

Archivo ARES: Estéticas, identidades
y prácticas audiovisuales en España

Ciclo de visionado y diálogo con artistas

Dirección

Dra. Ana Martínez-Collado y Dr. José Luis Panea

Organización

Proyecto MICIU "EShID: Estéticas híbridas de la
imagen en movimiento. Videoarte español y
dinámicas identitarias en el mapa global"
(2019-2021)

Grupo de Investigación
"Visu@ls. Cultura visual y políticas de identidad"
Universidad de Castilla-La Mancha

Actividad online (8 marzo-10 mayo 2021)

www.aresvisuals.net/entrevistas/

Ares

EShID

Visu@ls

Ciclo de visionado y diálogo con artistas

En el marco del Proyecto MICIU de I+D+i "EShID: Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global" (2019-2021), presentamos el "Ciclo de visionado y diálogo con artistas", un programa de transferencia en el que implementamos los objetivos de EShID a través de un debate crítico en primera persona con algunos de los artistas más destacados de las prácticas artísticas audiovisuales en España.

Siguiendo la temática del Proyecto, centrada en las problemáticas identitarias contemporáneas y los modos de narrar a través de la imagen en movimiento, se proponen una serie de diálogos a partir del visionado de obras que arrojan luz a estas cuestiones. Estos diálogos se distribuirán en nueve sesiones temáticas semanales en las que se proyectarán las obras de un total de nueve artistas así como las entrevistas llevadas a cabo por los investigadores del Proyecto. La actividad se desarrollará a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo de 2021 de forma exclusiva en la web del "Archivo ARES. Estéticas, identidades y prácticas audiovisuales en España" (www.aresvisuals.net/entrevistas/).

Tanto las obras visionadas como las entrevistas realizadas serán recogidas finalmente de manera pública en dicha web, perteneciente al Proyecto EShID.

Ana Martínez-Collado y José Luis Panea, directores del ciclo.

08/03/2021 | SESIÓN Nº 1:

"El tejido del tiempo: movimientos "de nuestro tiempo".
Entrevista a Maribel Doménech, por Rocío de la Villa (UAM).

15/03/2021 | SESIÓN Nº 2:

"Cápsulas audiovisuales: del vídeo reteniendo el fragmento".
Entrevista a Marta Negre, por Joan M. Marín (UJI).

22/03/2021 | SESIÓN Nº 3:

"Márgenes de la violencia: re-visitando el concepto de especie".
Entrevista a Ruth Montiel Arias, por Verónica Perales (UM).

29/03/2021 | SESIÓN Nº 4:

"Cartografías de la accesibilidad: arte, acción directa y transformación social". Entrevista a Antoni Abad, por Salomé Cuesta (UPV).

05/04/2021 | SESIÓN Nº 5:

"Poéticas de lo humano y lo objetual".
Entrevista a Lúa Coderch, por Ruth Sanjuán (UCLM/USAL).

12/04/2021 | SESIÓN Nº 6:

"Cuerpo y casa, mujer y trabajo doméstico".
Entrevista a Estíbaliz Sádaba, por Susana Blas (RTVE).

26/04/2021 | SESIÓN Nº 7:

"Cánones, latitudes, disidencias: estrategias representacionales e industria del entretenimiento". Entrevista a Pedro Ortuño, por Bárbaro Miyares (UPV).

03/05/2021 | SESIÓN Nº 8:

"Individuo, abismo, interfaz".
Entrevista a Marina Núñez, por Laura Torrado (UCLM).

10/05/2021 | SESIÓN Nº 9:

"Los nuevos niños perdidos: metáforas del vuelo (y el aterrizaje) como crítica cultural". Entrevista a Francisco Ruiz de Infante, por Menene Gras Balaguer (Casa Asia).

08/03/2021 | SESIÓN Nº 1

El tejido del tiempo: movimientos “de nuestro tiempo”

Artista: Maribel Doménech.

Entrevista realizada por: Rocío de la Villa (Universidad Autónoma de Madrid).

Obras en visionado:

Acción continua, 2009–,
y *En movimiento constante*, 2020–.

Feminismo y ecologismo “emergen” en ambos trabajos de la artista, *Acción continua* (2009–) y *En movimiento constante* (2020–), con un irreverente guion tras su fecha entre paréntesis que subraya la pregunta por el paso del tiempo y el concebirnos (como sujetos individuales y como parte de la naturaleza que habitamos) siempre en proceso. Este concebirnos alberga una doble condición: la de nuestra humanidad, y por tanto nuestra preocupación por la vida en comunidad y de ahí luchas sociales, y por tanto el tema del feminismo; y la de la propia naturaleza que somos y en la que vivimos, por ello el ecologismo está tan presente en su propuesta a través de la metáfora del mar. Una cuestión que roza una inquietud evidentemente existencial en dos vídeos de escasa duración y de alto contenido poético en su suceder discreto, donde la conciencia del propio perecer convive con la preocupación por las luchas sociales y atraviesa, incluso “hilvana” (siguiendo la metáfora que Doménech emplea con la costura), toda la trayectoria de la artista.

Maribel Doménech, *Acción continua*, 2009– (izq.).

Maribel Doménech, *En movimiento constante*, 2020– (der.).

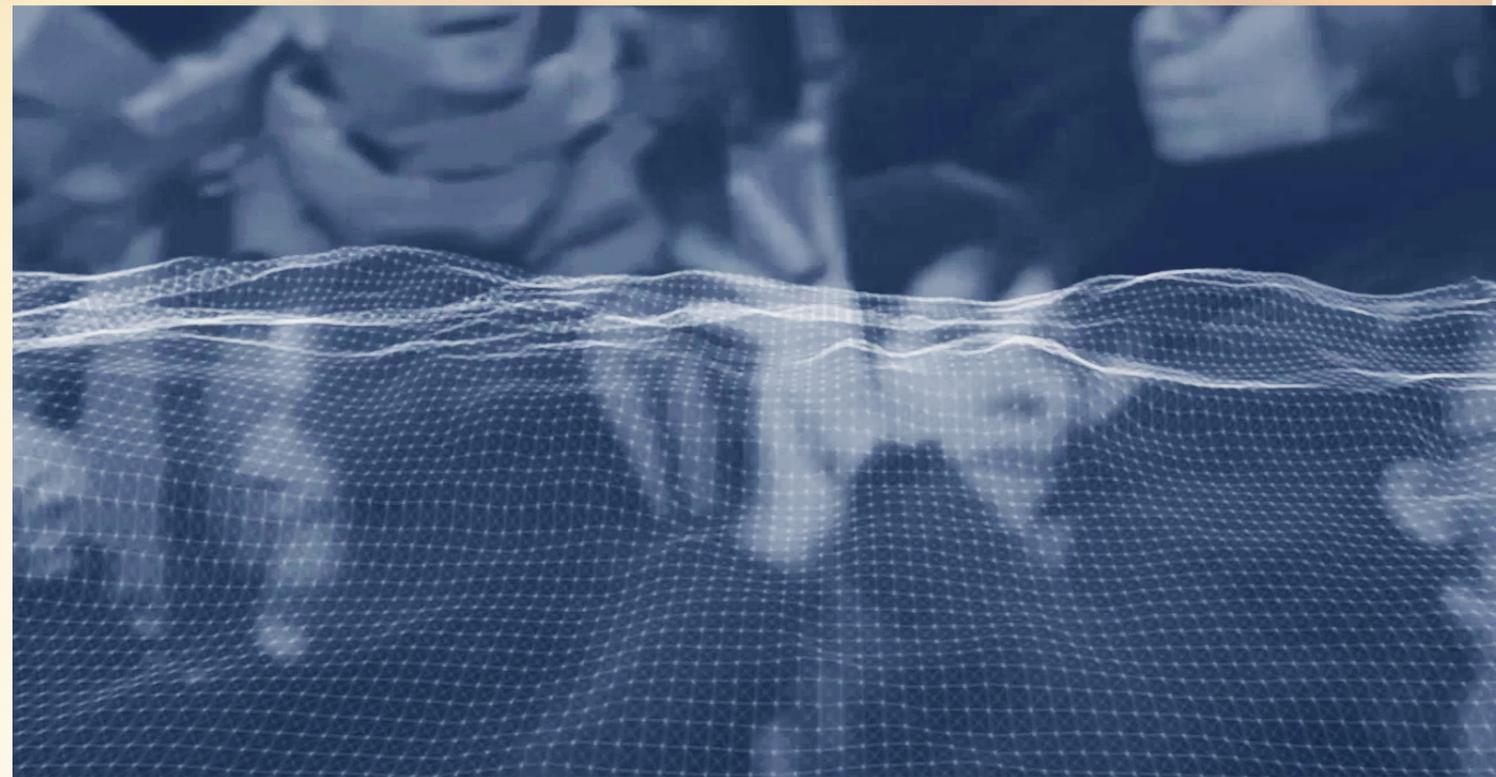
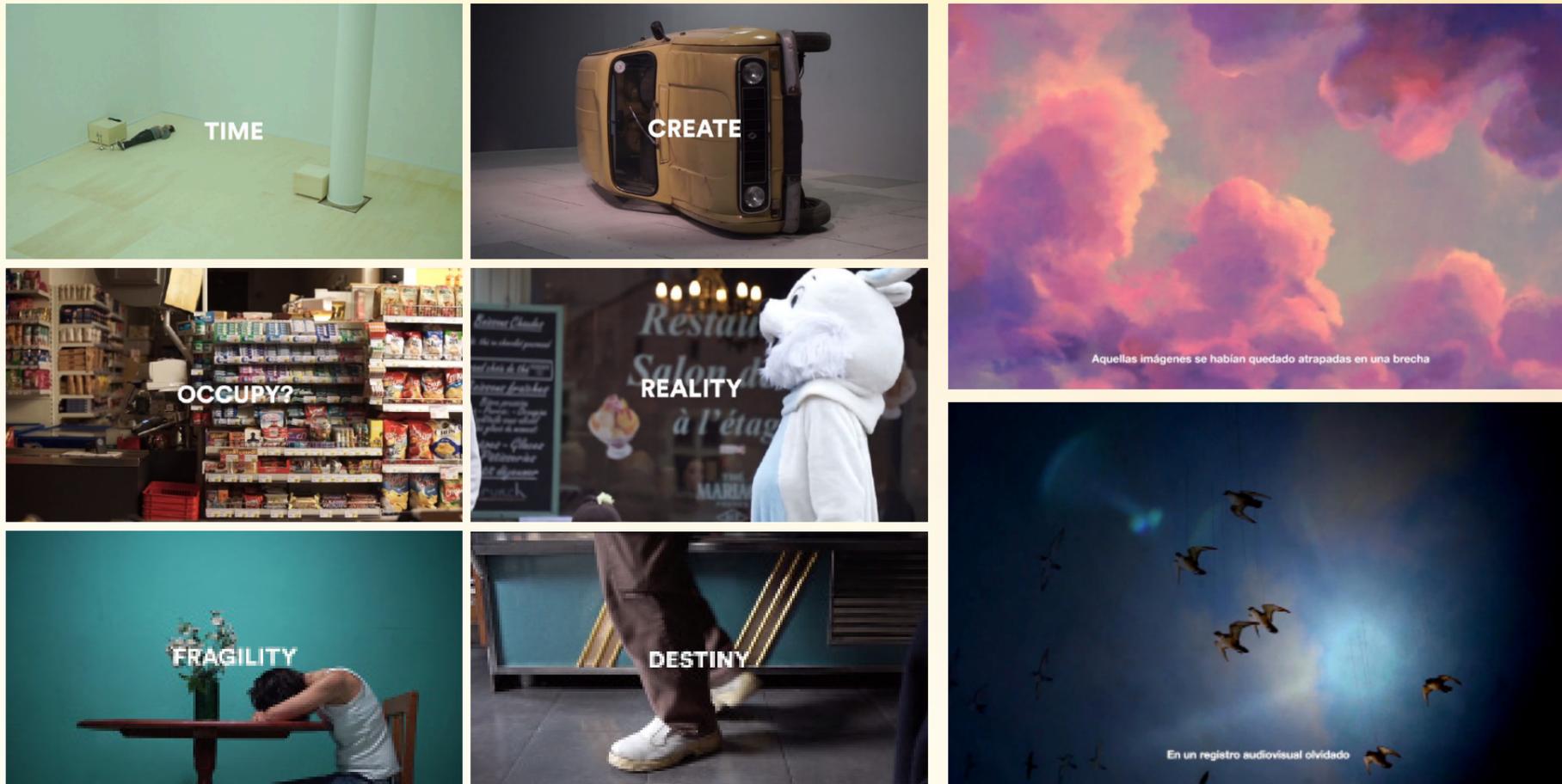

Imagen de la entrevista. Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 8 de marzo de 2021.

Cápsulas audiovisuales: del vídeo reteniendo el fragmento

Marta Negre. *Twenty Real Fiction Time*, 2020 (Izq.), y *Nul·la Estètica*, 2018 (der).

Artista: Marta Negre.

Entrevista realizada por: Joan M. Marín (Universitat Jaume I de Castelló).

Obras en visionado: *Nul·la Estètica*, 2018, y *Twenty Real Fiction Time*, 2020.

Las sutiles piezas en vídeo de Negre –o, como ella las llama, “cápsulas audiovisuales”– tienen como propósito invitarnos a una reflexión acerca de los códigos y referentes culturales comúnmente compartidos a través de un enlace poético y efímero (apenas duran unos segundos) entre imagen y palabra. Sus obras son a menudo lecturas sobre autores contemporáneos a partir de asociaciones sinestésicas que engarzan con temas políticos y sociales, desde la saturación de imágenes y la sociedad digitalizada, a cómo nos llega el pensamiento y el escaso papel femenino en él. En *Nul·la Estètica* (2018) asistimos a una reflexión sobre el papel de las imágenes de un texto de Baudrillard (*El Complot del Arte*) y en *Twenty Real Fiction Time* (2020) Negre re-elabora la respuesta de diversos teóricos a la pandemia del Covid-19. Desde el ensayo visual, recurriendo a la cita y mezclando imágenes dispersas con sonidos de archivo, su obra suscita una inquietud que trasciende el mero tiempo de exposición de cada “cápsula”.

Imágenes de la entrevista. Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 15 de marzo de 2021.

22/03/2021 | SESIÓN Nº 3

Márgenes de la violencia: re-visitando el concepto de "especie"

Artista: Ruth Montiel Arias.

Entrevista realizada por: Verónica Perales Blanco (Universidad de Murcia).

Obras en visionado: *Bestiae*, 2018.

Desde una clara conciencia expandida e interdisciplinar, integrando diversos medios como el vídeo, la escultura o la fotografía, Montiel Arias explora en sus proyectos la relación del ser humano con su entorno con el fin de incitar en el espectador un posicionamiento ético acerca de determinadas prácticas como el consumo de alimentos de origen animal o, como en la obra de este ciclo, la caza. A través de la yuxtaposición de atmósferas envolventes e imágenes de exquisita factura ligadas a la estética de lo sublime, contrapone la tradicional idealización de la naturaleza con la violencia propia de la caza en un paisaje forestal. El vídeo que compone el proyecto *Bestiae* tiene además un marcado carácter antropológico al partir de la investigación junto a una serie de cazadores, acercándose así de primera mano a dicha práctica. El concepto de "animalidad" ligado a lo humano y la representación de estas problemáticas resulta en este sentido clave para sortear los problemas que la obra expone.

Imágenes de la entrevista. Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 22 de marzo de 2021.

Ruth Montiel Arias, *Bestiae*, 2018.

Cartografías de la accesibilidad: arte, acción directa y transformación social

Artista: Antoni Abad.

Entrevista realizada por: Salomé Cuesta (Universitat Politècnica de València).

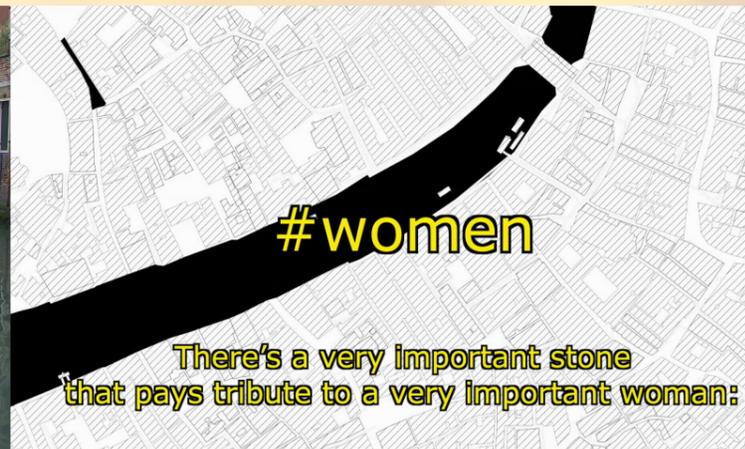
Obras en visionado: *Blind.Wiki*, *la Venezia che non si vede*, 2017.

Pionero del net.art, Abad incide en sus trabajos audiovisuales en el proceso, la simultaneidad y la metáfora del propio medio para una exploración de sus límites que le ha llevado a debatir la cuestión del espacio y la interactividad con el espectador. Se sirve de la instantaneidad de las tecnologías de la imagen y el "espacio relacional" capaces de generar para hacer uso de mecanismos de acción directa en un proyecto colaborativo como *Blind.Wiki*, llevado a distintas ciudades de diversos países. El objetivo es trazar una cartografía para compartir experiencias de personas con diversidad funcional visual en el entorno urbano. Los peligros y los distintos paisajes sonoros, táctiles y olfativos que se generan son archivados en audios geolocalizados que, disponibles en la app, pueden llegar a cualquier persona e incluso cualquiera puede contribuir a la generación de ese contenido. Así, es posible generar una conciencia crítica acerca de las barreras arquitectónicas urbanas y por tanto incentivar modos de denuncia social desde la creación colectiva.

Imagen de la entrevista. Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 29 de marzo de 2021.

and it's really dangerous for us, so I'm very careful not to move around too much.

There's a very important stone that pays tribute to a very important woman:

It's a really powerful soundscape.

As you explore the city with the tip of your cane, you'll see that there are steps

#seagulls

following us.

05/04/2021 | SESIÓN N° 5

Poéticas de lo humano y lo objetual

Artista: Lúa Coderch.

Entrevista realizada por: Ruth Sanjuán (Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Salamanca).

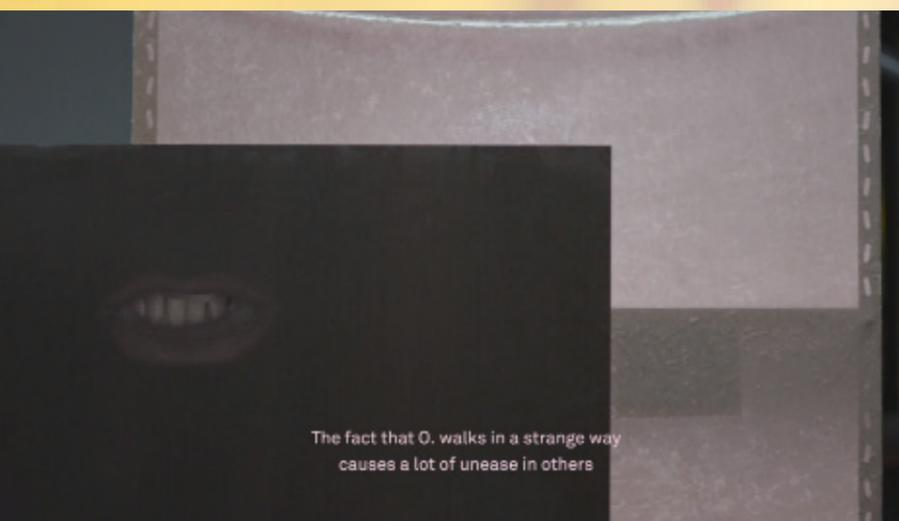
Obras en visionado: *Vida de O.*, 2018.

Su trabajo se interesa por la literatura, la escultura, el lenguaje audiovisual y el diseño, estableciendo un diálogo entre las prácticas narrativas y las prácticas objetuales en vídeos, performances e instalaciones que concibe como resortes de una investigación que alberga una gran multiplicidad de capas de significado. La palabra está muy presente en su obra, empleando a menudo la voz en off, y llevándola a jugar con la tensión entre lo real y lo ficticio, sobre todo con el aspecto humano o emocional que la experiencia imprime en los objetos y cómo la narración ayuda a su fabulación. Se pregunta así cómo estos devienen asideros simbólicos que consiguen transportarnos y despertar emociones latentes que de continuo, dada la velocidad de los tiempos, no solemos sopesar. Así, en *Vida de O.*, aborda los paralelismos y diferencias entre lo humano y lo objetual, en este caso desde el absurdo para, a través de diversas animaciones, incrustar las bocas de unos personajes ausentes pero que "hacen hablar" a estos objetos.

Imágenes de la entrevista.

Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 5 de abril de 2021.

Lúa Coderch, *Vida de O.*, 2018.

12/04/2021 | SESIÓN N° 6:

Cuerpo y casa, mujer y trabajo doméstico

Artista: Estíbaliz Sádaba.

Entrevista realizada por: Susana Blas (RTVE).

Obras en visionado: *Subversiones domésticas*, 2020.

Imágenes de la entrevista.

Disponibles en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 12 de abril de 2021.

Estíbaliz Sádaba, *Subversiones domésticas*, 2020 (arriba y abajo).

En su obra, la artista escenifica irónicamente, desde los imaginarios "típicamente femeninos", la realidad opresora de los discursos sexistas de la cultura de masas sobre el cuerpo de la mujer, siendo frecuentemente ella misma el sujeto de sus acciones. La conexión entre imagen y palabra, la recurrencia a la estética amateur y la ironía son las claves que vertebran una obra fundamentalmente videográfica. *Subversiones domésticas* surge de la lectura de los textos de las pensadoras feministas italianas de los años 70 Silvia Federici y Mariarosa Dalla Costa, que además serán entrevistadas en la pieza. Junto a sus relatos asistimos a imágenes que, rayanas en lo absurdo, tergiversan la función habitual de lo doméstico, asociada al trabajo de la mujer: primeros planos de los pies de una mujer que camina con tacones sobre el mobiliario de la casa, desde el fregadero a la mesa del salón o la encimera de la cocina. La oposición entre lo privado y lo público y su paralelismo con los roles de género "sale a la luz", especialmente al final cuando, en plena calle, la protagonista "aparece" portando su propia casa en la cabeza.

Cánones, latitudes, disidencias: estrategias representacionales e industria del entretenimiento

Artista: Pedro Ortuño.

Entrevista realizada por: Bárbaro Miyares (Universitat Politècnica de València).

Obras en visionado: *The Other Side of Bollywood*, 2006.

Imagen de la entrevista. Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 26 de abril de 2021.

El vídeo documental y la videoinstalación son las herramientas que han servido de base a una obra en la que Ortuño investiga la influencia de las tecnologías de la imagen en entornos locales, visibilizando así la memoria a menudo soterrada, no escrita, de ciertas comunidades, e incluso revelando las condiciones del trabajo en la actualidad en territorios olvidados, desprovistos de afluencia mediática. Así, su obra habita un espacio híbrido entre, como el propio autor afirma, “las ciencias sociales, el arte y los media”, donde “el trabajo en serie y el trabajo en red” resultan cruciales. Desde la explicación cultural de sus símbolos y estéticas, hasta el cuestionamiento de sus estereotipos en referencia al sexo, el género o la clase social, *The Other Side of Bollywood* recorre los cánones de los que se sirve el cine comercial de Bollywood y presta atención a sus voces disidentes, así como atiende a los testimonios de productores, actores, directores, estudiosos, inspirando en una instancia inclusiones posibles en dicha industria del entretenimiento.

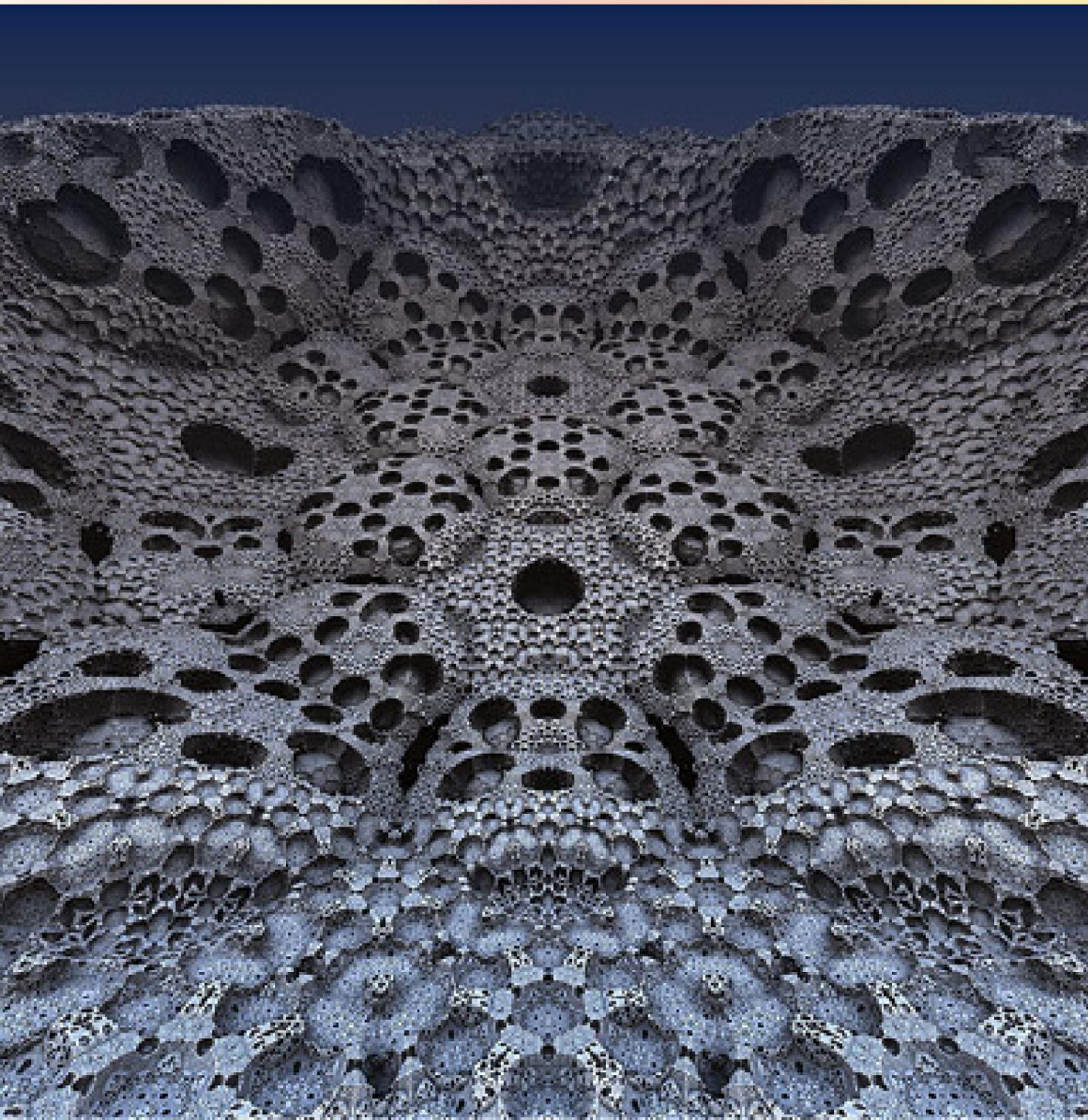
03/05/2021 | SESIÓN N° 8:

Individuo, abismo, interfaz

Artista: Marina Núñez.

Entrevista realizada por: Laura Torrado (Universidad de Castilla-La Mancha).

Obras en visionado: *Inmersión*, 2019.

A partir de lecturas de la historia de la pintura, el manejo de las tecnologías de la imagen –como la animación– y diversas referencias literarias, Marina Núñez explora la representación del cuerpo para aproximarse al estudio de identidades no normativas, incluso monstruosas, y deconstruir la violencia inherente a lo canónico como fuerza excluyente que señala como abyectas las identificaciones al margen del estereotipo hegemónico. En *Inmersión* (2019), tres vídeos independientes conducen al espectador a través de una estructura fractal interminable. Entre lo orgánico y lo arquitectónico, lo natural y lo construido, el complejo diseño del entorno se abre una y otra vez ante su mirada, sin encontrar un fondo que ponga fin al descenso o un motivo concreto que reclame su atención. Finalmente, en función de la pantalla que se haya elegido, una, dos o tres figuras antropomórficas rompen con esta dinámica deteniendo la caída del plano. Parecen derivar del mismo proceso y material que conforma su extraño hogar.

Imagen de la entrevista. Disponible en www.aresvisuals.net/entrevistas/ a partir del 3 de mayo de 2021.

Marina Núñez, *Inmersión*, 2019 (izq. y der.).

10/05/2021 | SESIÓN N° 9:

Los nuevos niños perdidos: metáforas del vuelo (y el aterrizaje) como crítica cultural

Artista: Francisco Ruiz de Infante.

Entrevista realizada por: Menene Gras Balaguer (Casa Asia).

Obras en visionado: *Campos eventuales*, 2020.

El encuentro entre lo digital o lo virtual y lo material, la construcción y la destrucción, y el cuestionamiento de la realidad perceptiva del individuo, son algunas direcciones que Ruiz de Infante ha tomado en sus vídeo-instalaciones y acciones e intervenciones en el espacio público. Las primeras suelen tener un carácter hipnótico recurriendo a la repetición y al empleo de estructuras no narrativas, características del cine experimental del pasado siglo. Las segundas se focalizan en la naturaleza efímera de la experiencia estética en la actualidad, donde lo comenzado y lo acabado pugnan constantemente. El término que da título a la obra, en el lenguaje de aviación, define los planos de posibles lugares para aterrizajes forzosos, y es a través de ese término que el autor realiza una metáfora de nuestra cultura: "Estás volando, el suelo se mueve, no puedes aterrizar". *Campos eventuales* (2019) transita la ficción, el ensayo audiovisual e incluso el poema épico para imbuirnos en un viaje iniciático aéreo que critica a la veloz cultura actual, en una sociedad de la información que ha hecho inhabitable todo presente con su énfasis en la productividad y el no llegar a "aterrizar", sino el "estar siempre yéndose", sobrevolando.

EShID: Estéticas híbridas de la imagen en movimiento.

Videoarte español y dinámicas identitarias en el mapa global

Proyecto MICIU, Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento (PGC) 2018, Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: PGC2018-095875-B-I00.

Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.

Centro: Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

Departamento: Filosofía, Antropología, Sociología y Estética.

Visu@ls. Cultura visual y políticas de identidad

Grupo de Investigación del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, Universidad de Castilla-La Mancha.

© De las imágenes: sus autores.

© Diseño gráfico: José Luis Panea.

Organiza:

Ares

EShID

Visu@ls

Colabora:

