

PROCEEDINGS

GKA ARTS 2020

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTS AND CULTURES

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
ARTES Y CULTURAS

**GKA ARTS 2020
CONFERENCE PROCEEDINGS**

**2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTS AND CULTURES**

Originally published in 2020 in Madrid, Spain, by GKA Ediciones.

2020, the authors
2020, GKA Ediciones

Attribution - NonCommercial - NoDerivatives:
Commercial use of the original work or the generation of derivative works is not allowed.

Conference Proceedings GKA ARTS 2020, 2nd International Conference on Arts and Cultures /
Various authors

ISBN: 978-84-15665-59-5

The opinions expressed in any of the texts published in this book are the opinions of the individual authors and not those of Global Knowledge Academics or the editors. Accordingly, neither Global Knowledge Academics nor the editors are responsible for and disclaim all liability in connection with comments and opinions expressed in any of the texts in this book.

This book has been funded by Global Knowledge Academics
www.gkacademics.com

Originalmente publicado en 2020 en Madrid, España, por GKA Ediciones.

2020, los autores
2020, GKA Ediciones

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada:
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Actas GKA ARTS 2020, 2º Congreso Internacional de Artes y Culturas / Varios autores

ISBN: 978-84-15665-59-5

Las opiniones expresadas en cualquiera de los textos publicados en este libro son la opinión de los autores individuales y no los de Global Knowledge Academics ni de los editores. Por consiguiente, ni Global Knowledge Academics ni los editores se hacen responsables y se eximen de toda responsabilidad en relación con los comentarios y opiniones expresados en cualquiera de los textos de este libro.

Este libro ha sido financiado por Global Knowledge Academics
www.gkacademics.com

INDEX | ÍNDICE

Comments from the Scientific Director / Notas del director científico	9
CINEMA AS SUBVERSIVE ART: AVANT-GARDE, RESISTANCE AND REARRANGEMENTS	
EL CINE COMO ARTE SUBVERSIVO: VANGUARDIAS, RESISTENCIAS Y REACOMODOS	
“Images of the Secret Self”: The Idea of the Non-Human in the German Expressionist and Early American Horror Cinema	13
Beáta Fenyvesi	
Cine de compilación sobre montaje algorítmico	14
Rubén Marín Ramos	
Cine escolar e interculturalidad: la experiencia del taller Cineduka para educar en competencias interculturales en escuelas públicas chilenas	15
José Mela Contreras	
Cine, Multitud y democracia del común: Hacia un nuevo marco de lo enunciable, lo visible y lo factible	16
Carlos Roldan López	
Espejos y martillos: la ficción social en el cine de Costa Gavras	17
Alfonso Ramírez Contreras	
Hacia otra concepción temporal del Slow Cinema	18
Horacio Muñoz Fernández	
Hijos de la fisión: una breve historia del cine extremo japonés	19
Antonio Míguez Santa Cruz	
In NECUEPALIZTLI in AZTLAN (retorno de AZTLÁN): el cine como arte subversivo	20
María Rocío Ruiz Pleguezuelos	
La imagen en cuestión. El cine de Harun Farocki	21
Ana Císcar Cebria	

Mujeres, Migración y Desplazamiento: Cuestionamiento de la mirada hegemónica en cinco directoras colombianas a través del cine documental	22
Natalia Campo Castro	
Nanette, cuando el humor sana	23
Carmen Elsa Pérez Aragón	
Subvirtiendo estereotipos a través de la pantalla: del furore normannorum al nordic revival en vikings	24
Alberto Robles	
The River of Memories: un estudio de caso sobre el vídeo como documento de una obra procesual en el arte contemporáneo	25
Jesús Algovi González Villegas	
Trauma y crítica en las representaciones audiovisuales de después del fin	26
Carmen Sáez González	
Tríptico de España: La visión trans-ibérica, transdisciplinaria y transmedia de José Val del Omar	27
Marta del Pozo Ortea	
ART, CULTURE, AND SOCIETY	
ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD	
“His soul within him shall mourn”: Job as a Bereaved Father in Venetian Renaissance Art	31
Atara Moscovich	
¿Ficción o realidad histórica?: la colonización japonesa en el imperio de las sombras de Kim Jee-woon, en Asesinos de Choi Dong-hoon y en La doncella de Park Chan-wook	32
Alejandra García Panadero	
Causas y consecuencias estéticas del estallido social chileno	33
José-Miguel Plaza Parrochia	

Cultural contouring: how visual arts practice can serve as a catalyst for social resilience in the North Wales Uplands	34
Alec Shepley	
Cuerpo politizado: La danza del minué en la sociedad cortesana dieciochesca	35
Bei Yao	
Eduardo del Pueyo: bases de su sistema de trabajo aplicado a los Estudios op.10 de F. Chopin	36
Álvar Rubio Comino	
El ajedrez como “juego” simbólico: Una relectura del arte del siglo XX a través de su relación con el ajedrez	37
Alicia Gálvez Godoy	
El expresionismo abstracto como nueva iconografía: Cy Twombly	38
Águeda Asenjo Bejarano	
El fotolibro como pieza de arte visual y lingüístico	39
Pilar Irala-Hortal	
Indumentaria de poder femenino en el Perú Antiguo La Dama De Los Cuatro Tupus, La Señora De Cao, La Sacerdotisa De Chornancap y Juanita De Ampato	40
Angélica Isabel Brañez Medina	
La corte como espacio festivo arquitecturas efímeras y decoraciones con motivo del final de la tercera guerra carlista	41
Antonio Rafael Fernández Paradas	
La mejor regla de oro es que no hay regla de oro	42
Ignacio Asenjo Fernández	
La performance como arte “posdramático”: entre lo político y lo estético	43
Silvina Alejandra Díaz	
La relación arte-literatura, a la luz de Renoir	44
Marta Mitjans Puebla	

La voz del Rehén: un proyecto creativo de acrosport basado en los objetivos de desarrollo sostenible	45
Inma Canales-Lacruz, Silvia Lorente-Echeverría, Natalia Larraz-Rábanos, Ana Corral-Abós, Berta Murillo-Pardo	
Masculino-femenino. Implicaciones de la abundancia de pelo en la percepción de género.	46
Nuria Bouzas Loureiro	
Posibilidades de diálogo e interactividad artística aplicadas al concepto muerte	47
Carlos Navarro Moral	
Preposición paisaje. Poéticas sobre territorio, memoria e identidad en España a partir de los años 90	48
María José Carrilero Cuenca, Elisa Lozano Chiarlones	
Revisitando el género testimonial contemporáneo. Los casos de Chile y Venezuela	49
Dariuska González González	
Una transformación de la producción de escultura en bronce desde la óptica del arte contemporáneo.	50
Itahisa Pérez Conesa	
Visual Pleasure rearranged. Carolee Schneemann's 'Fuses' as female resistance in avant-garde.	51
Iwona Koscielecka	

ART, TECHNOLOGY AND MEDIA

ARTE, TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Análisis de las narrativas audiovisuales actuales y su vinculación con el documental interactivo. Estudio de caso del documental interactivo: "Después de la violencia"	55
Carlos Saldaña Ramírez	
Análisis del engagement fílmico en películas con dilemas morales: el caso de Calibre (2018)	56
José Luis Valhondo-Crego	

Análisis descriptivo de la función comunicativa y educativa de los entornos virtuales de los museos	57
Sandra Rodríguez Trigo	
Ensayos Artísticos 2019-2020	58
María José Gutiérrez González	
László Moholy-Nagy's Bauhaus course: the role of photography in revealing surface materiality of the Weimar Era	59
Katarina Andjelkovic	
Prensa, radio, televisión e internet: el cuarteto que acompaña al carnaval de Cádiz	60
Estrella Fernández Jiménez	
Productividad científica sobre museos de Arte Contemporáneo y TIC en España (1995-2019)	61
Mar Iglesias-García, Rocío Guijarro Sánchez	
Repensando el espacio artístico y narrativo: el parque temático como marco creativo para la Realidad Virtual	62
Daniel Candil Gil-Ortega	

**MANAGING CULTURE AND THE ARTS
GESTIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

La gestión cultural de Proteatro en el período 2018-2019. Análisis crítico de un organismo representativo de la escena teatral porteña	65
Juliana Cosentino	
Miguel Gómez Navarro, dos décadas de gestión cultural (1914-1933) en Almería: de la Sociedad Olímpica al Teatro Cervantes	66
Mauricio Rodríguez López	
Proceso de Registro Fotogramétrico del Patrimonio Escultórico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense Madrid	67
Iria Groba Martin	

**CULTURAL & ARTISTIC HERITAGE
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO**

Conservación del Patrimonio Cultural: El valor social en Perú	71
Andrea Rivera García	
El paisaje de la D.O.P Jumilla como definidor de unas formas de vivir y de habitar	72
Miguel Ángel Lozano Jiménez	
El Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: El Caso de la Colección de Escuelas Normales.	73
Dilsa Rodríguez Ochoa, Nelly Pardo Espejo	
Escultura murciana: ecos neofigurativos en la obra de José Carrilero	74
Enrique Mena García	
Maestros y canteros: Monteas como parte connatural al Patrimonio Arquitectónico	75
Alexandra Gutiérrez Hernández	
Reflejos de Egipto. Los paisajes nilóticos en la iconografía romana	76
Eleonora Voltan	
Zarabanda versus Sarabande	77
Pilar Montoya Chica	

**THEORY OF ART AND CONTEMPORARY AESTHETICS
TEORÍA DEL ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA**

Arte, ciencia y realismo (o para quién canto yo entonces)	81
Emiliano Nicolás Abad García	
El tiempo circular del cine primitivo	82
Alejandro Marcos Mucientes Sandoval	

COMMENTS FROM THE SCIENTIFIC DIRECTOR

It is a great honor to include the proceedings of the II International Conference of Arts and Cultures (virtual version) held on October 1 and 2, 2020. We thank, first, the University of Cádiz (UCA), for having hosted the event. Secondly, we express our gratitude to the research group HUM-1026 Image and Memory: transversal views between History and Audio-visual Media, from the Department of History, Geography and Philosophy of the UCA, and to the director of this group, Dr. Óscar Lapeña Marchena, for hosting and sponsoring the central theme of the conference. Finally, we acknowledge all the speakers who accepted the virtual appointment to meet us through cyberspace. In these times of pandemic, it is necessary to emphasize that efforts are redoubled, so that academic exchanges are carried out and, above all, move along paths rarely imagined.

Respectfully,

Rafael L. Cabrera Collazo
Scientific Director
International Community of Art and Cultures

NOTAS DEL DIRECTOR CIENTÍFICO

Es con sumo placer que incluimos las actas del II Congreso Internacional de Artes y Culturas (versión virtual) celebrado los días 1 y 2 de octubre de 2020. Agradecemos, en primer lugar, a la Universidad de Cádiz (UCA), por haber sido sede del evento. En segundo término, expresamos nuestra gratitud al grupo de investigación HUM-1026 Imagen y Memoria: miradas transversales entre la Historia y los Medios Audiovisuales, del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la UCA, y al director de este colectivo, el doctor Óscar Lapeña Marchena, por acoger y patrocinar el tema central del congreso. Finalmente, reconocemos a todos los ponentes que aceptaron la cita virtual para encontrarnos por medio del ciberespacio. En estos tiempos de pandemia, es necesario destacar que los esfuerzos se redoblan, a fin de que los intercambios académicos se lleven a cabo y, sobre todo, se desplacen por derroteros pocas veces imaginados.

Un saludo fraternal,

Rafael L. Cabrera Collazo
Director científico
Comunidad Internacional de Arte y Culturas

**CINEMA AS SUBVERSIVE ART:
AVANT-GARDE, RESISTANCE AND
REARRANGEMENTS**

**EL CINE COMO ARTE SUBVERSIVO:
VANGUARDIAS, RESISTENCIAS Y
REACOMODOS**

[2020 Highlighted theme] Cinema as subversive art: avant-garde, resistance and rearrangements

“Images of the Secret Self”: The Idea of the Non-Human in the German Expressionist and Early American Horror Cinema

Beáta Fenyvesi,

University of Graz, Austria.

In historian Leslie Fiedler’s book “Freaks: Myths and Images of the Secret Self” (1978), he argues that monsters are intriguing for us because we look at them as mirrors of ourselves. Though the fantasy of manipulating nature has emerged centuries ago, genetic engineering became real by the twentieth century and DNA editing is now accessible in laboratories. In this century, the idea of the malfigured creature appeared in several artistic works as a reflection of mutation, genetic engineering, and the idea of human. This raises several questions: what does it mean to be human? Where is the line between nature and manmade? Are we aware of the possible consequences of manipulating what surrounds us? This paper explores the connection between genetics and its visualization in the German expressionist and early American horror cinema. From *The Golem* and *The Cabinet of Dr. Caligari* through *Metropolis* to *Frankenstein*, the best works of the 1920s and 1930s have challenged the concept of the non-human. Fusing the artistic imaginary with scientific possibilities of the future, filmmakers adumbrated genetic engineering and addressed the main cultural, ethical, and political issues that surround the growing of biotechnology in the twentieth and twenty-first Century.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Cine de compilación sobre montaje algorítmico

Rubén Marín Ramos,

Universitat Politècnica de València, Spain.

Esta comunicación aborda obras de cine de no ficción realizadas por cineastas o artistas a través de material preexistente (cedido, encontrado, apropiado) y en el que exploran la relación del ordenador con la base de datos mediante el uso de la edición algorítmica. Desde trabajos que intervienen los algoritmos de Google, pasando por aquellos que toman prestado estos mismos procedimientos rigurosos para establecer listas infinitas de instrucciones bien definidas, hasta los realizados con softwares propios con el que manipulan, organizan u ordenan el material audiovisual, transformando las técnicas cinematográficas experimentales en un software de código abierto disponible y fácil de usar. Obras fílmicas y videográficas que desdibujan la labor tradicional del “director” por un lado, al trabajar sin cámara— y no poseer la autoría de las imágenes— y, por otro lado, al delegar el montaje o parte de éste a las instrucciones de un algoritmo. Piezas radicales en su forma y en su aproximación a lo real que desafían los convencionalismos del cine documental y se vinculan con otras prácticas artísticas contemporáneas sondeando las posibilidades de lo que el cine es y puede ser.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Cine escolar e interculturalidad: la experiencia del taller Cineduka para educar en competencias interculturales en escuelas públicas chilenas

José Mela Contreras,

Universidad de O'Higgins, Chile.

El presente trabajo describe la experiencia del taller "Cineduka: cine e interculturalidad en la enseñanza básica", llevado a cabo en escuelas públicas de la región de O'Higgins, Chile. El taller tuvo como objetivos fortalecer los conocimientos sobre multiculturalidad e interculturalidad para docentes de Artes e Historia, a través de jornadas de capacitación en temáticas como educación multicultural e intercultural, pedagogías sensibles para una ciudadanía intercultural y cine, arte e interculturalidad en la escuela. La iniciativa se propuso potenciar los procesos de enseñanza - aprendizaje relacionados con el desarrollo de competencias interculturales en niñas y niños de 7° año básico, tales como el diálogo intercultural, el respeto y humildad cultural, en cinco escuelas públicas de la región. De este modo, la experiencia tuvo dos ámbitos de acción: la formación docente y la práctica pedagógica y cinematográfica en cada uno de los establecimientos educacionales. El taller centró su metodología de enseñanza en el uso del cine como una propuesta innovadora en la educación básica chilena, orientada a promover experiencias educativas basadas en la sensibilidad y empatía del alumnado hacia problemáticas interculturales en su escuela, comuna o país. Por ello, el taller incluyó la creación fílmica de cortometrajes estudiantiles que representaran sus vivencias e ideas sobre los diferentes temas interculturales. Entre los resultados del proyecto se cuentan 15 cortometrajes (tres cortos por escuela) realizados por los/las estudiantes que relatan sus perspectivas, ideas y visiones de la interculturalidad en la escuela, su comuna o el país.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Cine, Multitud y democracia del común: Hacia un nuevo marco de lo enunciable, lo visible y lo factible

Carlos Roldan López,

Universidad Rey Juan Carlos, Spain.

Decía Negri que la Multitud entendida como sujeto político emergente, encargada de imaginar y construir la Democracia del común tenía ante sí una doble tarea artística: la de configurarse a sí misma como obra de arte y la de imaginar-en el sentido de anticipar- la Revolución del común. Este trabajo ubica en este contexto el concepto de “cine revolucionario” diseñado por Guattari desde la perspectiva de modelador del deseo de los espectadores a la par de la concepción deleuziana del cine como imagen del pensamiento, como máquina diseñada a enseñar a pensar. Ambas concepciones lógicamente socavan la idea del cine como discurso narrativo o industria de diversión, y le comprometen seriamente con la tarea artística de la multitud, tanto de su propia autoconfiguración fílmica como de anticipación del otro mundo posible. Proponemos pues, una articulación de las concurrencias entre Arte y Multitud de Antonio Negri, con los trabajos de Deleuze y Guattari en las entrañas del cine como máquina de guerra.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Espejos y martillos: la ficción social en el cine de Costa Gavras

Alfonso Ramírez Contreras,
Universidad de Jaén, Spain.

La expresión Espejos y martillos está sacada de una frase de Bertold Brecht: "El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma". La denuncia social a través del cine, el propio uso del mismo como herramienta para visibilizar un hecho, transformarlo para el público general y mostrarlo con un interés político de mejora/queja/cambio. El cine de Costa Gavras no deja indiferente y se subleva ante el conformismo generalizado en el séptimo arte, más consumido que aprehendido en estos tiempos. A través de varias de sus películas nos adentraremos en un cine subversivo en su origen pero apto para todos y todas y que cuenta con un fin que el propio cineasta ve incierto pero no por ello inviable: denunciar las injusticias de su tiempo desde una de las tribunas más universales, el cine.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Hacia otra concepción temporal del Slow Cinema

Horacio Muñoz Fernández,
Investigador Independiente, Spain.

El slow cinema es una de las tendencias del cine contemporáneo más interesantes de los últimos años. Bajo esta categoría se intenta agrupar a un heterogéneo grupo de cineastas posnarrativos de diferentes nacionalidades que utilizan, principalmente, una duración muy elevada en los planos y formas poco narrativas o no-narrativas en sus películas. A pesar de la evidencia terminológica de la categoría, ésta ha generado numerosos debates sobre su estética temporal y su genealogía. Pero frente a la concepción melancólica habitual, defendemos la necesidad de una estética de la lentitud que no consista en una simple inversión de la velocidad, sino en una búsqueda de sensorialidad, en una representación de cotidiano o en una crítica de la razón de la Historia.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Hijos de la fisión: una breve historia del cine extremo japonés

Antonio Míguez Santa Cruz,
Universidad de Córdoba, Spain.

La derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial supuso un trauma que el país del Sol naciente arrastraría durante décadas. Como es natural, esa sensibilidad impregnó a gran parte del arte que estaba por venir, inaugurando ciertas tendencias muy palpables en el cine, como el miedo a la energía nuclear y sus consecuencias en el cuerpo humano, la desintegración de la familia tradicional japonesa, un repunte de la ciencia ficción y el cyberpunk e incluso una vertiente ecológica y antimilitarista. Pero tanto o más potentes que las anteriores fueron otras temáticas surgidas al calor del oprobio, la frustración y la energía reprimida de un país derrotado y con su cultura diluyéndose por el sumidero de la globalización. En este sentido podemos nombrar desde géneros mainstream que radicalizaron su violencia, como el cine de samuráis o el de yakuzas, hasta géneros de explotación sexual y horror corporal conocidos como eroguro. Nuestra intención será hacer un repaso por este tipo de cine extremo, indagando en sus particularidades y conociendo a sus principales autores, tales como Kôji Wakamatsu, Go Nagai, o el muy popular Takashi Miike.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

In NECUEPALIZTLI in AZTLAN (retorno de AZTLÁN): el cine como arte subversivo

María Rocío Ruiz Pleguezuelos,
Universidad de Granada, Spain.

La propuesta cinematográfica de Mora Catlett, *In necuepaliztli in Aztlan (Retorno a Aztlán, 1990)*, nos acerca a un mundo precolombino bastante desconocido. Mora crea un producto diferente en el que la magia y la mitología se entremezclan. El director se atreve a negar la lengua castellana a esta obra para enmarcarla dentro de un universo plenamente americano, más concretamente en el mundo azteca. La película contiene claros elementos subversivos, principalmente el empleo de la lengua náhuatl durante toda la película para narrarnos la aventura de Ollín en busca del lugar de donde surgieron sus antepasados: Aztlán. El camino estará plagado de todo tipo de infortunios hasta que Ollín consiga su propósito y se entreviste con Coatlicue, la diosa madre de Huitzilopochtli. A través de la cinta de Catlett, podremos sumergirnos en la mitología azteca, analizar los medios usados por el director para hacer que su cine rompa con todos los trabajos anteriores y el público penetre en lo más profundo del mundo azteca anterior a la llegada de los españoles.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

La imagen en cuestión. El cine de Harun Farocki

Ana Císcar Cebria,

Universitat Politècnica de València, Spain.

El presente artículo tiene como objetivo discutir las principales problemáticas alrededor de la producción de imágenes, y sus regímenes de percepción - y por tanto de sentido - a través de la obra del cineasta Harun Farocki, quien a lo largo de toda su carrera se cuestionó cómo, por qué y de qué manera las imágenes y su evolución técnica participan activamente en la destrucción del hombre. Tal y como afirma Régis Debray, "las culturas de la mirada (...) no son independientes de las revoluciones técnicas que vienen a modificar en cada época el formato, los materiales, la cantidad de imágenes de que en una sociedad se debe hacer cargo". En este sentido, analizaremos las formas y contenidos utilizados en la obra fílmica del director, mediante los que hace patente esta violencia que comportan las diferentes formas de significación y visualización de las imágenes, al mismo tiempo que se ocultan los procesos de producción que en ellas subyace.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Mujeres, Migración y Desplazamiento: Cuestionamiento de la mirada hegemónica en cinco directoras colombianas a través del cine documental

Natalia Campo Castro,

Universidad Autónoma de Occidente, Colombia.

Esta ponencia deriva del estudio *Miradas de las directoras colombianas de cine sobre la migración y el desplazamiento*, que analiza las representaciones de roles, prácticas y relaciones de género en una muestra de películas documentales desde la validación de un modelo con enfoque de género, diseñado para el análisis de fotografía y que fue desarrollado durante la investigación doctoral de la ponente. Con la consolidación de los estudios de género y retomando las contribuciones de varias pioneras del cine, muchas directoras han planteado nuevas maneras (en lo cultural, lo político, lo visual, lo estético, etc) de aproximarse a la experiencia femenina. Así, el trabajo retoma dicho modelo para analizar cinco películas documentales dirigidas, a saber: *Home*, el país de la ilusión (Josephine Landertinger), *La mujer de los siete nombres* (Daniela Castro y Nicolás Ordóñez), *Mujeres en la resistencia* (Marcela Lizcano y Lavina Fiori), *Migración* (Marcela Gómez), y *Sueños en el desierto* (Angélica Valverde). Estos productos tienen un común denominador: la migración y, en ciertos casos, el desplazamiento, temas que las directoras abordan con sus propias miradas, dotando a sus creaciones de aspectos diferenciales frente a la manera tradicional de apreciar el cine. Reconocer cómo las directoras construyen sus miradas, se relacionan con sus personajes o se autorreferencian, es lo que valida esta investigación, a nivel epistémico, social, político y, desde luego, en la trayectoria de los estudios de cine en Colombia. Lo que se pudo constatar es que las directoras convocan en sus películas procesos de resistencia a las tensiones y formas en que desde el cine, como uno espectro social de la realidad en Colombia, se abordan tres escenarios concretos: la migración y el desplazamiento de las mujeres, la autorreferencia en las realizadoras y la mirada hegemónica que interpelan, en este caso, las miradas de mujeres.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Nanette, cuando el humor sana

Carmen Elsa Pérez Aragón,

Universidade de Santiago de Compostela, Spain.

Entre las numerosas propuestas que contiene el catálogo de Netflix podemos encontrar desde 2018 "Nanette", un monólogo de la australiana Hannah Gadsby filmado en la prestigiosa Sydney Opera House que no deja indiferente a nadie. En menos de 70 minutos, la comedianta explica que ha decidido dejar la comedia y el porqué de esa decisión. Un discurso sobre sus propias experiencias como mujer lesbiana nacida a finales de los setenta en Tasmania. Se trata de un testimonio brutalmente honesto en el que repasa su biografía, hablando no solo de sus traumas sino también de sus aprendizajes. El relato es duro e incomoda al espectador en ocasiones, pero lo hace con un tacto digno de admirar. Muestra su dolor y su vulnerabilidad y relaja la tensión con pequeños toques de humor para que el público entienda que no es una riña, sino una denuncia. Que no está culpando a todos, sino diciendo que hay que cambiar las cosas. Que se pueden cambiar. La crítica reconoce este soliloquio como una obra brillante, conmovedora, poderosa y necesaria. El New York Times califica a Nanette de "sensación internacional", indicando que este acto cómico impulsado por la era #MeToo ha sido el más discutido y compartido en años (Netflix no da a conocer cifras de televidentes, pero una portavoz dijo que tan solo por menciones en redes sociales es de los especiales con mejor recepción del público en su historia). Este tipo de obras reafirman la idea de las propiedades curativas del humor. La comedia es una gran herramienta de sanación, y cuando permite a una víctima alzar la voz y tomar el control sobre su relato no sólo cura a esa persona, sino también a todos aquellos que lo ven y se sienten identificados, porque la representación importa y marca la diferencia.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Subvirtiendo estereotipos a través de la pantalla: del furore normannorum al nordic revival en vikings

Alberto Robles,

Universidad de Granada, Spain.

Normalmente entendemos la subversión con un matiz marcadamente político, social o artístico pero si acudimos a su acepción mas clásica vemos que se trata de la sustitución de un concepto o realidad por otro, entendido como mas propicio o adaptado a la actualidad. Esto mismo podemos aplicarlo a la "lucha" o el revisionismo que, desde distintas áreas y enfoques, se realiza contra los estereotipos que habitan los diversos campos de las humanidades. Especialmente destacados suelen ser los estereotipos históricos, en unos casos fieles representantes de su época y en otros intencionados relatos ideológicos, que han tenido el poder de engrandecer figuras a lo largo de los siglos o de condenar culturas enteras al ostracismo y el silencio. Me gustaría presentar aquí un estudio de caso concreto en torno a la cultura vikinga, pues ostenta el dudoso honor de ser una de las mas vilipendiadas y estereotipadas en la Historia, fijando el punto de mira en como los medios audiovisuales han perpetuado toda una imaginaria en torno a los nórdicos. Pero aun quisiera enfocarme mas concretamente en como toda esta cosmovisión ha sido totalmente subvertida con el estreno de la serie de TV Vikings, que ha reescrito nuestra manera de entender y acercarnos a una de las culturas mas iconicas de la Historia de Europa.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

The River of Memories: un estudio de caso sobre el vídeo como documento de una obra procesual en el arte contemporáneo

Jesús Algovi González Villegas,
Universidad de Sevilla, Spain.

“The River of Memories” es una obra procesual de la que soy autor. Obra realizada en 2009 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la Galería Weber-Lutgen de Sevilla y recojida en un vídeo-documento final editado y publicado de cuarenta minutos de duración. Ganadora de la Beca Iniciararte de ayuda a la producción en 2008 de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esta obra incluía la participación abierta con una convocatoria publicada y difundida por las redes sociales e internet. Con una web propia, proponía una búsqueda de la memoria de los artistas “desconocidos” y una inoculación de aura a los artistas que en las últimas décadas han dejado su impronta dentro del arte contemporáneo en Andalucía. Posteriormente incluyó una performance en el CAAC y un site specific en la galería W-L. Este artículo versa sobre esta pieza, su proceso (más de un año) y cuya pieza en sí misma es un homenaje y una mirada a la memoria de todo el arte contemporáneo andaluz.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Trauma y crítica en las representaciones audiovisuales de después del fin

Carmen Sáez González,

Universidad de Salamanca, Spain.

Las representaciones audiovisuales son vistas como “actitudes especulares, tendencias y cambios en la sociedad” o como “expresión de la psique colectiva de una época” (Kuhn, 1990: 16). Las obras posapocalípticas no son una excepción ya que frecuentemente se han vinculado a la idea del trauma provocado por sucesos catastróficos que se codificarían “en la vida cultural, social, psicológica y política de los habitantes de una nación” (Blake, 2008: 5). Es decir, el miedo, la conmoción y la pérdida derivados de acontecimientos tales como las dos guerras mundiales, el Holocausto, Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, las diferentes pandemias o el 11-S se insertarían en la mente de hombres y mujeres proyectándose a los diversos ámbitos de la vida, entre ellos la cultura audiovisual. De una manera similar, el contexto en el que se producen estas películas, series, videoclips o videojuegos no quedaría exento de ser representado y algunos estudiosos de las representaciones posapocalípticas ven en ellas una crítica a “cualquier orden social existente” (Berger, 2005: 7). Por este motivo, cuando nos enfrentamos al estudio de lo posapocalíptico nos encontramos ante la necesidad de conocer, entender y desarrollar todos aquellos acontecimientos traumáticos o elementos actuales susceptibles a críticas que rodean a las diferentes representaciones de después del fin. A través de un análisis general de este tipo de obras, así como de ejemplos concretos se pretende hacer frente a dicha carencia y arrojar algo de luz sobre las manifestaciones artísticas y audiovisuales posapocalípticas y sus elementos configuradores.

[Tema destacado 2020] El cine como arte subversivo: vanguardias, resistencias y reacomodos

Tríptico de España: La visión trans-ibérica, transdisciplinaria y transmedia de José Val del Omar

Marta del Pozo Ortea,

University of Massachusetts- Dartmouth, USA.

Tríptico de España es la pieza visual más conocida del cineasta e inventor vanguardista español José Val del Omar. Compuesto por tres piezas, 'Aguaspejo granadino' (1955), 'Fuego en Castilla' (1960) y 'Acariño galaico' (1961), ofrece un recorrido poético visual a través de los diferentes paisajes y paisanajes de la península ibérica en plena dictadura franquista. La exploración formal y técnica que lleva al artista a inventar la "visión táctil" o el "sonido diafónico", consiguen crear una obra transmedia, y su interés en aspectos como el misterio, la obra de Lorca, la ciencia o la tecnología, hacen que el tríptico se caracterice por una reconciliación transdisciplinaria entre la mística y la técnica (para él, el universo responde a la "matemática de Dios"). En este ensayo argumentaré que estos factores (su panorámica visión de la nación, sus innovaciones técnicas en el campo de la imagen y el sonido y la ambigüedad de su lenguaje simbólico), convierten la obra de Val del Omar en una que plenamente transgrede las expectativas artísticas de la época franquista. En última instancia, argumentaré que es precisamente la "liminalidad" entendida como una suma de todos rasgos (transiberismo, transmedialidad y transdisciplinaria), la que permite que Tríptico de España eluda la censura y sea, paradójicamente, salvaguarda de libertad de expresión.

ART, CULTURE, AND SOCIETY

ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD

Art, Culture, and Society

“His soul within him shall mourn”: Job as a Bereaved Father in Venetian Renaissance Art

Atara Moscovich,

Independent scholar, Israel.

Apparently, the figure of Job should be the embodiment of grief and bereavement. However, in artworks created in Venice during the late fifteenth and early sixteenth centuries – Pietro Lombardo’s relief *Job and St. Francis*, in St. Giobbe Church in Venice, Giovanni Bellini’s *San Giobbe Altarpiece and Sacred Allegory*, and Carpaccio’s paintings *Meditation on the Passion and Job with Dead Christ* – this aspect of Job’s life-story is not obvious, and its deciphering requires iconographic research. Moreover, this facet did not receive the expected scholarly attention while analyzing these artworks, though other aspects of Job, as a prophet, as a plague saint or as a patron of the poor, had been discussed in literature. Supported by a time-honored tradition of Biblical hermeneutics that interprets Biblical figures and verses as having multiple meanings, and without excluding the other possible readings, the current paper will attempt to add yet another meaning to those known concerning the figure of Job, suggesting a new, additional, reading of the figure of Job in these artworks, as a bereaved father. This reading, focusing in Carpaccio’s and Lombardo’s works, is using as its departure point the postures of Job in these artworks, in one case familiar and expected, and on the other one quite surprising. It will be supported by further motifs, and will connect this meaning with the historical background of the plague and to the grief of the Venetians who suffered the consequences of the plague during the period they were created.

Arte, cultura y sociedad

¿Ficción o realidad histórica?: la colonización japonesa en el imperio de las sombras de Kim Jee-woon, en Asesinos de Choi Dong-hoon y en La doncella de Park Chan-wook

Alejandra García Panadero,

Universidad Complutense de Madrid, Spain.

La era de las sombras de Kim Jee-woon, Asesinos de Choi Dong-hoon y La doncella de Park chan-wook pertenecen a distintos géneros. Sin embargo, incluyen en su trama un elemento en común: la colonización japonesa de Corea. En este sentido, podrían considerarse como testimonios de los cambios históricos, políticos y sociales por los que atravesó Corea desde 1910 hasta 1945. En esta propuesta se mostrará si los citados títulos cumplen con la función del papel del cine como medio de comunicación histórico. Mediante una metodología basada en el análisis axiológico, cuyo sustrato teórico se apoyará en fuentes históricas, y en las teorías propuestas por André Bazin y Marc Ferro, se analizará su contenido respecto al contexto histórico-político al que se refieren, a fin de esclarecer la fiabilidad de las tres películas como posibles fuentes históricas.

Arte, cultura y sociedad

Causas y consecuencias estéticas del estallido social chileno

José-Miguel Plaza Parrochia,

Universidad de Chile, Chile.

A partir del 18 de octubre del año 2019 ocurrieron las revueltas sociales más álgidas acontecidas en Chile durante los últimos 35 años, en donde hubo incendios, asesinatos, saqueos y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Durante el denominado “Estallido social” las calles de las principales ciudades del país se llenaron de innumerables manifestaciones culturales en forma de murales, cánticos, fotomontajes, pasacalles, poemas, grafitis, intervenciones en la estatuaría pública, disfraces, “memes”, performances, rituales, esculturas, lienzos, etc. Este trabajo propone una lectura del modo en el que la sociedad chilena contemporánea ha reaccionado estéticamente a los desajustes y malestares psíquicos que generó el conjunto de experiencias vitales disponibles y las imágenes de idoneidad del sujeto que se instalaron en Chile desde los últimos años de la dictadura militar hasta la actualidad. En el marco del “Estallido Social” se ha constatado la proliferación de un efervescente carácter participativo y lúdico dentro de la esfera pública, que inferimos, nace como una respuesta al sello procedimental eminentemente productivista y tecnocrático de los últimos siete gobiernos democráticos. Características que se han hecho presentes por medio de la aplicación de diversas políticas de estado monetaristas, que han repercutido en la vida cotidiana de la población soslayando la importancia de la calidad de las experiencias sociales que emanan de ella. La propuesta consiste en un barrido por ciertos hitos significativos en la construcción de la identidad chilena contemporánea, para luego categorizar las disímiles expresiones culturales en una única lógica de oposiciones dialécticas, a saber: lo lúdico en oposición a lo utilitario, lo satírico en oposición a lo solemne, lo grotesco en oposición a lo pulido, lo sacro en oposición a lo mundano, lo corpóreo en oposición a su negación, el fuego en oposición al orden y finalmente, como reacción defensiva del sistema, la cancelación en oposición a la participación.

Art, Culture, and Society

Cultural contouring: how visual arts practice can serve as a catalyst for social resilience in the North Wales Uplands

Alec Shepley, Susan Liggett,

School of Creative Arts, Faculty of Arts, Science & Technology - Wrexham Glyndwr University, United Kingdom.

“All artists are alike. They dream of doing something that’s more social, more critical, and more real than art.” (Dan Graham)“.

This paper considers ways in which art practices can provide a way of re-contouring the physical and cultural landscape of North Wales and serve as a catalyst for social resilience. The paper will contextualize iterations of art practices focusing particularly on varying aspects of gesture as a spatial practice.

Citing projects which reimagine sites in order to rediscover a cultural identity and artistic potential through imaginative transformations, the paper will discuss aspects of art and gesture, together with the various means of encounter and speculative enquiry that artists adopt to relate or bring art to everyday encounters. The paper will outline the notion of artistic activity as a more socially engaged practice and how this seeks to occupy the field of distribution. The paper will seek to establish how such projects are part of a broader tendency highlighting the potential of creative indeterminacy to, push away from ‘art’ and to restore an embodied relationship to the world. The paper examines ways in which ‘art’s gesture’ within a public space can help to disclose potential breaches in the cultural infrastructure and engage the public with selected issues within society.

Arte, cultura y sociedad

Cuerpo politizado: La danza del minué en la sociedad cortesana dieciochesca

Bei Yao,

Universidad Autónoma de Madrid, Spain.

En la presente comunicación quisiéramos abordar la cuestión del cuerpo politizado, i.e., la función social de la danza del minué en la sociedad cortesana del siglo XVIII. Ante todo, el conjunto de las características de los movimientos espaciales y dinámicos, del género, las características físicas y el estado social de los bailarines, y del entorno visual y sonoro del minué ha contribuido a una estilización clasicista, engendrando los efectos gráficos y mesurados del minué cortesano. Posteriormente, estableceremos relaciones entre dichas características intrínsecas del cuerpo dancístico y las circunstancias socioculturales de la sociedad cortesana: 1) Desde la perspectiva sincrónica, dichas categorías estéticas del minué pueden remontarse a las raíces político-económicas e ideológicas de la sociedad cortesana dieciochesca, con la estructura compleja de la monarquía jerarquizada, la necesidad y dependencia de los nobles del monarca, la configuración patriarcal y los estereotipos genéricos; 2) La imposición estilística del minué también sirvió como encarnación de la colonización cultural e identitaria de la ideología francesa en la esfera cultural española, i.e., la influencia francesa en la educación artística, la esfera editorial y la opinión pública en España; 3) En la dimensión diacrónica, el surgimiento y la declinación de dicho estilo coreográfico concordaron con los devenires de las circunstancias políticas, de acuerdo con la imposición monárquica de los Borbones y su disolución debido a la Revolución Francesa. De este modo, en definitiva, el minué, como arte aristocrático, ha jugado un papel importante en la sociedad cortesana, en cuanto representación estética microscópica de la macronarrativa económica, política, genérica y diplomática de la sociedad aristocrática del siglo XVIII. Enlace del video: - GKA ARTS 2020 - Cuerpo politizado: La danza del minué en la sociedad cortesana dieciochesca.

Arte, cultura y sociedad

Eduardo del Pueyo: bases de su sistema de trabajo aplicado a los Estudios op.10 de F. Chopin

Álvar Rubio Comino,

Universidad Politécnica de Valencia, Spain.

La metodología de E. del Pueyo se enraíza en los primeros estudios de corriente positivista sobre el Arte del Piano llevados a cabo por M. Jaëll a finales del S.XIX y principios del S.XX. Marie Jaëll (1846-1925) se dio cuenta después de ver y oír tocar a su maestro F.Liszt que su Arte seguía unos patrones que se podían codificar en relación a una estética del movimiento el productor del sonido y las relaciones más o menos “armónicas” que dan lugar a lo que entendemos como Arte Interpretativo o Performativo. Todo esto a la luz de lo que ella denominó Psicofisiología, ya presente en sus primeros escritos (Jaëll, Marie. *La Musique et la Psychophysiologie*. Paris: Alcan, 1896.), en una potenciación de la correlación del sentido del tacto, la vista y el oído (Jaëll, Marie. *La Résonance du toucher et la Topographie des pulpes*. Paris: Alcan, 1912.) y en la educación de la mano al servicio del intelecto consciente (Jaëll, Marie. *La Main et la Pensée musicale*. Préface d’André Siegfried, Paris : Presses universitaires de France, 1927.) Del Pueyo empezó a redactar una serie de consideraciones sobre su técnica y su trabajo al final de su vida que fueron publicadas póstumamente por su viuda junto con otros artículos bajo el título de Eduardo Del Pueyo: *entretiens sur le piano et son enseignement*(Sion, G., & del Pueyo, E. (1990). *Eduardo Del Pueyo: entretiens sur le piano et son enseignement*. Louvain-la-Neuve. Duculot.) A partir de los escritos y partituras de del Pueyo explicaremos cómo aplicar sus principios metodológicos a los Estudios op. 10 de Chopin sirviéndonos de sus propias partituras comentadas y el testimonio y partituras de varios de sus alumnos directos.

Arte, cultura y sociedad

El ajedrez como “juego” simbólico: Una relectura del arte del siglo XX a través de su relación con el ajedrez

Alicia Gálvez Godoy,

Universidad de Salamanca, Spain.

El atractivo plástico del soporte y piezas que componen el juego del ajedrez, junto a las connotaciones políticas, sociales y culturales que se derivan de sus reglas e iconografía, son razones suficientes que explican que sea un tema recurrente a lo largo de la historia del arte, y que su utilización haya sido particularmente intensa en movimientos artísticos de vanguardia a lo largo del siglo XX. La célebre frase de Duchamp: “He llegado a la conclusión de que, si bien no todos los artistas son jugadores de ajedrez, todos los jugadores de ajedrez son artistas”, puede servir para explicar el componente estratégico que -más allá de sus infinitas implicaciones iconográficas- llegó a suponer el juego del ajedrez para alguno de los más significativos artistas del siglo XX y muy especialmente para aquellos que vieron en el inefable artista francés un cambio de paradigma en la forma de entender la creación artística y la posición del artista moderno dentro de ese tablero de ajedrez al que ahora se llama Sistema del Arte. Nuestra investigación parte de una genealogía selectiva de la iconografía del ajedrez desde sus orígenes a la segunda mitad del siglo XX, momento en que, bajo la alargada sombra de Marcel Duchamp algunos de los más destacados artistas del arte conceptual, adoptaron las reglas y estrategias del juego como *modus operandi* en sus prácticas artísticas. Se intentará demostrar mediante las obras seleccionadas y su análisis, que los movimientos de vanguardia del siglo XX utilizaron las estrategias del ajedrez como metáfora de sus propias posiciones en el sistema del arte. Lo que nos conducirá a una relectura del arte del Siglo XX a través de su relación con el ajedrez.

Arte, cultura y sociedad

El expresionismo abstracto como nueva iconografía: Cy Twombly

Águeda Asenjo Bejarano,
Universidad Complutense, Spain.

El artista estadounidense Cy Twombly (1928-2011) fue uno de los grandes autores del conocido movimiento “expresionismo abstracto”, siendo una de sus figuras esenciales. Vivió en Roma gran parte de su vida, algo que más tarde determinó su obra plástica y la creación de sus series mitológicas, que aunque sean completamente abstractas, el título de éstas aluden a mitos clásicos y sin necesidad de una metodología, sabemos identificar estas narraciones. El objetivo de este trabajo es mostrar que si aplicamos las metodologías desarrolladas a lo largo de la Historia del Arte con sus diversos autores, ninguna puede ser aceptada en su totalidad para la explicación interna de la obra de arte realizada por Twombly, ya que la elección del material, las formas y la gesticulación de las pinceladas generan un lenguaje característico que es el que el propio autor transmite gestando así una significación abierta.

Arte, cultura y sociedad

El fotolibro como pieza de arte visual y lingüístico

Pilar Irala-Hortal,

Universidad San Jorge, Spain.

Los medios de creación y difusión del arte han cambiado a lo largo de la Historia. Desde los soportes más básicos como las paredes de las cuevas, hasta las instalaciones y performances el arte ha ampliado sus fórmulas creativas y comunicativas en una atomización infinita de combinaciones y permutaciones. En este estado de cosas un formato que bebe de los códigos clásicos ha tenido un renacimiento y mantiene una revitalización que le está permitiendo sobresalir entre otras formas creativas visuales. Se trata del fotolibro, que es a la vez medio o técnica creativa y soporte de difusión de la propia obra. Es decir, el fotógrafo que usa el lenguaje de la imagen trabaja con el lenguaje específico del libro creando una pieza visual y material a la vez, en la que combina las especificidades propias de lo visual (composición, color o escala de grises, género, relación entre las partes, ritmo, etc.) con las del material (papel, tamaño del libro, formato de lectura, texto, etc.). En esta propuesta se analiza el renacer del fotolibro como medio creativo fotográfico y se explicarán algunos ejemplos destacados.

Arte, cultura y sociedad

Indumentaria de poder femenino en el Perú Antiguo La Dama De Los Cuatro Tupus, La Señora De Cao, La Sacerdotisa De Chornancap y Juanita De Ampato

Angélica Isabel Brañez Medina,
San Marcos, Peru.

El presente estudio analiza desde la perspectiva de la historia del arte, el traje de poder de cuatro mujeres de alto rango en el antiguo Perú. Parte del vestido peruano per se, como fenómeno autónomo respecto a las historias del traje de raíz occidental. En ese sentido plantea un manejo del tiempo distinto respecto a la moda y propone una continuidad cultural desde los albores de la civilización hasta la época incaica. Se analiza la indumentaria en su conjunto, que abarca elementos ornamentales, las prendas mismas, los tatuajes y el maquillaje, todos aspectos que conforman su apariencia final. Se decodifica los aspectos sagrados y de distinción política en cada uno de los elementos mencionados, con énfasis en los aspectos artísticos y estéticos. Del mismo modo se re significan formas distintas de entender el vestido, como el carácter sagrado y único, al mismo tiempo se enaltece la presencia femenina cada vez más fuerte en las sociedades prehispánicas. Se establecen similitudes en apariencia para determinar los elementos destacados que configuran su identidad. El objetivo es estudiar cada arquetipo por separado y encontrar coincidencias estéticas y de contenido. Los modelos a estudiar serán La dama de los cuatro tupus, hallazgo reciente en el valle de Supe, cuna de la civilización más antigua de América, Caral, con una antigüedad aproximada de 5000 años; La señora de Cao, perteneciente a la cultura moche, que data del 300 d.C; de la misma tradición cultural del norte peruano es La sacerdotisa de Chornancap, perteneciente a la cultura Lambayeque, 700 años después; por último se examinará la momia inca, Juanita de Ampato, hallada en el nevado del mismo nombre en Arequipa, presente entre los 1440 a 1450 años d. C. El estudio se centrará en la indumentaria completa de los especímenes mencionados.

Arte, cultura y sociedad

La corte como espacio festivo arquitecturas efímeras y decoraciones con motivo del final de la tercera guerra carlista

Antonio Rafael Fernández Paradas,
Universidad de Granada, Spain.

El 20 de marzo de 1876 se produjo la entrada triunfal de Alfonso XII y del ejército pacificador en Madrid con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista. Mucho habían cambiado las cosas con respecto a la celebración del año anterior, cuando el Rey entró en la capital con motivo de su restauración. Mientras que en 1875 las arcas estatales y municipales estaban en un precario estado, para los festejos de 1876 la economía estaba mucho más saneada, realizándose factuosos festejos, arquitecturas y decoraciones efimeras. Para la ocasión, la ciudad se revistió de sus mejores galas. Las fachadadas fueron engalanadas con sofisticadas decoraciones y juegos de luces, muchas de ellas con gas, y se levatarón imporantes arcos de trifunfos con programas iconográficos hijos de su época. El objetivo de la presente comunicación en analizar las decoraciones y arquitecturas efimeras que se realizarón en Madrid con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista y la ulterior entrada del Rey en la capital.

Arte, cultura y sociedad

La mejor regla de oro es que no hay regla de oro

Ignacio Asenjo Fernández,
Universidad Complutense, Spain.

En los fundamentos de todo trabajo artístico se encuentra la idea de proporción. Los sistemas matemáticos de proporción se presentan siempre con precisión y rigor en compendios y tratados. Por el contrario, los sistemas de proporción artística se muestran a veces notablemente más imprecisos, quizá debido a la subjetividad en la percepción de las proporciones en una construcción visual. Una de las relaciones numéricas es la proporción conocida como Sección Áurea, utilizada frecuentemente en el arte. El escultor madrileño Ángel Ferrant (1890-1961) siente un especial interés por el tema de la proporción artística. Además de manejar con maestría este elemento escalar en sus obras escultóricas, también explica, como profesor y conferenciante, este concepto plástico a sus educandos. El propósito de este trabajo es mostrar la preocupación de este artista por la Sección Áurea. Ejemplo de ello es la serie "Tauromaquia"(1939), compuesta por nueve relieves en terracota y yeso, que se encuentran en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Y se ofrece en concreto un punto de vista dinámico del relieve "Ovación y arrastre", fruto del análisis formal que da origen a una visión simultánea, plasmada en el análisis estructural de la obra y en la descomposición de los volúmenes.

Arte, cultura y sociedad

La performance como arte “posdramático”: entre lo político y lo estético

Silvina Alejandra Díaz,

CONICET/ Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Como práctica artística, la performance surgió en los años sesenta en el seno de las artes visuales, desvinculada de los lazos institucionales, y tomó nuevas fuerzas más recientemente a partir de la concepción de intermedialidad. Nos proponemos, en este trabajo, indagar en la performance asociada con la “teatralidad posdramática.” (Lehman, 2013). En tanto expresiones liminales, las performances constituyen “gestos simbólicos que ponen en la esfera pública deseos colectivos y construyen de otras maneras su politicidad” (Diéguez, 2007: 11). En este sentido, no solo establecen múltiples vínculos con las coyunturas político- sociales, sino que desafían además las concepciones tradicionales de un arte elitista y exclusivista para conectarlo con la comunidad. Las producciones performáticas argentinas de los últimos años, prácticas artísticas no institucionales que responden a procesos de investigación y experimentación e incorporan lenguajes de diversas artes, proponen la concepción de un cuerpo plural, atravesado por diversas inscripciones, subjetividades y vivencias, encarnadas en los dinamismos sociales y culturales. (Citro, 2010). Aludiremos a algunos trabajos performáticos, acciones artísticas e intervenciones urbanas de Emilio García Whebbi (actor, director teatral y artista interdisciplinario) a partir de sus rasgos más característicos: la intensificación de la presencia, la intertextualidad amplia y rizomática con discursos culturales, filosóficos, literarios y artísticos; el cuerpo como territorio político sobre el que se ejercen las relaciones de poder; la parodia y el desmontaje de valores culturales hegemónicos. En una época en que la cultura se convierte en escenario de debates y producción de legitimidad, en que se replantea la cuestión de la identidad y del rol del arte en la configuración del orden social, la performance pone en juego la memoria colectiva, entendida como un espacio abierto, de resistencia, a partir de la concepción del arte como experiencia de lo real y como acción transformadora.

Arte, cultura y sociedad

La relación arte-literatura, a la luz de Renoir

Marta Mitjans Puebla,

Universidad Abat Oliba CEU, Spain.

Esta comunicación aborda la relación arte-literatura desde la escritura creativa aplicada al ámbito del arte plástico. A través de una serie de documentos literarios de ficción, es posible ahondar en la obra de Renoir y en la descripción del mismo artista como personaje de las narraciones previamente mencionadas. Asimismo, la escritura creativa aplicada al campo artístico justifica el retrato de este artista desde un punto de vista documental, y también justifica el vínculo entre arte y literatura. Por otra parte, la selección de obras tratadas del artista aquí mencionado son narraciones vinculadas con el contenido de los documentos también tratados. De esta forma, no se puede soslayar que toda obra de arte describe una escena (narra una historia). El caso tratado aquí no supone excepción.

Arte, Cultura y Sociedad

La voz del Rehén: un proyecto creativo de acrosport basado en los objetivos de desarrollo sostenible

Inma Canales-Lacruz, Silvia Lorente-Echeverría, Natalia Larraz-Rábanos, Ana Corral-Abós, Berta Murillo-Pardo,

Universidad de Zaragoza, Spain.

Este video muestra el proyecto creativo de acrosport denominado “la voz del rehén”. Dicho proyecto es interdisciplinar de tres asignaturas de la mención de educación física del grado de maestro de primaria de la facultad de educación de la universidad de Zaragoza (España). Las asignaturas implicadas fueran actividades físicas de oposición-colaboración; actividades físicas individuales; y actividades físicas artístico-expresivas. Los participantes fueron los alumnos de la mención de educación física, 57 sujetos –32 hombres y 25 mujeres– con una media de edad de $21,42 \pm 1,69$ años. Se constituyeron siete grupos de trabajo, los cuales, tuvieron que crear un proyecto de acrosport basado en uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El proceso de creación se dividió en cuatro fases con una duración de cuatro meses: Fase 1 Lluvia de ideas; Fase 2 Composición; Fase 3 Retoque; y Fase 4 Muestra Final. Para fomentar la creatividad se introdujeron diferentes técnicas de creatividad a lo largo del proceso. La muestra final consistió en la exposición de los siete proyectos de acrosport para todo el alumnado de la facultad de educación.

Arte, Cultura y Sociedad

Masculino-femenino. Implicaciones de la abundancia de pelo en la percepción de género.

Nuria Bouzas Loureiro,
Universidad de Vigo, Spain.

El pelo es un elemento que ha estado presente en la evolución humana desde tiempos inmemoriales. Crece en un amplio porcentaje de superficie corporal, por lo que no es de extrañar que el ser humano le haya otorgado una atención especial. El excesivo crecimiento de este elemento en el cuerpo humano ha tenido numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, siendo de las más destacadas su asociación con lo monstruoso, lo malvado, la magia o el salvajismo. El nacimiento desmesurado de pelo en el cuerpo parte de una realidad histórica, ya que son fruto de enfermedades reales: la hipertrichosis y el hirsutismo. Este exceso de pelo, en el cuerpo femenino principalmente, ha generado una serie de reacciones contradictorias: en el caso de las santas barbudas éstas son veneradas, mientras que en la gran mayoría de situaciones en las que el vello nace de manera excesiva en el cuerpo de la mujer genera situaciones de repulsión y aislamiento social. Este tipo de casos, vehiculizados a través de la pintura, la literatura o la escultura, son los que vamos a desarrollar temáticamente. Tomando como punto de partida la imagen de la mujer barbuda, abordaremos los estereotipos sobre la sexualidad femenina, los ideales de belleza y la definición de género que son retomados como punto de partida en la creación de obras del arte contemporáneo en las que la ausencia o presencia del pelo y su ubicación corporal constituye un elemento decisivo.

Arte, cultura y sociedad

Posibilidades de diálogo e interactividad artística aplicadas al concepto muerte

Carlos Navarro Moral,
Universidad de Granada, Spain.

El concepto muerte es un tema que ha sido recurrente a lo largo de la historia en todas las civilizaciones. La forma de administrarlo y de expresarlo artísticamente es crucial para entender las diferentes culturas. Este tema, como es natural, sigue presente en nuestros días y consideramos que es de importancia indagar sobre este concepto para poder descubrir aquellos elementos de máxima importancia que nos permiten seguir ampliando el lenguaje artístico de la muerte en nuestro siglo. En este artículo nos centraremos en el análisis de manifestaciones artísticas contemporáneas, analizándolas y sacando conclusiones e ideas comunes que permitan entender la dirección de las manifestaciones artísticas de nuestro tiempo aplicadas al tema de la muerte y permitan seguir generando obras de arte eficaces, obras que estén actualizadas con su tiempo y en definitiva, obras de arte contemporáneas.

Arte, cultura y sociedad

Preposición paisaje. Poéticas sobre territorio, memoria e identidad en España a partir de los años 90

María José Carrilero Cuenca, Elisa Lozano Chiarlones,
Universidad Miguel Hernández, Spain.

Esta ponencia surge de la necesidad de investigar el paisaje como eje motor de producción artística en España desde los años 90 hasta la actualidad. La razón de indagar en el paisaje viene de su continua presencia en la obra propia que se lleva creando desde hace más de una década, ya sea de manera protagonista o como conductor de discurso. En PREPOSICIÓN PAISAJE se abordan discursos de arraigo/desarraigo, de carácter introspectivo/contemplativo, discursos que cuestionan temas político fronterizos, de activismo ecológico sostenible y de defensa del patrimonio rural por citar varios ejemplos. En todos, el nexo común es el paisaje y la naturaleza. El término paisaje, como constructo social que es, necesita de ser enmarcado para poder observarse. Necesita del acto de tomar distancia y contemplar. Así, se plantea el paisaje como generador de identidades, de arraigo y desarraigo, de fronteras, de figuras legales e ilegales en función de sus fronteras, de territorio susceptible de legislación y pensamiento. En un marco tan amplio se generan poéticas del territorio que dan distintos tipos de discursos artísticos a analizar. El paisaje, dentro de ser un constructo social, es un generador de pensamiento.

Arte, cultura y sociedad

Revisitando el género testimonial contemporáneo. Los casos de Chile y Venezuela

Daniuska González González,
Universidad de Playa Ancha, Chile.

Realizando un diálogo entre textos testimoniales contemporáneos de Chile (Ingrid Olderock. *La mujer de los perros*, 2014, de Nancy Guzmán; y la trilogía de los cuervos de Javier Rebolledo: *La danza de los cuervos. El destino final de los detenidos desaparecidos*, 2012; *El despertar de los cuervos. Tejas Verdes el origen del exterminio en Chile*, 2013; y *A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura*, 2015) y de Venezuela (*Abril golpe adentro*, 2009, de Ernesto Villegas Poljak; *Así mataron a Danilo Anderson*, 2011, de Alfredo Meza; y *El grito ignorado*, 2012, de Ibéyise Pacheco), en esta ponencia se abordará el testimonio como género literario atravesado por dos particularidades: la primera, el elemento facticio, que posibilita la creación de una trama narrativa a partir de acontecimientos reales y de personajes que se problematizan como si se tratara de una novela; la segunda, la voz de un periodista/narrador que contamina con su punto de vista y sus observaciones. Esto con el objetivo de demostrar cómo el testimonio, formato artístico, en este caso literario, se convierte en un dispositivo de resistencia, en un artefacto político, para contribuir a la preservación de los trabajos de la memoria sobre periodos marcados por la violencia política. Para lograr este análisis se ocuparán planteamientos teóricos de Albert Chillón, Roland Barthes, Daniele Giglioli, Leonor Arfuch, Néstor García Canclini y Nora Strejilevich, entre otros autores.

Arte, cultura y sociedad

Una transformación de la producción de escultura en bronce desde la óptica del arte contemporáneo.

Itahisa Pérez Conesa,

La Laguna, Spain.

La investigación y la comprensión crítica de la evolución de los valores tanto estéticos como históricos, materiales, económicos, e incluso conceptuales vinculados a la producción escultórica, se llevan analizando desde la antigüedad. Con los nuevos métodos e instrumentos implicados desde principios del siglo XIX en nuevos procedimientos escultóricos, el/la artista se reinventa y genera otras maneras de enfrentarse a los materiales en búsqueda constante de hacerse hueco como disciplina válida dentro del panorama artístico actual. Bajo estas premisas, en la presente investigación se reflexiona sobre un área concreta en torno a las prácticas escultóricas contemporáneas; El bronce como material escultórico siempre vigente como recurso de gran valor en la escultura. Este material yace casi intacto desde la antigüedad, solo se instaura desde su investigación técnica constante para economizar su producción, siendo el ámbito de creación y de las nuevas maneras de hacer que el/la artista/ se vea influido en una constante investigación y proceso para hacerle frente a las herramientas del quehacer contemporáneo. Desde este punto de vista, actualmente, son muchos artistas que tienen acceso o se ven inmersas durante el proceso de la fundición artística, desde la construcción del objeto en cera a la producción de la escultura en metal. Es por ello, que surge una transformación discursiva de la obra dentro de la visión del arte contemporáneo. La producción de la escultura en bronce no se plantea como un objeto artístico por encargo de producción estática si no que se convierte en sí, en arte como proceso. El artista se ve incluido en cada una de las partes del procedimiento incluyendo su cuerpo en un discurso propio de la creación. La pretensión de la escultura en bronce actualmente, reflexiona sobre la traducción de la transformación de la idea al objeto.

Art, Culture, and Society

Visual Pleasure rearranged. Carolee Schneemann's 'Fuses' as female resistance in avant-garde.

Iwona Koscielecka,

University of Gdańsk, Poland.

In some sense I made a gift of my body to other women, giving our bodies back to ourselves Carolee Schneemann For decades interest in frank sexual imagery put them at odds with the Western art world and Western feminist movement. Now receiving belated embrace from both it enters European/ American galleries and critical art theory. The presentation will follow avant-garde film FUSES and some performative works of American experimental artist Carolee Schneemann (1939-2019), known for her interests in explicit body representations, sexuality and feminine/masculine visual pleasure constructions. Her first avant-garde film FUSES (1964-1967) recording sexual intercourse from the feminine perspective became a scandal and one of the biggest provocations in art in the 1960s and the following decades. Thanks to this movie (according to Schneemann's statement) Laura Mulvey wrote her famous essay Visual Pleasure and Narrative Cinema. The presentation will follow Schneemann's works that were fiercely critiqued, especially after screening FUSES. Until 1970s only avant-garde men-artists were „allowed” to screen sexuality so she was expelled from Fluxus movements for doing it. She did not stop her artistic exploration of sexuality and further art works and writings connected to the body and feminine taboo iconography of vagina were done. Schneemann's work being influenced overtly by Wilhelm Reich and The Sexual Revolution resisted as well the political correctness of feminism in 1970s which was finding psychoanalysis as misogynist ideology.

ART, TECHNOLOGY AND MEDIA

**ARTE, TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN**

Arte, tecnología y medios de comunicación

Análisis de las narrativas audiovisuales actuales y su vinculación con el documental interactivo. Estudio de caso del documental interactivo: “Después de la violencia”

Carlos Saldaña Ramírez,

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, Mexico.

Esta comunicación se centra en el análisis del documental interactivo, de los elementos que constituyen cambios con respecto al documental tradicional. En el análisis de las narrativas audiovisuales actuales y su vinculación con el documental interactivo. Su desarrollo y la revisión de modelos de análisis que contemple estos géneros. De igual forma profundiza no solo en el estudio del documental interactivo como modelo de comunicación, sino que propone un modelo de diseño de producción documental que adopta elementos como la interactividad, la brevedad, el transmedia, pasando por el interactor, su forma de producción, consumo y distribución, y así proponer pautas para su estudio, análisis y producción. El estudio de caso es sobre el documental interactivo “Después de la violencia” en donde se plantea la concepción de un proyecto particular con la temática de la violencia de género en México. Se describe y se analiza la ruta crítica y los ejes de la producción del documental interactivo mencionado, así como sus procesos creativos de interfaz y narrativas interactivas.

Arte, tecnología y medios de comunicación

Análisis del engagement filmico en películas con dilemas morales: el caso de Calibre (2018)

José Luis Valhondo-Crego,

Universidad de Extremadura, Spain.

El término engagement abarca una serie de respuestas cognitivas y emocionales de los espectadores a los personajes de ficción (Smith, 1995). Se trata de un concepto de relevancia indudable en los estudios sobre recepción. La intensidad de este constructo juega un papel clave en la comprensión y en la persuasión del mensaje (Bilandzic & Busselle, 2013). El nivel de engagement se equipara con el modo en que el espectador se involucra en la ficción. A partir de la investigación anterior sobre este constructo se creó un modelo teórico sobre el engagement (Bálint & Kóvacs, 2010). El engagement es función, según este modelo, del juicio moral del espectador, de la empatía, de la mentalización y de la imitación respecto a los personajes de ficción que protagonizan cualquier filme. Este texto se ocupa de analizar la posible respuesta diegética de una espectadora frente a un relato audiovisual con una potente carga moral. *Calibre* (2018) es una producción escocesa centrada en el tránsito a la adultez de un joven. Con ocasión de su futura paternidad, su mejor amigo y antiguo compañero de internado invita al protagonista a disfrutar de una cacería en las High Lands escocesas. A través de un análisis de contenido que incluye una codificación basada en el modelo teórico de recepción citado, se examina el modo en que se puede percibir por parte del público la cuestión moral que entraña esta trama fílmica. Las conclusiones valoran una reflexión sobre la autonomía moral y la identificación con el protagonista.

Arte, tecnología y medios de comunicación

Análisis descriptivo de la función comunicativa y educativa de los entornos virtuales de los museos

Sandra Rodríguez Trigo,

Universidad Politécnica de Valencia, Spain.

Los museos virtuales son considerados como un recurso didáctico muy potente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que estos entornos virtuales ofrecen recursos y actividades educativas, aún no son valorados lo suficientes como para ser aplicados dentro del sistema educativo. Por ello, es necesario conocer como es la acción comunicativa y educativa de algunos de los museos virtuales más relevantes del ámbito nacional (el museo del Prado, Reina Sofía y el Thyssen) e internacional (el museo Británico, Louvre y MOMA), con el fin de identificar los obstáculos y las potencialidades de estos portales webs. Así pues, esta investigación se sitúa en una metodología cualitativa, donde se obtiene una perspectiva más amplia del fenómeno y una mejor precisión de las observaciones encontradas. Sin embargo, no implica que para poder conocer de forma más precisa los resultados finales, se utilicen técnicas cuantitativas de las cuales se valorará los datos específicos de cada dimensión. De este modo, se podrá evaluar a estos museos virtuales como un modelo de buenas prácticas en la educación artística, puesto que hay motivos suficientes para considerar a estos entornos virtuales como un medio y recurso eficaz que fomenta el aprendizaje del patrimonio cultural.

Arte, tecnología y medios de comunicación

Ensayos Artísticos 2019-2020

María José Gutiérrez González,
Universitat Politècnica de València, Spain.

Durante 2019-2020 hemos seguido realizando nuestra serie de ensayos artísticos, que continúan con la misma línea de investigación de doctorado, asociada a la convivencia y el rescate de los paisajes identitarios en la ciudades contemporáneas. En este segundo bloque de ensayos, nos hemos centrado en el análisis de elementos patrimoniales directamente vinculados con el sistema hidráulico, en especial, en los molinos y las alquerías, con el objetivo de poder visualizar su estado de conservación y también documentar su vínculo con el espacio urbano actual. Por otro lado, también hemos trabajado los conceptos de sostenibilidad y optimización de recursos que se desarrollaban entre la huerta y la urbe, en otros momentos históricos de la ciudad de Valencia. Lazos de conexión y convivencia que ofrecían una armonía y un equilibrio entre los distintos espacios.

Art, Technology and Media

László Moholy-Nagy's Bauhaus course: the role of photography in revealing surface materiality of the Weimar Era

Katarina Andjelkovic,

Atelier AG Andjelkovic, Serbia and Montenegro.

This presentation examines the role of László Moholy-Nagy's experiments in architectural education of the Weimar era, by analysing innovations in technology of photograms, photography and photo-sculptures. Shifting the focus from artistic to technical issues, Moholy-Nagy's innovative Bauhaus course has drastically changed the way we practice architecture today and has established the scientific foundations of architectural research. In 1930, art historian Franz Roh captured space in Moholy-Nagy's work and interpreted his method as 'the forming of space by means of colored flashing light.' Basing his photography experiments on surface projections, Moholy-Nagy has made otherwise invisible spaces visible. It was a continuation of his insights into unused technical capabilities of the camera apparatus. His work paved a way to numerous innovative architectural experiments in connection to surface materiality: from application in scenography to modern surface condition of facades and contemporary practice that concretises surface tension of the media. What started in 1923 Bauhaus preliminary course, is followed by experiments with the colored glass utopias of sci-fi writer Paul Scheerbart and architect Bruno Taut, toward Mies van der Rohe's architectural practice of releasing the materiality of the surface, and Elizabeth Diller's interior projection onto folding screens. By contextualizing the study of projections within surface materiality, I will deal with one aspect of the forming of space: the passage from material to representational through surface projections. These historiographic possibilities are most strikingly reflected in Moholy-Nagy's proposals for multiple, simultaneous projections onto all kinds of surfaces. Referring to cinematic projection spaces, Moholy-Nagy was critical of thinking that did not fully take account of the medium's technical possibilities of both photography and film. Studying these unused potentials, the research pays homage to these micro-histories that have been coupled with contemporary theoretical reflection to turn these surface phenomena into the surface's dichotomy between the material and immaterial.

Arte, tecnología y medios de comunicación

Prensa, radio, televisión e internet: el cuarteto que acompaña al carnaval de Cádiz

Estrella Fernández Jiménez,

Universidad de Cádiz, Spain.

Estudiamos los diversos medios de comunicación que han tenido y tienen presencia en esta manifestación de la cultura popular, el carnaval de Cádiz. Es una presencia acumulativa y retroalimentada, es decir, el carnaval de Cádiz va atrayendo la atención de los medios de comunicación así como de sus herramientas y estos van sumándose. Primero fue la prensa escrita allá por 1763; posteriormente la radio en 1925; la televisión, gran impulsora de los aficionados fuera de Cádiz mostró las “Fiestas Típicas Gaditanas” en 1962 y retransmite el Concurso (COAC), no al completo desde 1981, asentándose su retransmisión en 1991 con Canal Sur y desde 2005 con Onda Cádiz; Internet se nutre o habla del carnaval de Cádiz según la evolución de la red, desde los primeros blogs y foros aproximadamente desde el año 2004, hasta ser capaz de emitir la Final en directo en la actualidad a través de la red. Otras manifestaciones de la cultura popular son retransmitidas y difundidas por los diversos medios. El Carnaval de Cádiz, o mejor dicho, el Concurso, copa la atención de los medios locales y regionales a lo largo de un mes, a diferencia de otras manifestaciones culturales cuya extensión temporal ronda la semana: Semana Santa, diversas ferias, San Fermín, las Fallas, etc. Se dan dos resultados fundamentales. 1) Los medios aportan al carnaval difusión y ha fomentado la creación y perfeccionamiento de artesanos y promotores de espectáculos; y el carnaval a los medios contenidos de calidad que genera audiencias, es decir, anunciantes y consecuentemente inversión publicitaria. Se trata de un ecosistema que ya hace difícil separar medios de comunicación y esta manifestación de cultura popular. Y 2) Las últimas investigaciones, por ejemplo, de Sacaluga Rodríguez, Pérez García o Fernández Jiménez, demuestran que los medios de comunicación son además herramientas de investigación académica.

Arte, tecnología y medios de comunicación

Productividad científica sobre museos de Arte Contemporáneo y TIC en España (1995-2019)

Mar Iglesias-García, Rocío Guijarro Sánchez,

Universidad de Alicante, Spain.

La figura del museo ha ido cambiando a lo largo de la historia, fue considerado un lugar casi sagrado, pasó por simbolizar la identidad cultural de un pueblo, hasta convertirse en un espacio de comunicación de masas. Así, ha sabido evolucionar y adecuarse a su contemporaneidad. Esta evolución nos lleva a la nueva museología, nuevo concepto enfocado en la innovación y cuyo eje principal es concebir el museo como un ente social, que se adapta a las necesidades de la sociedad y se transforma velozmente. Durante las últimas décadas, el avance acelerado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha transformado nuestro modo de vida. Internet ha cambiado la forma de comunicarse y de relacionarse. Los museos de arte contemporáneo también han participado de esta revolución, aprovechando las oportunidades que ofrece la Red para adaptarla a su entorno y beneficio. Dada la importancia que las TIC tienen en los museos de arte contemporáneo, es interesante conocer y analizar la productividad científica elaborada en España durante estos últimos años. Esta investigación tiene como objetivo recopilar y estudiar esa literatura producida en España sobre los museos de arte contemporáneo y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre 1995 y 2019. Para ello, realizando una revisión sistematizada de los artículos científicos en las principales bases de datos: Scopus, Web of Science e ISOC. El análisis está enmarcado en un exhaustivo y riguroso proceso dividido en 4 fases: búsqueda de la literatura publicada, revisión de los trabajos encontrados, análisis minucioso de los documentos y síntesis de los resultados. Los resultados obtenidos muestran una escasa producción científica sobre la aplicación de las TIC en los museos de arte contemporáneo españoles, a pesar de la relevancia del tema, por las repercusiones que tienen en estos espacios museísticos.

Arte, tecnología y medios de comunicación

Repensando el espacio artístico y narrativo: el parque temático como marco creativo para la Realidad Virtual

Daniel Candil Gil-Ortega,

Tecnocampus - UPF, Spain.

El Lissitzky, a principios del siglo XX, proponía que sus “Proun” dejaran de ser cuadros y se convirtiesen en un edificio que debía observarse desde todos los ángulos. Quería que el artista construyese, en el sentido literal de la palabra, un nuevo universo. Al mismo tiempo Antonin Artaud proclamaba la revolución del Teatro de la Crueldad en donde el espectador debía ser el centro de la obra y ésta fluir en el espacio a su alrededor creando una suerte de realidad alternativa, de Realidad Virtual. Escapar del marco que rodea al lienzo, huir de la ventana que nos aleja de la obra y nos convierte en espectadores para pasar a formar parte de la obra en sí misma y vivirla desde dentro. Dejar de representar espacios bidimensionales y delimitados para construir espacios tridimensionales, aparentemente tangibles, dialogantes y abrazar la Realidad Virtual como el medio para hacerlo. Se convierte así el artista en un creador de entornos que deben comunicarse con el espectador para contarle historias pero, ¿existe algún sistema de narrativa espacial que sea aplicable a la creación de obras y espacios de Realidad Virtual? El sistema de narrativa espacial que Disney usa en sus parques temáticos desde que John Hench conceptualizase Disneyland en 1955 y que, continuamente ha ido evolucionando gracias a las sucesivas generaciones de “Imagineers”, estableció un nuevo paradigma en la relación entre el entorno y el espectador. Desde un acercamiento espacial y también visual, se quiere demostrar mediante el análisis de diversas experiencias RV, que su sistema es aplicable a la creación de cualquier obra diseñada para Realidad Virtual.

MANAGING CULTURE AND THE ARTS

GESTIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Gestión de la cultura y las artes

La gestión cultural de Proteatro en el período 2018-2019. Análisis crítico de un organismo representativo de la escena teatral porteña

Juliana Cosentino,

Universidad Nacional de las Artes, Argentina.

Me propongo analizar la trayectoria de Proteatro desde el marco de las políticas públicas, en este caso de la cultura. Proteatro es un programa que propicia y protege la actividad teatral no oficial de la Ciudad de Buenos Aires, vía distintas líneas de subsidio. Enfocar específicamente, la función de Proteatro en el campo teatral (período 2018-2019) y compararlo con los objetivos que inspiraron su creación en 1999. Consideraré diferentes variables (evaluación, presupuesto) que permitan determinar su impacto real en la escena cultural, privilegiando la revisión del enfoque de evaluación partiendo de lo particular del teatro como objeto artístico. Los ejes de evaluación implementados ponen el énfasis en el criterio economicista, en consecuencia, distributivo y dejan en un segundo plano la dimensión artística del objeto a analizar. Incluir esta dimensión artística -uno de los ejes del trabajo- implica cambiar el modo de evaluación. Formo parte del Directorio desde 2018 y me interesa que mi accionar en el organismo responda a un acto de gestión y no solo administrativo. Que lleve, como tal, a transformar aspectos de la realidad existente. Lo que no es sin un Estado que sostenga el teatro alternativo. El análisis crítico, tal lo anticipado en el título, me lleva a retomar las palabras de Bourdieu con que encabezé la investigación para considerar los problemas, la crisis como un momento de reflexión, de interrogación, que promueva una transformación, en esta oportunidad, de Proteatro y abra nuevas propuestas.

Gestión de la cultura y las artes

Miguel Gómez Navarro, dos décadas de gestión cultural (1914-1933) en Almería: de la Sociedad Olimpia al Teatro Cervantes

Mauricio Rodríguez López,
Universidad de Almería, Spain.

La comunicación estudia el papel del periodista D. Miguel Gómez Navarro al frente, primero, de una Sociedad cultural en los primeros años del siglo y seguidamente de una empresa mercantil, explotando la mayoría de escenarios de la ciudad, hasta convertirse en el empresario del recién inaugurado Teatro Cervantes en 1921. El objetivo principal del trabajo es presentar la función que desempeñó como promotor cultural para la historia de la ciudad. El empresario pasó de la fundación de asociaciones a la de empresas y dirección de la mayoría de espacios teatrales de la ciudad, para terminar desligándose de las mismas y abordar durante una década su papel como empresario responsable del Teatro Cervantes (1921-1931). Para ello se ha trabajado con los expedientes de beneficios, actas y balances anuales conservados en diferentes archivos de Madrid y Almería, documentos notariales y con la prensa histórica de Almería conservada en la Biblioteca de la Diputación y en la Biblioteca Nacional, cuando faltaba algún número o estaba ilegible. A pesar de ser una década marcada por la I Guerra Mundial existieron unos esfuerzos considerables por ofrecer en todo momento un teatro lírico de calidad. Analizada la situación económica y social de la Almería de 1915 se hace un balance de los trabajos llevados a cabo aunque en ocasiones los balances fuesen negativos.

Gestión de la cultura y las artes

Proceso de Registro Fotogramétrico del Patrimonio Escultórico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense Madrid

Iria Groba Martin,

Universidad Complutense de Madrid, Spain.

La fotogrametría se ha convertido en un método bastante común para registrar el patrimonio. Esta técnica fue desarrollada por Albrecht Meydenbauer entre 1858 y 1885 (Albertz, 2001) como medio para documentar edificios. Actualmente, es una alternativa económica al escaneo 3D que nos permite digitalizar elementos de nuestro entorno. El proceso se basa en la toma de fotografías alrededor de un objeto tridimensional. Éstas son procesadas por una serie de softwares que generan un modelo 3D. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con un patrimonio escultórico importante. Éste incluye una gipsoteca con reproducciones y piezas originales de gran valor, como las esculturas realizadas para la Beca Roma. Por ello, desde 2017 el Departamento de Escultura y Formación Artística lleva a cabo el proyecto de registrar fotogramétricamente estas esculturas con el objetivo de generar una 'copia de seguridad' que pueda ser empleada en futuras restauraciones. Este trabajo expone de manera detallada la metodología empleada en el proyecto, ejemplificando dicho proceso mediante el registro de una escultura de Tomás Colón Bauzano, Pugil. En el estudio se desarrollan los pasos a seguir: Preparación del plató, iluminación, ajustes de cámara, toma fotográfica, integración en los softwares, generación del modelo 3D, optimización e impresión del mismo.

CULTURAL & ARTISTIC HERITAGE
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Patrimonio cultural y artístico

Conservación del Patrimonio Cultural: El valor social en Perú

Andrea Rivera García,

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Peru.

La conservación es una actividad que se desarrolla en reconocimiento de los valores del patrimonio cultural. Consideramos el valor artístico y estético, su capacidad para ayudarnos a conocer el pasado y relacionarnos con eventos y personas, así como la posibilidad de mantener nuestra individualidad e identidad personal. En esta presentación exploraremos la capacidad que tiene la conservación del patrimonio de generar un impacto en la sociedad; argumentando que al considerar el propósito social y humano de esta actividad, como el centro de los esfuerzos, es muy probable que los demás valores del patrimonio también sean reconocidos. El proyecto de conservación de un conjunto de viviendas en el centro histórico de la ciudad de Arequipa en Perú, la puesta en valor y adaptación a nuevo uso de una casona en la misma ciudad, y el desarrollo de la gastronomía peruana; nos han demostrado que la conservación del patrimonio cultural permite preservar el espíritu de barrios, incentivar el reconocimiento e identificación con nuestro patrimonio, así como redescubrir tradiciones y oficios que se convierten en agentes de cambio social.

Patrimonio cultural y artístico

El paisaje de la D.O.P Jumilla como definidor de unas formas de vivir y de habitar

Miguel Ángel Lozano Jiménez,

Universidad de Murcia, Spain.

El proyecto comienza con una ruta por el paisaje cultural de la Denominación de Origen Protegida de Jumilla, en busca de aquellas formas de arquitectura popular y elementos que alberguen una sensibilidad comprendida por todos, atendiendo especialmente a su valor patrimonial, histórico y artístico. En este sentido, partimos de uno de los signos más destacados de la identidad paisajística de Jumilla, los “cucos”, conocidos estos como pequeñas construcciones de piedra seca utilizadas por los viticultores como refugio para cuidar y vigilar los cultivos. En otras palabras, se trata de levantamientos compuestos por hileras de piedras caliza que se equilibran y calzan con otras más pequeñas, sin ningún tipo de argamasa y cerrado en falsa cúpula. Nos encontramos, ante un interesante patrimonio de valor etnográfico, asociado a los modelos del paisaje y los usos agrícolas; testigos vivos de épocas pasadas que aguardan historias de, quienes a lo largo de los tiempos, encontraron refugio bajo sus piedras. Con esta previa lectura del espacio, dirigida al encuentro del territorio y del paisaje como definidor de unas formas de vivir y de habitar, destacamos la importancia del proyecto, que no es otra que la puesta en valor de estas construcciones, las cuales han propiciado un diálogo entre el medio natural y el cuerpo humano. La propuesta que se plantea consiste en el diseño de una gran cámara oscura conocida como cámara estenopeica, con forma de cuco y, en la que se respetará su arquitectura tradicional. La finalidad principal de dicha instalación es la de ofrecer una respuesta sensible en la que ser humano y naturaleza convivan. Se trata, de potenciar mediante un diseño habitable, el valor paisajístico que ofrecen los viñedos de Jumilla y emprender un diálogo que permita conectar con la identidad del lugar, siendo esta observada desde una perspectiva diferente.

Patrimonio cultural y artístico

El Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: El Caso de la Colección de Escuelas Normales.

Dilsa Rodríguez Ochoa, Nelly Pardo Espejo,

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, Colombia.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene bajo su resguardo colecciones bibliográficas y documentales de alto impacto para el país. Una de estas es la de Escuelas Normales, esta devela el papel preponderante que tuvo esta institución en la conformación de las Facultades de Educación en Colombia y la modernización de la educación en el país, así como, la labor céntrica de formar maestros con altos estándares pedagógicos e investigativos. La colección ésta constituida por planes de estudios concebidos como guías de trabajo que orientaban el proceso formativo y trabajos de campo e informes de las prácticas de los estudiantes. Todo esto permitió comprender como la biblioteca de la Escuela Normal Superior fue soporte fundamental y herramienta para los procesos educativos en la enseñanza e investigación y evidenció un alto nivel de desempeño de los docentes quienes hicieron traducciones de libros del inglés, el francés y el alemán al español traídos de Europa y Estados Unidos, avanzando así en el conocimiento de diversos planteamientos teóricos. En este sentido, esta ponencia tiene como propósito destacar algunos aspectos Pedagógicos, Investigativos y de Patrimonio Cultural, asociados a la colección, así como resaltar la importancia de su salvaguarda y conservación en el tiempo, pues cabe resaltar que la labor que desempeñaron las Escuelas Normales Superiores en Colombia, las cuales heredaron el pensamiento educativo Francés, fue relevante y marcaron el final de una república conservadora, para dar paso a los inicios de una república liberal. Entre 1937 y 1944 esta institución cimienta una filosofía de la educación para el hombre colombiano, a partir de dos posturas fundamentales como son la docencia y la investigación científica, de la mano del Doctor José Francisco Socarras. Finalmente, la conservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental, es factor de identidad, cultura y desarrollo social.

Patrimonio cultural y artístico

Escultura murciana: ecos neofigurativos en la obra de José Carrilero

Enrique Mena García,
Universidad de Murcia, Spain.

Existen variantes escultóricas en Murcia desde autores que se encuentran cobijados en la herencia barroca, los que se adentran en una nueva figuración alejados de preceptos académicos, y los que se expresan desde una vanguardia más experimental. Escultores bajo estos tres ejes, pero que gozan de libertad con la que a veces basculan en su evolución a otro tipo de posturas. Un grupo de escultores que establecen a mitad del siglo XX un rico panorama artístico del volumen, en el que destacamos a José Carrilero, y, cuyas instituciones desde hace años han mostrado más conciencia y puesta en valor.

Patrimonio cultural y artístico

Maestros y canteros: Monteas como parte connatural al Patrimonio Arquitectónico

Alexandra Gutiérrez Hernández,
Universidad de Salamanca, Spain.

La cantería, el trabajo de la piedra en la construcción, está íntimamente ligada al uso de monteas. Los Maestros de cantería eran los encargados de hacerlas para que los empleados de su taller pudiesen llevar a cabo el corte de las dovelas que les permitiesen la construcción de cualquier tipo de elemento arquitectónico que configura una fábrica pétreas tales como arcos, bóvedas, etc. Estas monteas solían realizarse a escala 1:1, en lugares del propio edificio próximos al elemento a construir para facilitar la labor de los canteros, o en estancias habilitadas para este fin denominadas casas de las trazas. Utilizando, en muchas ocasiones, los paramentos o suelos de los propios edificios en construcción. En definitiva, el uso de monteas fue fundamental durante el desarrollo de una fábrica pétreas, desde que el hombre empezase a utilizar este material, formando, de este modo, parte intrínseca de la arquitectura en piedra. Muchas de estas monteas han permanecido, desde su ejecución, en sus lugares de origen, inertes ante el devenir de los tiempos, guardando una valiosísima información acerca de los procesos constructivos que los canteros pusieron en obra. Otras han desaparecido o resultaron mutiladas. En Salamanca hemos podido localizar un importante número de monteas en algunos de sus monumentos más significativos como la Catedral, la iglesia de la actual Clerecía, el convento de San Esteban o en algunos edificios de la conocida como Ciudad del Saber. A través de algunos ejemplos concretos de la capital charra, trataremos de demostrar la importancia de este tipo de elementos como parte fundamental del patrimonio histórico-artístico y arquitectónico de la ciudad, y no solo, pues en los últimos años se han localizado algunas monteas de gran interés en numerosos monumentos de la geografía española en los que nos apoyaremos para reforzar nuestras hipótesis.

Patrimonio cultural y artístico

Reflejos de Egipto. Los paisajes nilóticos en la iconografía romana

Eleonora Voltan,

Universidad de Málaga - Università di Padova, Spain/Italy.

Dentro del rico y multiforme panorama de imágenes forjado en el mundo romano, por su indudable originalidad destacan las iconografías inspiradas en la tierra de los faraones. Concretamente, suscitan interés las representaciones de los paisajes del Nilo que evocan un “mundo diferente” a través de la diversidad y de la inmensa distancia del mundo real en el que viven los antiguos romanos. En la presente comunicación, el objetivo consiste en proponer una selección razonada de composiciones nilóticas, creadas en el mundo romano, para ofrecer una lectura iconográfica cruzada con las conexiones entre el aparato decorativo, el contexto y la funcionalidad del entorno de descubrimiento de los artefactos. Por otra parte, los paisajes del Nilo pueden ser evocados por un cierto número de figuras estereotipadas; una colección de los detalles tópicos en el horizonte paisajístico del río egipcio fundamental para evocar el recuerdo de esta tierra, de su paisaje, de sus ritos. En este sentido, se plantea un catálogo de figuras funcionales en la elaboración de un “identikit” de las composiciones iconográficas egipcias. Parece fascinante, pues, leer este repertorio de figuraciones como una ventana abierta directamente sobre la historia, capaz de contar, a través de la iconografía romana, la vida cotidiana de los que habían vivido a lo largo de las orillas del río Nilo.

Patrimonio cultural y artístico

Zarabanda versus Sarabande

Pilar Montoya Chica,

Universidad Autónoma de Madrid, Spain.

De baile frenético y prohibido a danza majestuosa y cortesana, la Zarabanda gozó de gran popularidad a lo largo de su dilatada vida. Aunque su origen es, a día de hoy, incierto, con toda probabilidad fue introducida en Francia y por ende en toda Europa, a través de España, siendo nuestro país el cauce que propició su recepción. El presente escrito tiene como propósito el profundizar en estos procesos de evolución, transformación, intercambio cultural y asimilación que experimentó este baile/danza objeto de estudio. Fuentes coreográficas junto con otras de variada índole - históricas, literarias, musicales e iconográficas- son de obligada consulta junto con documentos escritos, sonoros o visuales aportados por investigadores especialistas, referentes en la materia. Solo así, desde este planteamiento multidisciplinar, pueden extraerse conclusiones que arrojen algo de luz a la siempre compleja tarea que supone la recreación del repertorio histórico y en concreto de una disciplina tan inasible como la danza.

**THEORY OF ART AND CONTEMPORARY
AESTHETICS**

**TEORÍA DEL ARTE Y ESTÉTICA
CONTEMPORÁNEA**

Teoría del arte y estética contemporánea

Arte, ciencia y realismo (o para quién canto yo entonces)

Emiliano Nicolás Abad García,

Universidad Autónoma de Madrid, Spain.

El arte y nuestra experiencia política contemporánea puede entenderse a partir de tres estructuras narrativas: el relato histórico, el relato autobiográfico y el relato policial invertido. La realidad se estructura siempre como ficción, especialmente cuando se trata de sociedades con un pasado traumático. La escena se aplica a la guerra, pero también al exilio, las dictaduras, el colonialismo y, de un modo en absoluto exhaustivo, al ejercicio público de la memoria. Las tres metáforas se erigen en un elemento central al momento de entender cómo nuestras actuales sociedades de la información –sobre todo, los pueblos del sur de Europa– logran relacionarse con la alteridad y el conflicto. Para ello vamos a analizar numerosos ejemplos extraídos del arte, la arquitectura, el teatro y la museografía. Las metáforas pueden ser testeadas, discutidas y puestas a prueba. Nos permiten, al igual que los mitos, responder a muchas de las viejas preguntas sobre la vida en común: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo, por qué y, a la luz de la contabilidad –la disciplina que, al fin y al cabo, subyace al relato–, a qué precio y bajo qué tipo de consecuencias. Ahora, conviene no confundirse. Las metáforas también nos permiten identificar cómo los sujetos apelan a un realismo excluyente y perverso. Lo naturalizan, legitimándolo incluso en el poder de la ciencia. El resultado es el mismo: la metáfora transmite saber, pero también futuro y, por supuesto, afección. No sólo poder, también realidad. No sólo frontera, quizás utopía.

Teoría del arte y estética contemporánea

El tiempo circular del cine primitivo

Alejandro Marcos Mucientes Sandoval,
Universidad De Santiago de Compostela, Spain.

Cuatro formas de tiempo circular integran la historia de las imágenes. Desde que nacieran como forma en bucle en el interior de los quinetoscopios, conservaron un retal de esta repetibilidad al encabalgarse, en los primeros montajes, algunos de los comienzos y finales de las escenas en un sentido de circularidad semejante. Con la llegada del montaje moderno, la vocación de circularidad se mantuvo en la repetición de las mismas escenas; ya no eran exactamente iguales, como en el quinetoscopio, pero descansaban en el mismo principio de redundancia iniciada por los juguetes ópticos. Por último, la Historia del cine parece estar volviendo siempre sobre los mismos fundamentos como si ya todo hubiese sido creado de una vez por todas en los primeros años y como si más que de un tiempo de la evolución cupiese hablar de un tiempo circular.

GLOBAL KNOWLEDGE
ACADEMICS

WWW.GKACADEMICS.COM

