los eventos de la Feria Mundial de 1904 en St. Louis, la propaganda imperial estadounidense de la anexión de Filipinas y la crisis actual de mujeres y niñas Pinay desaparecidas y asesinadas en toda la diáspora. Su narrativa general es una interacción de temporalidad no lineal. La pieza es episódica y está dividida en tres secciones: Parte I, Parte II y Parte III significan eventos distintos que desintegran el pasado, el presente y el futuro. El cuerpo interpretativo del artista "fantasma" sirve como lente para la memoria histórica a medida que se extiende a través de eventos específicos del sitio y el espacio liminal. La hija del artista interpreta a una "niña" para recordar a los espectadores la esperanza de supervivencia y resistencia dentro de su generación.

Fran Orallo

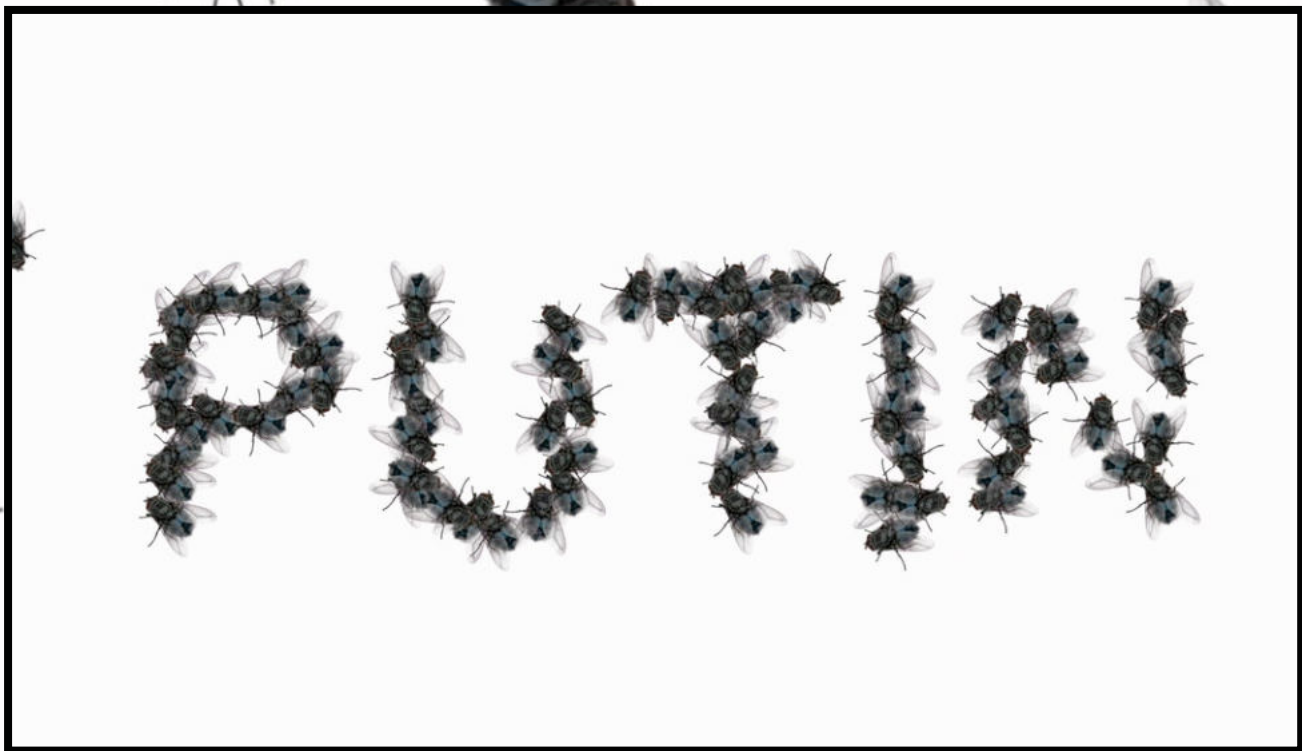
Persona non grata

España
2022

2'00"

<https://vimeo.com/684694194>

Persona non grata takes as a reference to a contemporary person who, in one way or another, and always, in my opinion, stands out for their anti-social actions, for attacking people's freedom, people who do not respect human rights, or who attack minorities. The video consists of forming the name of the chosen ones with flies, from the beginning it has been conceived with the idea of being part of a series. The first chapter is dedicated to the president of Russia, Vladimir Putin, for his unjustified and violent invasion of Ukraine.

Persona non grata toma como referencia personajes contemporáneos que, de una forma u otra, y siempre según mi opinión destacan por sus acciones anti-sociales, que atacan a la libertad de las personas, personajes que no respetan los derechos humanos o que agreden a las minorías. El video consiste en formar el nombre de los elegidos con moscas, desde un primer momento a sido concebido con la idea de ser parte de una serie. El primer capítulo esta dedicado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su invasión injustificada y violenta a Ucrania.

Fran Orallo

Iceberg

España
2022

1'59"

<https://vimeo.com/760579429>

Climate change is a reality, and it affects millions of people all over the world. One of the consequences of climate change is the rising of seawater due to a combination of melt water from glaciers and ice sheets and the thermal expansion of seawater as it warms. As the ocean and the atmosphere continue to warm, water levels will continue to rise. How much depends mostly on the amount of heat-trapping greenhouse gases, including carbon dioxide, emitted into the atmosphere and the subsequent warming. How fast depends mostly on the rate of glaciers and ice sheets melting. Iceberg consists of the fixed shot sequence of the word future written in ice, little by little the word is melting, as a metaphor for what is happening in all the glaciers around the world. The title, Iceberg, also refers to the magnitude of the problem, because with climate change, we are only seeing a small portion of the total magnitude of the problem, as is the case with icebergs.

El cambio climático es una realidad y afecta a millones de personas en todo el mundo. Una de las consecuencias del cambio climático es el aumento del agua del mar debido a una combinación del agua derretida de los glaciares y las capas de hielo y la expansión térmica del agua del mar a medida que se calienta. A medida que el océano y la atmósfera continúen calentándose, los niveles de agua seguirán aumentando. Cuánto depende principalmente de la cantidad de gases de efecto invernadero que atrapan el calor, incluido el dióxido de carbono, emitidos a la atmósfera y el calentamiento posterior. La rapidez depende principalmente de la tasa de derretimiento de los glaciares y la capa de hielo. Iceberg consiste en la secuencia en plano fijo de la palabra futuro escrita en hielo, poco a poco la palabra se va derritiendo, como una metáfora de lo que está sucediendo en todos los glaciares alrededor del mundo. El título, Iceberg, también hace referencia a la magnitud del problema, pues con el cambio climático solo estamos viendo una pequeña porción de la total magnitud del problema, tal y como ocurre con los icebergs.

Angie Paola Ariza

Casa Rumi
Rumi House

Colombia
2021

6'51"

<https://youtu.be/KR2QX6pjCtc>

Casa Rumi has been a space for rural artistic creation for the inhabitants of the Santander villages in Colombia, especially for peasant children. This video is a collective creation of these viewpoints about their two-month process of exploring different artistic techniques, including audiovisual creation. Through plastic and visual exploration, a path was opened to botanical and folkloric knowledge of the región. In this video they talk not only about their artistic learnings, but thieur new look about life and its processes.

Casa Rumi ha sido un espacio de creación artística rural de los habitantes de las veredas de Santander en Colombia, especialmente de los niños y niñas de raíces campesinas. Este video hace parte de la creación colectiva de estas pequeñas miradas sobre su proceso de dos meses de exploración de distintas técnicas artísticas, entre las que se incluye la creación audiovisual. A través de la exploración plástica y visual se abrió un camino al conocimiento botánico y folclórico de la región, entre los que se destacan aprendizajes no sólo artísticos, sino una nueva mirada con la vida y sus procesos.

Rafael Hoces Prieto

Tiempo al tiempo
Time to time

España
2023

9'54"

<https://vimeo.com/manage/videos/795554029>

*Presentation of poems from the book *Tiempo al tiempo* by Carlos Sánchez. An essay to bring poetry to the whole population*

*Presentación de poemas del libro *Tiempo al tiempo* de Carlos Sánchez. Un ensayo para acercar la poesía a toda la población.*

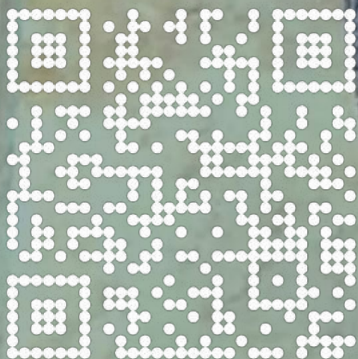
Abdoul-Ganiou Dermani

Ega (Money)
Dinero

Togo/Alemania
2014

1'36"

www.ganioudermani.jimdo.com

*"Ega" is about the power of money on humans.
Money plays a central role in our daily lives, it has the power
to change human life.
People work hard to earn money and want more and more
money.
By money, we can do whatever we want, also, whenever
and wherever. Money can build and destroy.*

*"Ega" trata sobre el poder del dinero en los
humanos.
El dinero juega un papel central en nuestra
vida diaria, tiene el poder de cambiar la vida
humana.
La gente trabaja duro para ganar dinero y
quiere más y más dinero.
Por dinero, podemos hacer lo que queramos,
también, cuando y donde. El dinero puede
construir y destruir.*

Arte Web

Net.art & Web.art

Etherotopias Project

*Diseño aplicado a la creación narrativa
sobre en estructuras web*

Diseño, Cultura visual y Educación

Mención de Diseño del Grado de Bellas Artes

Universidad de Granada

España. 2023

Artistas seleccionados:

Moisés Aguilar Naum

Noa Arija Gibson

Laura Benavides Liébanas

Paula Cabrera García

Marina Carrasco Fulgado

Ana Domínguez Aroca

Clara Herrero Sanz

Mauricio Javier Herruzo Gómez

Julia Martín Redondo

Inés Navarro González

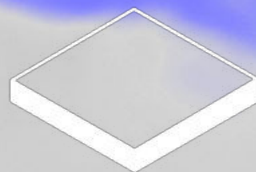
Isabel Negro Espejo

Sara de León Villar

Laura Rodríguez Pulido

Alba Ruiz Caballero

#10

A/R/TOGRAPHY FILMS

Etherotopias Project

*Diseño aplicado a la creación narrativa
sobre en estructuras web*

*Design applied to narrative creation
on web structures*

Videoregistros & narrativa-web
A/r/tography Films

España
2023

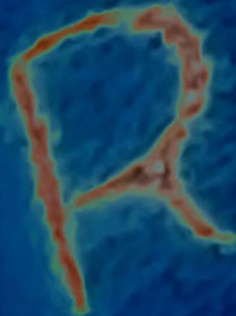
<https://disenoculturayeduc.wixsite.com/dise-o>

PROYECTO

Ángel García Roldán (Coord.)

Moisés Aguilar Naum, Ana Belén Álvarez Moreno, Noa Arija Gibson, Laura Benavides Liébanas, Paula Cabrera García, Marina Carrasco Fulgado, Ana Domínguez Aroca, Haizea Floriano Vaz, María José Gamboa, Clara Herrero Sanz, Mauricio Javier Herruzo Gómez, Nieves López Ruíz, Julia Martín Redondo, Elizabeth Matus Rojas, Gema Montosa Molina, Inés Navarro González, Isabel Negro Espejo, Sara de León Villar, Laura Rodríguez Pulido, Alba Ruiz Caballero, Remedios Sanz, Nerea Sanz Rosado, Isabel Serrano, Alberto Vicién Rami

Diseño, Cultura visual y Educación
Mención de Diseño del Grado de Bellas Artes
Universidad de Granada

The idea of Etherotopia, beyond an error, is a neologism that makes sense in the set of experiences that are collected in this project. The etherotopic is, in reality, the only certainty that we have been able to sketch from the different drifts and their possible stories. Also those of our possible readers —travellers and visitors— who will think about theirs animated by the increased interactivity of the format. Let's not forget that what is proposed here is a personal journey through the different worlds that we have designed around different appreciations of the utopian. In short: an project based on the genesis of a perfect creative atmosphere that connects —with the different meanings and paths interconnected— the biographical and the collective. That is why etherotopia concentrates and disperses our creative act, today and possibly tomorrow.

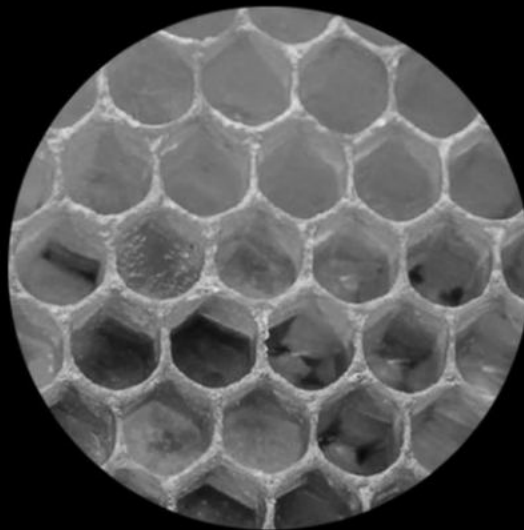
La idea de Eterotopía, más allá de un error, es un neologismo que cobra sentido en el conjunto de las experiencias que se recogen en este proyecto. Lo eterotópico es, en realidad, la única certeza que hemos sido capaz de abocetar a partir de las distintas derivas y sus relatos posibles. También los de nuestros posibles lectores —viajeros y visitantes— que elucubrarán los suyos animados por la interactividad aumentada del formato. No olvidemos que lo que aquí se propone es un viaje personal por los distintos mundos que hemos diseñado en torno a distintas apreciaciones de lo utópico. En suma: un proyecto basado en la génesis de una atmósfera creativa perfecta que conecta —enlazando los distintos significados y recorridos— lo biográfico y lo colectivo. Por eso la eterotopía concentra y dispersa nuestro acto creativo, hoy y posiblemente mañana.

Moisés Naun Aguilar Gómez

Magic Hole

España
2022

<https://moiaguilarart.wixsite.com/magic-hole>

Magic Hole is a loop course, with no beginning and no end. Magic Hole is an archive, a projection of my inner mental world. It does not follow an objective logic, but rather responds to the chaos of my memory and my experience. Images, like memories, are not linear. They are like electricity: they cross, they touch each other, they mix up.

Agujero Mágico es un recorrido en bucle, sin principio ni fin. Agujero Mágico es un archivo, una proyección de mi mundo mental interior. No sigue una lógica objetiva, sino que responde al caos de mi memoria y de mi experiencia. Las imágenes, como los recuerdos, no son líneas; son como la electricidad: se cruzan, se tocan, se mezclan, se confunden.

Noa Arija Gibson

Todo lo que de verdad soy
All that I really am

España
2022

<https://noaarija5.wixsite.com/todo-lo-que-de-verda>

VER

MÁS

*What does to know someone actually mean?
Is it having spent a long time in your life with that
person? Is it having had deep conversations with
them?
Is it having seen them in their worst moments?
Or is it having seen them naked?
Nudeness implies vulnerability, intimacy, sacredness.
Utopically I undress, utopically you know me.*

¿Qué significa conocer realmente a alguien?
¿Es haber pasado mucho tiempo de tu vida
con esa persona? ¿Es haber mantenido
conversaciones profundas con ella? ¿Es
haberla visto en sus peores momentos?
¿O es haberla observado desnuda?
La desnudez implica lo vulnerable, lo íntimo,
lo sagrado.
Utópicamente me desnudo, utópicamente me
conocéis.

Laura Benavides Liébanas

UNDEVA

España
2022

<https://benavilaura.wixsite.com/undeva>

Undeva is about the memory of a travel, something that always remains in one's mind. in one's mind, little by little, as time goes by, these memories fade, those images are forgotten or erased. Forgotten or erased. This editorial project does not let these images these images into oblivion, but they come to life through virtual reality.

Undeva trata sobre el recuerdo de un viaje, algo que siempre queda en la mente de uno, poco a poco, con el tiempo, estos recuerdos se van difuminando, esas imágenes se van olvidando o se borran. Este proyecto editorial no deja caer en el olvido esas imágenes, si no que estas cobran vida por medio de la realidad virtual.

Paula Cabrera García

SINAG

España
2022

<https://paulacabreragar.wixsite.com/my-site>

"SINAG". Word that comes from the Tagalog and means ray of light. It refers to the light we find at every moment of our life, creating silhouettes and contrasts that form a utopic instant.

"SINAG". Palabra que proviene del Tagalo y significa rayo de luz. Hace referencia a la luz que encontramos en cada momento de nuestra vida y contrastes que forman un instante utópico.

Marina Carrasco Fulgado

*¿Vienes?
You come?*

España
2022

<https://mfulcar24.wixsite.com/marina-carrasco-fulgado>

¿Estas perdido?

busca bien

Ana Domínguez Aroca

Narrador náufrago

Castaway narrator

España
2022

<https://anadomii71.wixsite.com/narrador-n-ufrago>

Omniscient Narrator, who should know about all the characters and scenes, has focused too much attention on them. Therefore, he has realized that he is the one who is lost. He needs help to orient himself, would you like to guide him?

El Narrador Omnisciente, que debe saber de todos los personajes y escenarios, ha centrado tanto la atención en ellos que se ha dado cuenta de que es él quien está perdido. Necesita ayuda para orientarse, ¿os apetecería guiarle?

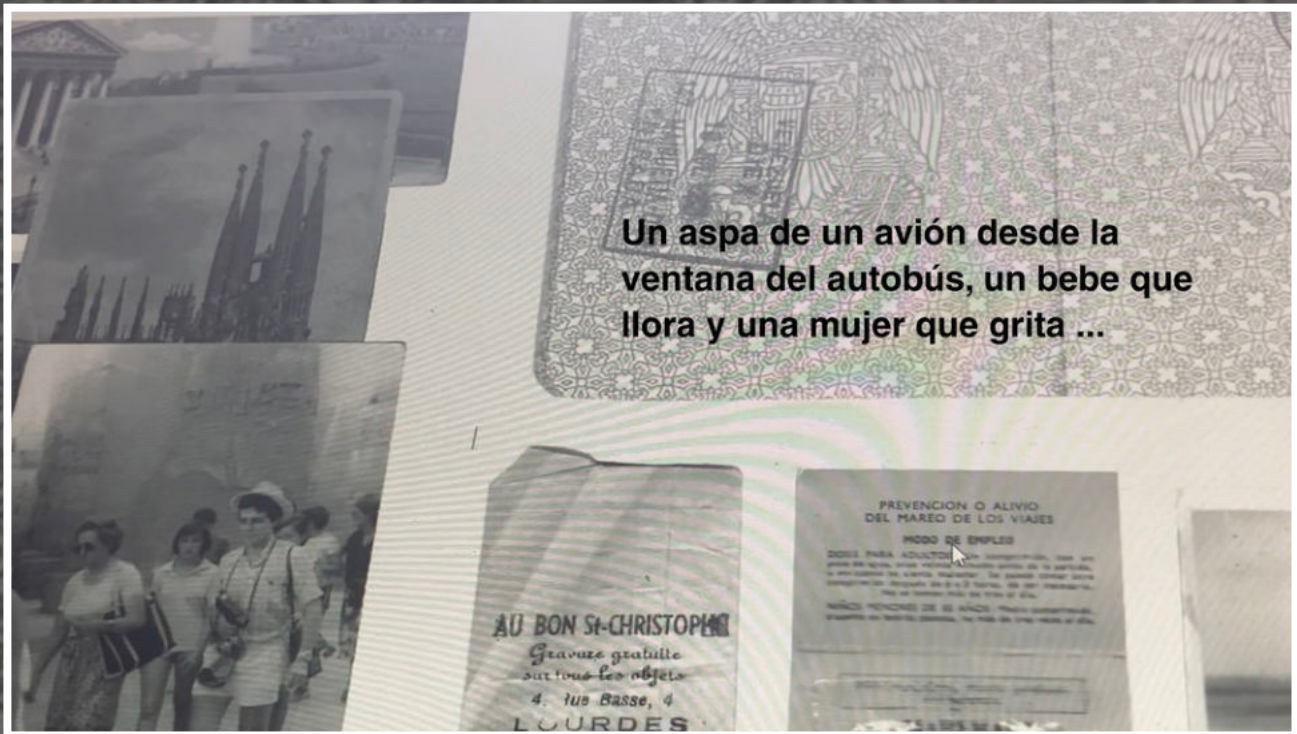
Clara Herrero Sanz

Diario de viaje
Travel diary

España
2022

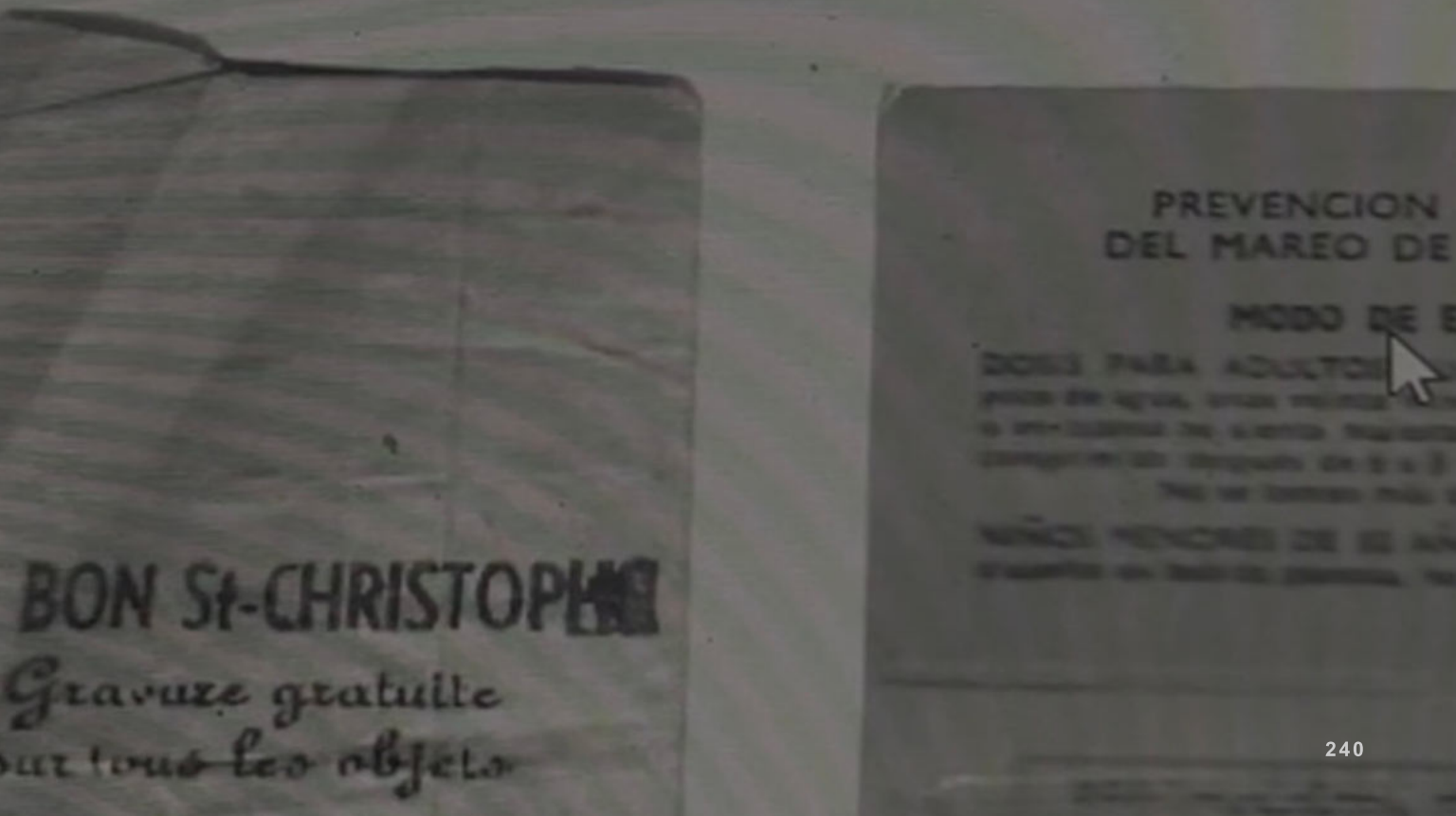
<https://herrerosanzclara.wixsite.com/utopia>

Postal service, place among others, memories of a trip, landscapes and maps.

Servicio postal, lugar entre otros, recuerdos de un viaje, paisajes y mapas.

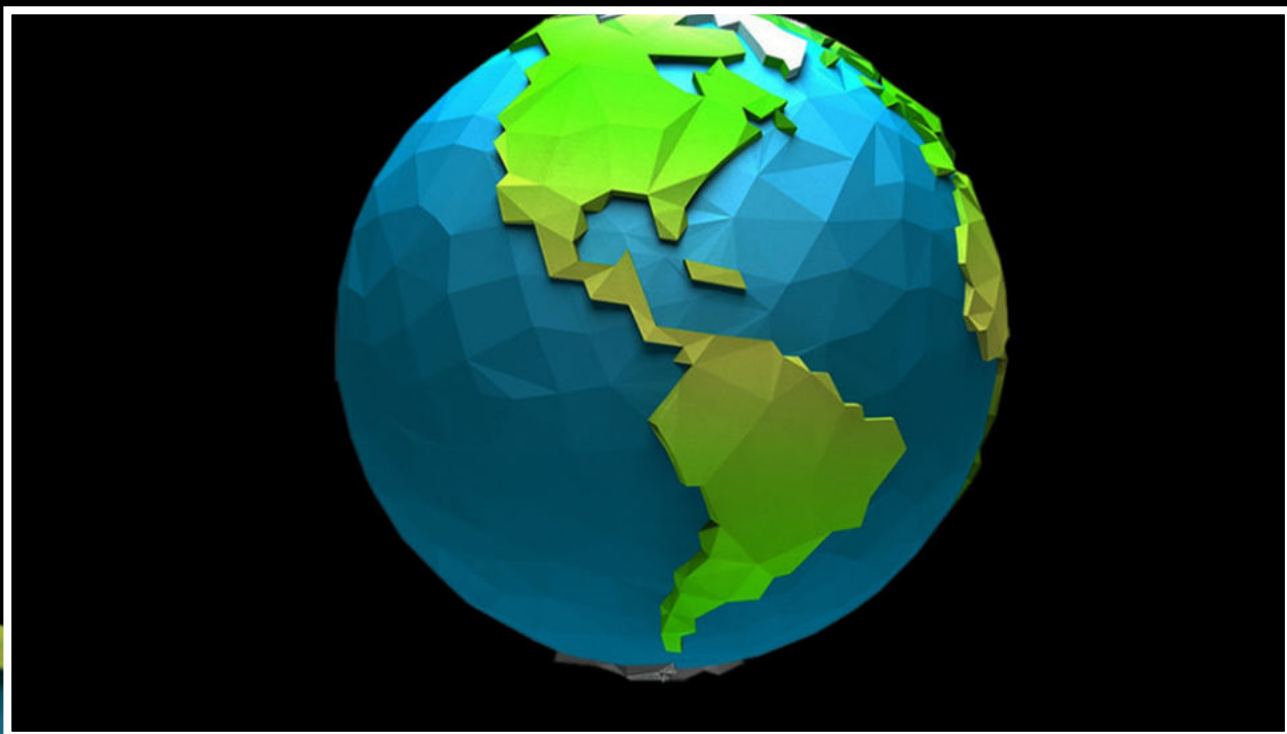
Mauricio Javier Herruzo Gómez

No Title

España
2022

<https://maurijavi7.wixsite.com/derivaart>

How far is the human brain capable of reasoning? This project does not intend to experiment with capacity, but rather to take the visitor through a drift of thoughts and discoveries that the human being is capable of connecting, losing himself in his own head.

¿Hasta donde es capaz de razonar el cerebro humano? Este proyecto no pretende experimentar con la capacidad sino acompañar al visitante a través de una deriva de pensamientos y descubrimientos que el ser humano es capaz de conectar perdiéndose en su propia cabeza.

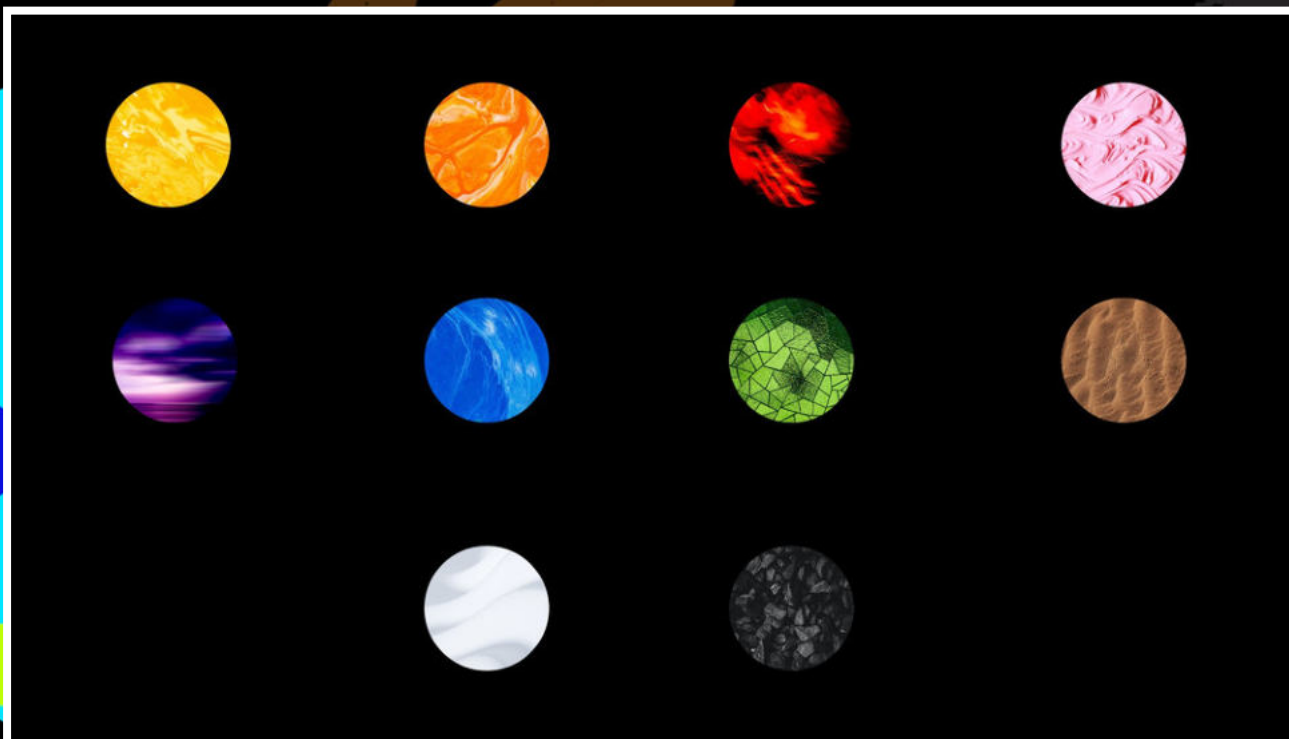
Julia Martín Redondo

Playlist

España
2022

<https://juliamartinredondo.wixsite.com/colores>

Play with colors, with the imagination, what we see when we listen, why we associate some elements with others in a completely irrational way, what is in our head when we listen and why do we always imagine something.

Jugar con los colores, con la imaginación, qué es lo que vemos al escuchar, por qué asociamos unos elementos con otros de una manera completamente irracional, qué hay en nuestra cabeza cuando escuchamos y por qué nos imaginamos siempre algo.

Inés Shuai Navarro González

Soy tu tótem
I'm your totem

España
2022

<https://einarrogonz.wixsite.com/totem>

SOY TU TÓTEM

Tu guía

Tu protector

Tu espíritu

Tú.

The origin. It's a term which we usually associate with the science like the Big Bang theory, that expansion of the universe forming the matter, the space and the time. But, especially, it's related to the social and anthropological aspect, the emergence of our species and the first clans. The idea of totem is formulated, that sacred object of nature, symbol of a social group and creator of different cultures. An object that embodies the spirits and guides the human being. This experience exposes a travel to the past and the revelation of different "truths" that have arisen along the history.

El origen. Un término que solemos asociar con la ciencia como la teoría del Big Bang, esa expansión del universo formando la materia, el espacio y el tiempo. Pero, sobretodo, se relaciona con un aspecto más social y antropológico, el nacimiento de nuestra especie y los primeros clanes. Se formula la idea del tótem, ese objeto de la naturaleza sagrado, emblema de un grupo y creador de diferentes culturas. Un objeto que encarna los espíritus y que guía al ser humano. Esta experiencia propine un viaje al pasado y la revelación de las distintas "verdades" que surgieron a lo largo de la historia.

PCF
Banderas

Isabel Negro Espejo

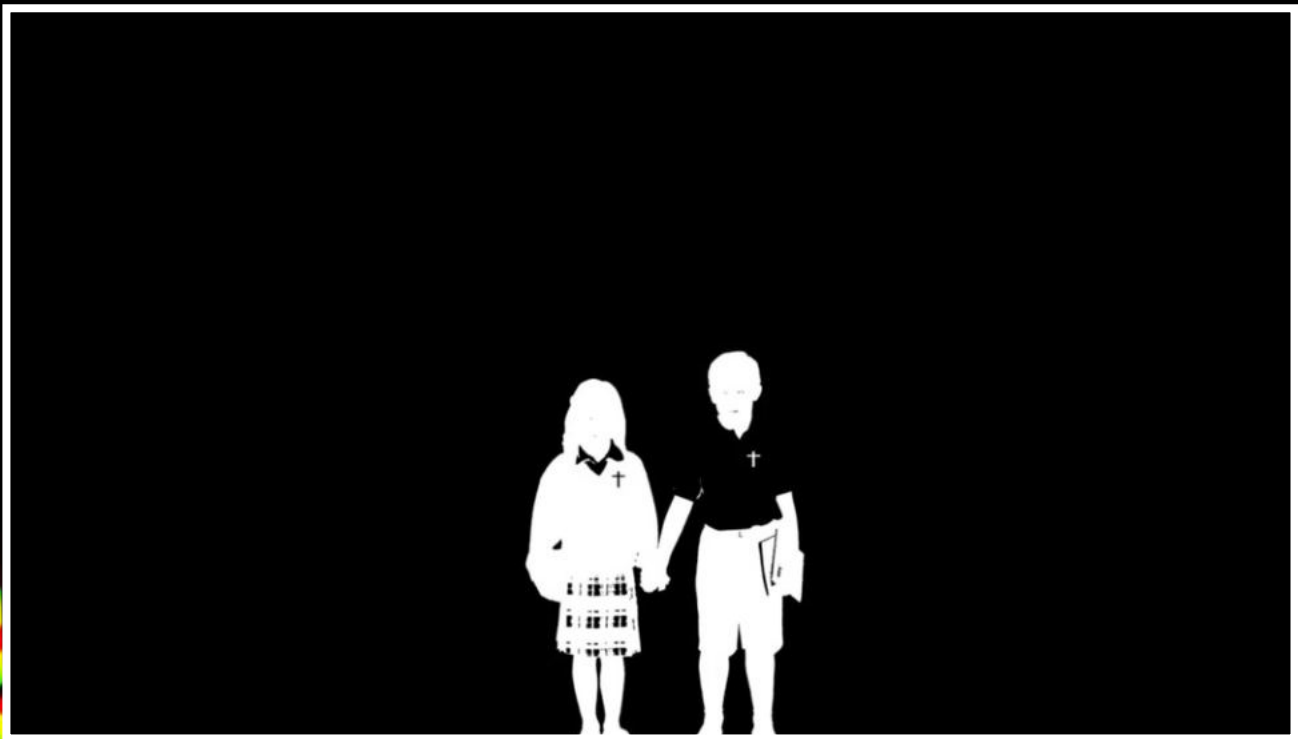
Viral

España
2022

<https://isabelne9.wixsite.com/my-site>

España
Manifestaci

The social unrest and the virality of mass media are the key factor for the sharing of fake news and false content. The censorship has evolved in the new times, the Digital Era. The constant information barrage is today the new censorship. The lack of critical thinking joined to a fast-paced lifestyle made our society a perfect space to manipulation, a visual tsunami that invades our daily life. ¿What would happen if we had an app to scan all the information that we can see and verify them?

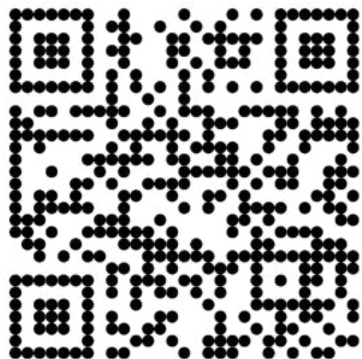
El descontento social y la viralidad de las redes sociales son factores clave para la difusión de los llamados bulos y fake news. La censura se ha adaptado a los nuevos tiempos, a la Era Digital. La constante avalancha informativa es hoy la nueva censura. La ausencia de pensamiento crítico junto a un estilo de vida cada vez más acelerado hacen de nuestra sociedad un espacio perfecto para la manipulación, un tsunami visual que invade nuestra cotidianidad. ¿Qué pasaría si tuviéramos una app para escanear toda la información que recibimos y contrastar su veracidad?

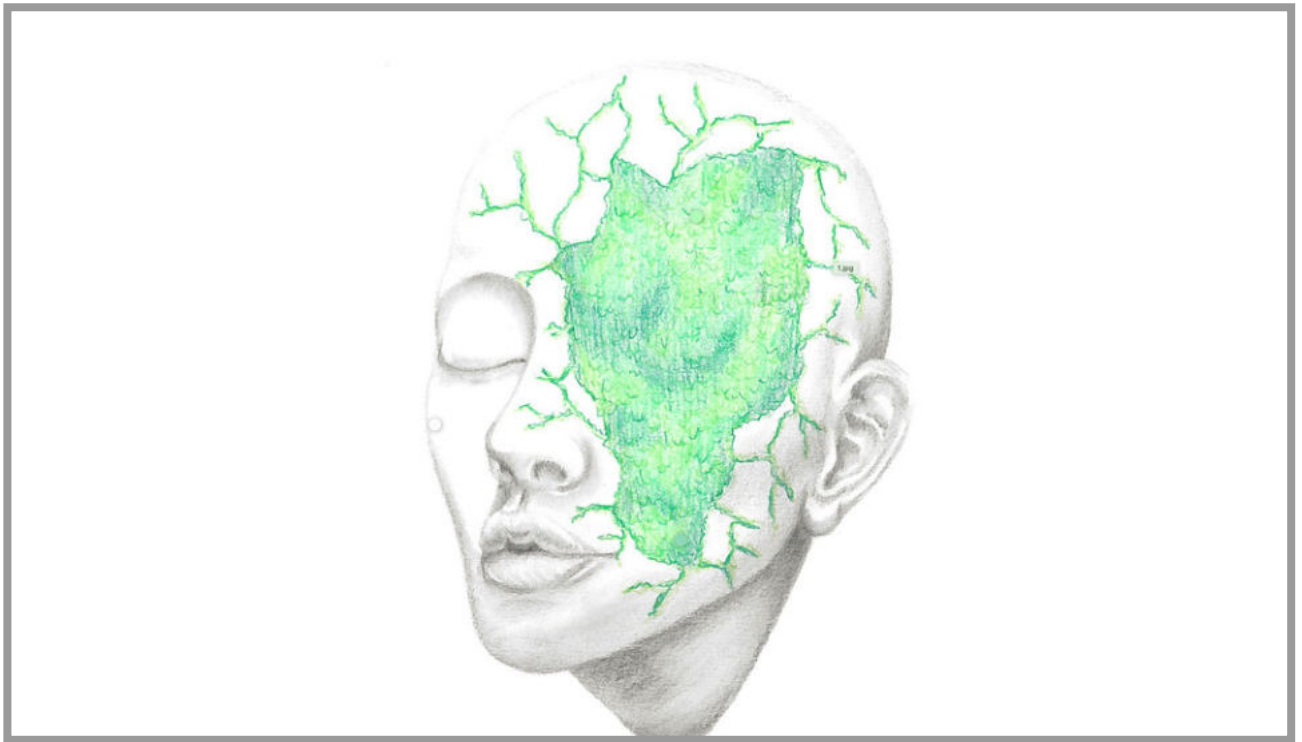
Sara de León Villar

Naturatopía
Naturetopia

España
2022

<https://esaravillar2002.wixsite.com/natureterotopia>

We are talking about an idealized city, an ideal world, where the humankind and nature merge into one. They coexist and nurture one another. It is an equal world, where no harm is done neither to the environment neither to the living beings. Nature is a part of the – high technology – buildings and animals own the city just as much as humans do.

Se trata de una ciudad ideal, un mundo ideal, donde el ser humano y la naturaleza se convierten en uno solo. Conviven y se retroalimentan el uno de la otra. Es un mundo igualitario, donde no se maltrata ni al medioambiente ni al resto de los seres vivos. La naturaleza forma parte de los edificios – de alta tecnología – y los animales se recorren las ciudades al igual que los humanos.

Laura Rodríguez Pulido

Buscando el Ideal
Chasing the Ideal

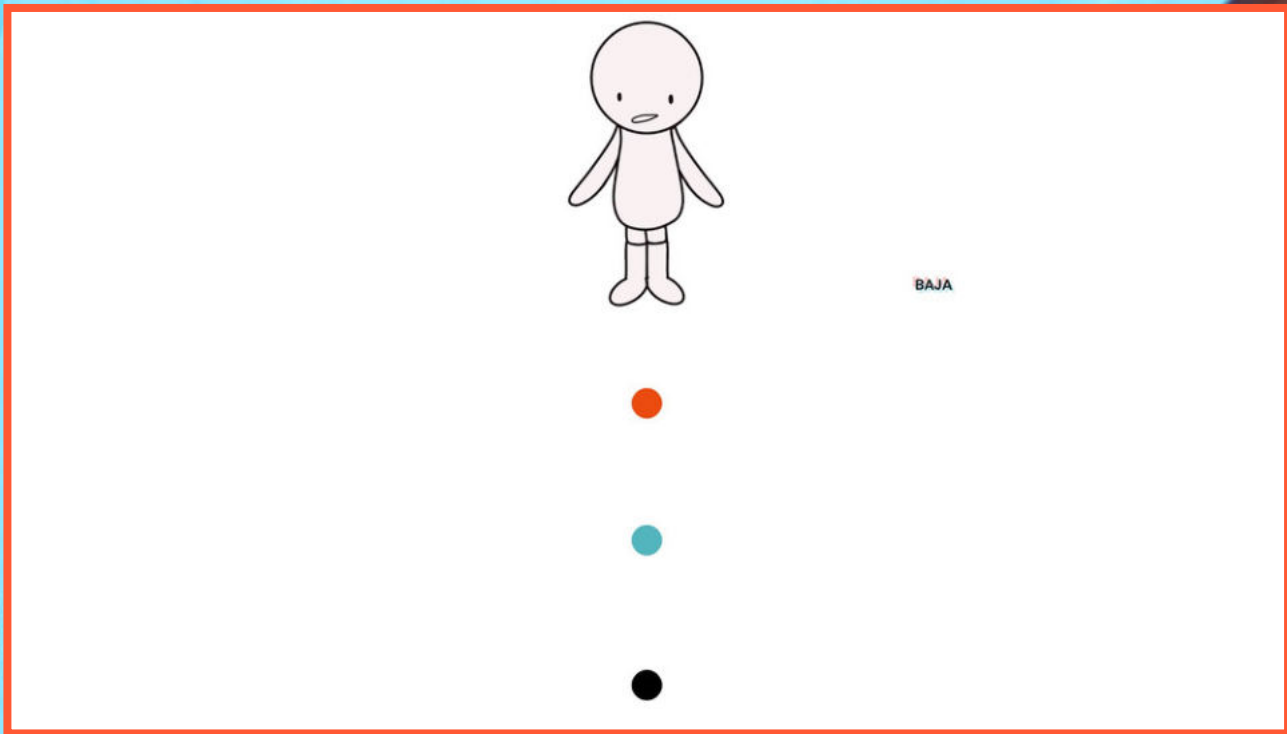
España
2022

<https://lauraarp.wixsite.com/eterotop-a-laura-rod>

Tu mundo s

U

*Will of change as the energy that arises in a
apparently opposite world: the color red travels in a
world of blues.*

La voluntad de cambio como energía que
surge en un mundo aparentemente opuesto:
el color rojo transita por un mundo de azules

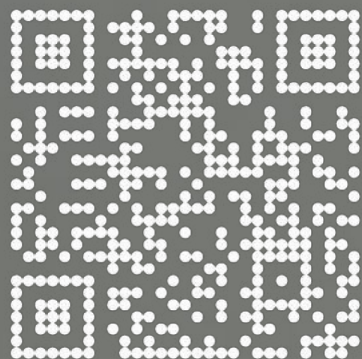
se expande

Alba Ruiz Caballero

Agua en los oídos
Water in the ears

España
2022

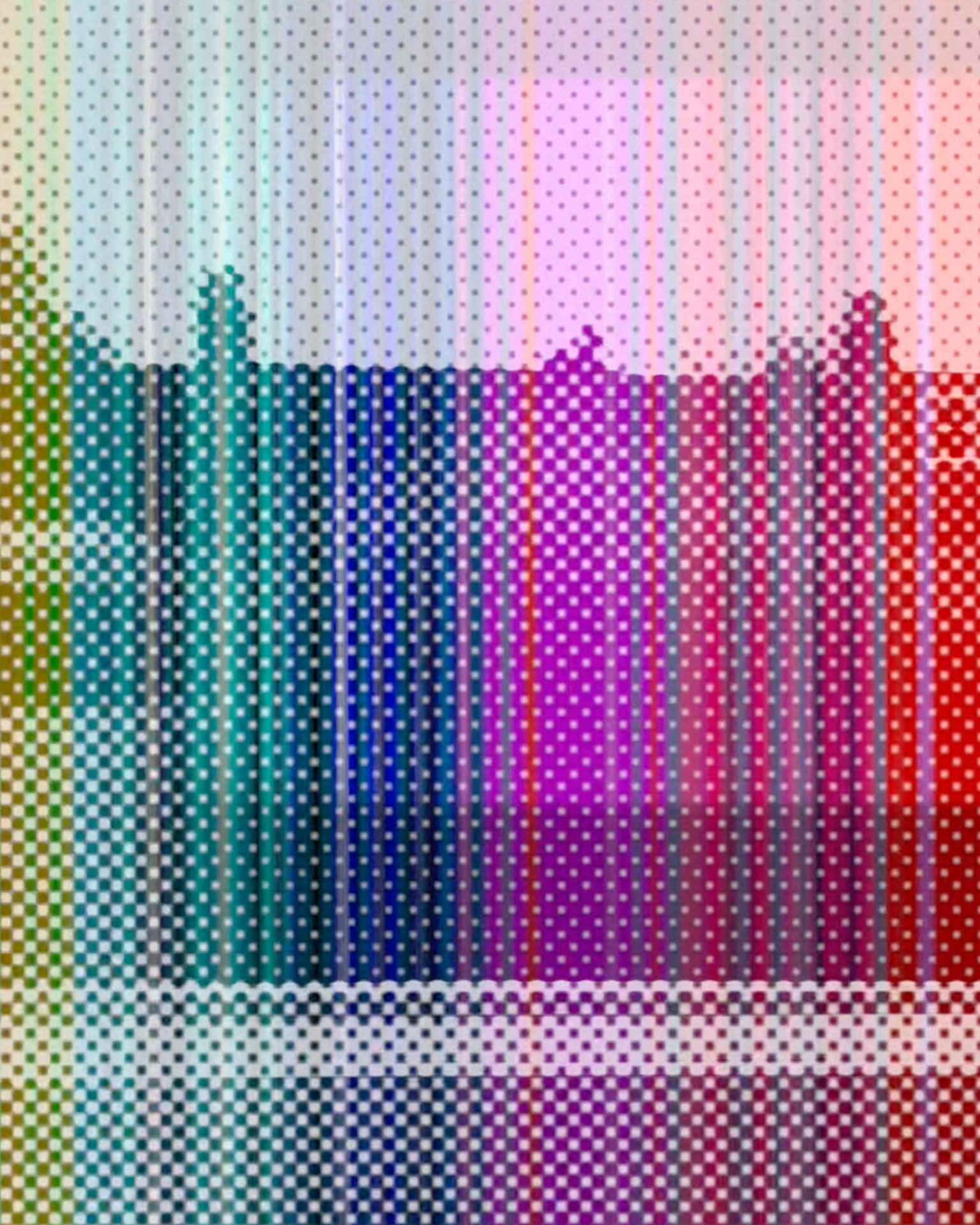
<https://albaruiz03102001.wixsite.com/eterotop-a>

As Thomas More said: "Utopia is a plan, a project or a desirable system that seems difficult to realise". In this case, tranquillity and rest are the most desired things. We live with a constant stress, which has a severe impact on the mental health of individuals. Therefore, the relaxation we feel when we submerge ourselves in the water and listen to complete silence is totally utopian.

Como dijo Tomás Moro: "La Utopía es un plan, un proyecto o un sistema deseable que parece de difícil realización". En este caso, partimos de un momento en el que la tranquilidad y el descanso es lo más deseado. Vivimos con un bombardeo constante de estrés, que repercute severamente en la salud mental de los individuos. Por ello, la relajación que sentimos al sumergirnos dentro del agua y escuchar completo silencio, es totalmente utópica.

ORGANIZA Y PRODUCE MUESTRA

Máster Universitario
Artes Visuales y Educación
Un Enfoque Construcccionista
Universidad de Granada
www.artes-visuales.org

JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ
Coordinador del Máster

Programa de Doctorado
en Artes y Educación
Escuela Internacional de Posgrado
Universidad de Granada
<https://doctorados.ugr.es/arteducacion>

RICARDO MARÍN VIADEL
Coordinador del Programa

Dpto. Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal
Universidad de Granada

FÉLIX ZURITA ORTEGA
Director del Departamento

JAIME MENA DE TORRES
Director de la Sección Departamental
Didáctica de la Expresión Plástica

Facultad de Bellas Artes
Universidad de Granada
www.bellasartes.ugr.es

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN
Decano de la Facultad de Bellas Artes

COLABORA

Palacio de los Condes de Gabia
Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática
Diputación Provincial de Granada

Corrala de Santiago
Universidad de Granada

Vera Icono Producciones A. C.
www.veraiconoproducciones.es

ETHEROTOPIC METHOD
9ª MUESTRA INTERNACIONAL
DE VIDEONARRACIÓN A/R/TOGRÁFICA.
Granada. España

ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN
Dirección y comisariado

RAFAEL MARFIL CARMONA
Comunicación

NOA ARIJA GIBSON
Traducción del texto de presentación

JAVIER VALSECA DELGADO
ÁNGELA BARRERA GARCÍA
Documentación y archivo
Difusión Institucional y redes
Streaming y asistencia en Sala

JULIA MARTÍN REDONDO
Diseño Cartel

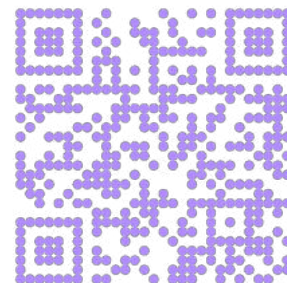
ISMAEL HISADO POLO
Logotipo Muestra

Vera Icono Producciones A. C.
Edición del catálogo y website

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación es uno de los resultados parte del proyecto de I+D+i - RTI, Tipo B, Referencia PID2019-109990RB-I00 (2020-2024), titulado "Metodologías de intervención social basadas en artes visuales: creación cultural, educación, inclusión y patrimonio", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación MCIN/ Agencia Estatal de Investigación AEI/10.13039/50110.0011033/.

MUESTRA INTERNACIONAL DE VI

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

MUESTRA INTERNACIONAL
DE VIDEOPRODUCCIÓN
A/R / TOGRÁFICA

Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Bellas Artes

Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal

Programa de
en Artes y E
Escuela Internacion

DEONARRACIÓN A/R/TOGRÁFICA

Doctorado
Educación
al de Posgrado

MAVE
Máster Artes Visuales y Educación

I+D+i - RTI, PID2019-109990RB-I00. AEI/10.13039/501100011033/.

MUESTRA INTERNACIONAL
DE VIDEONARRACIÓN
A/R/TOGRÁFICA

Edita:
Vera Icono Producciones A. C.

Coordinación editorial:
Ángel García Roldán

Diseño y maquetación:
Ángel García Roldán

Revisión de contenidos
Jesica María Moreno García

Portada:
Julia Martín Redondo

© De los textos y las imágenes sus autores
© De la edición: Vera Icono Producciones. A.C., 2023

www.veraiconoproducciones.es
www.videonarracionartografica.es

Vera Icono Producciones A.C.
info@veraiconoproducciones.es
Alhendín. Granada. España.

