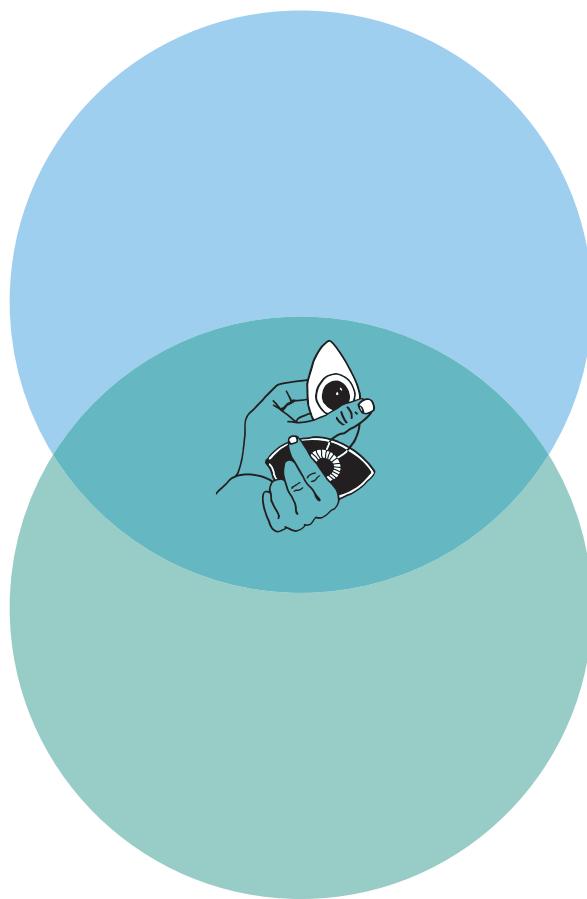

COMPARTIENDO
MIRADAS
MONTEVIDEO-GRANADA

Editores: Mª Reyes González Vida, Gonzalo Vicci, Fernando Miranda.
Comisariado y coordinación: Mª Reyes González Vida, Gonzalo Vicci, Fernando Miranda.

Organizan:
G.I. HUM 611.
Departamento de Pintura Universidad de Granada.
Facultad de Bellas Artes de Granada.
Universidad de Granada.
Núcleo de Investigación Cultura Visual, Educación y Construcción de la Identidad.
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
Universidad de la República.

Colaboran:
Departamento de Escultura Universidad de Granada.
Departamento de Dibujo Universidad de Granada.

© Diseño y maquetación: 2015. Ayrton Gómez Pardo.
© Textos y obras: los autores.

ISBN: 978-9974-0-1165-6

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso por escrito de los editores.

COMPARTIENDO MIRADAS MONTEVIDEO-GRANADA

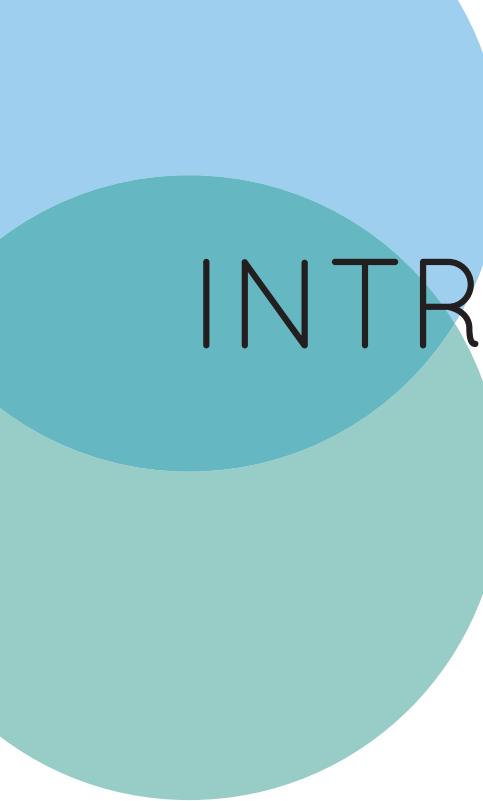
PARTICIPANTES

Carina Amoroso, Alicia Atella, Natalia Berruzzi, Charo Bueno, Oihana Cordero, María Cullell, José Manuel Domínguez, Rômulo Eisinger, Juan Fernández, Fernando García, Marina García, Jaime García-Fayos, Giacomo Gerboni, Cristian Gómez, Reyes González, Ariadna Goñi, Daniela Hajkova, Paula de la Higuera, Rosario Jiménez, Rodrigo Laguna, Lourdes Lucena, María Maeso, Elena Marrero, Irene Martín, José Luis Morales, Evelin Novick, María Alexandra Parodi, Rafael Partera, Silvia Peralta, Ana Pérez, Pilar Quevedo, Marta Rico, Sara Rísquez, Irene Rivera, Lucía Rochon, Gabriel Rodríguez, Laura Rodríguez, Ana Rojas, Mª Ángeles Romero, María Ruíz, Javier Sánchez, Cristina Segura, Elián Stolarsky, Enrique Valverde, Sájara Vendrell.

COMISARIADO

Mª Reyes González Vida. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada (Granada, España).

Gonzalo Vicci y Fernando Miranda. Instituto-Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de la República (Montevideo, Uruguay).

INTRODUCCIÓN

LA REALIDAD NO ES COMO LA PINTAN. EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Belén Mazuecos.

Vicedecana de Extensión Cultural y Transferencia. Facultad de Bellas Artes Universidad de Granada.

En nuestras sociedades del conocimiento el intercambio de personas y flujos de información y la redefinición de las referencias espacio-temporales, articulan un paisaje globalizado, en el que la identidad pasa a ser una dimensión del ser humano mutable en continua construcción y deconstrucción. La interpretación de la realidad realizada por las distintas culturas genera representaciones sesgadas del mundo en que vivimos, plagadas de prejuicios y malentendidos interculturales. El resultado es que la percepción que tenemos de los distintos fenómenos y la realidad, raramente coinciden. En el caso específico del ecosistema artístico, la situación es la misma.

El arte contemporáneo inviste identidad y genera cohesión social pero, además, es una poderosa herramienta de análisis, cuestionamiento de la realidad y cambio. A través del arte se estimulan valores como el respeto a la diversidad cultural, siendo un medio propicio para repensar las relaciones que establecemos con el otro y desmontar estereotipos culturales.

En este sentido, una facultad de Bellas Artes, tiene una gran responsabilidad social; Una de nuestras misiones como institución artística y académica, es la transferencia del conjunto de las actividades investigadoras y docentes, definitorias de la vida universitaria, a nuestra sociedad para la dinamización de la vida cultural y la mejora de la calidad de vida. Por este motivo, desde este equipo decanal, hemos tratado de apoyar aquellas iniciativas de extensión cultural relacionadas con la producción artística que vinieran a reforzar la actividad que se realiza en el ámbito de nuestras enseñanzas, promoviendo además acciones comprometidas socialmente y la cooperación con otros agentes.

Tal es el caso, de la exposición internacional “Compartiendo miradas: Montevideo-Granada”, generadora de un espacio poroso de reflexión, diálogo e intercambio intercultural, que ofreció la posibilidad a estudiantes de centros de estudios superiores de Bellas Artes de ambos lados del Atlántico (la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, en Montevideo y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, en España) de compartir y/o contrastar ideas sobre las nociones de arte imperantes y los mecanismos de legitimación artística establecidos, la construcción de la propia identidad (en cuanto a artistas e individuos) y la relación con la otredad. La muestra, resultado de un proceso de investigación que obligaba a los participantes a repensar su propia tradición cultural en base a la alteridad, generó interesantes proyectos artísticos atravesados por la hibridación y el mestizaje.

Como Vicedecana de Extensión Cultural y Transferencia de la Facultad de Bellas Artes de Granada, quiero expresar mi más sincera felicitación a los artistas participantes por la elevada calidad de sus proyectos. Además, quiero trasladar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han impulsado y apoyado esta interesante iniciativa y muy especialmente, al Grupo de Investigación HUM-611 de la Universidad de Granada y al Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad de la Universidad de la República de Montevideo, y a los profesores Gonzalo Vicci, Fernando Miranda y Reyes González Vida, comisarios de unas exposiciones que demuestran que “la realidad (de la práctica artística contemporánea) no es como la pintan”, o que al menos, no existe un único modo de retratarla, sino más bien una pluralidad de miradas que configuran una imagen múltiple.

COMPARTIENDO MIRADAS

Samuel Stern.

Director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA).

Decía el Prof. Jorge Errandonea en 1991 (ex Director del IENBA y principal redactor de su Plan de Estudios) a propósito del Plan de Estudios del IENBA aprobado en ese año, que “el fin de las ideologías de vanguardia -de su purismo, su abstracción radical- supuso la reconstitución de antecedentes ocultos por el “meta-discurso” de esas ideologías (Lyotard) y la investigación se torna hacia las circunstancias en que la cultura produce la transición y el lenguaje cobra valor de testimonio de esa transición”, para luego agregar que en los cursos a cargo del Departamento de las Estéticas del IENBA se debían incluir “los temas esenciales que se derivan de la nueva concepción profesional en las artes y el destino del creador formado en la ENBA. El examen detenido y documentado de las vías de acción profesional en transición, el mercado laboral, las pautas y valores que lo rigen, las nuevas actitudes y responsabilidades en el consumo masivo”.

Como se puede apreciar esas reflexiones siguen vigentes, pese a que pasaron casi 25 años de que las realizara el Prof. Jorge Errandonea y de que el IENBA acordara la importancia de la temática y su incorporación en la investigación docente y estudiantil, con una preocupación sostenida de involucrar a la gente como interlocutor a través de la incorporación del arte en su vida cotidiana.

No es difícil percibir algunas coincidencias en las inquietudes con la

Universidad de Granada cuando sus docentes en 2011 -como bien sintetiza la Prof. Reyes González- reflexionan “sobre las concepciones que manejaba un grupo de estudiantes del último curso de la Licenciatura en Bellas Artes de Granada en relación a ser artista”... “¿cómo me veo yo como artista o como estudiante de Bellas Artes?” o sobre “...las nociones de arte y los mecanismos de legitimación artística que manejamos, observando cómo nuestras concepciones se vinculan con nuestra cultura material y visual...”.

Esta actividad conjunta de docentes y estudiantes de España y Uruguay, impulsada por grupos de investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, confirma que el mundo nos es cada vez menos ajeno.

También potencia una preocupación de investigación y formación de ambos servicios universitarios, dándole una dimensión que trasciende las fronteras y permite consolidar la mancomunidad de esfuerzos académicos en pro del desarrollo de diferentes caminos de intercambio de experiencias estudiantiles, que no dudamos redundarán en beneficio del proceso formativo de sus participantes directos, pero con repercusiones hacia el desarrollo de las universidades involucradas.

Agradecemos a la Universidad de Granada haber posibilitado esta experiencia conjunta que nos ha dejado tantas enseñanzas y esperamos que sea un paso más de un camino que podamos seguir construyendo y recorriendo juntos para beneficio de nuestras sociedades.

COMPARTIENDO

MIRADAS

MONTEVIDEO-GRANADA

M. Reyes González

Gonzalo Vicci

Fernando Miranda

Compartiendo Miradas: Montevideo-Granada es el nombre de un proyecto de colaboración planteado entre la Universidad de Granada (España) y la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay), que surge con la intención de compartir recorridos, de trascender posturas, enfoques, y plantear otras miradas relacionadas con la práctica artística contemporánea. Pretende atravesar los límites que impone la distancia y las fronteras geográficas para plantear un abordaje en conjunto que nos permita (re)conocernos en las preocupaciones, orientaciones, imágenes y perspectivas que tienen los estudiantes del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República de Uruguay y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

El proyecto tiene como objetivo propiciar un ejercicio de cuestionamiento y reflexión sobre los itinerarios personales de los estudiantes de ambos lugares, proponiendo en su conjunto nuevas miradas en relación a los discursos y paradigmas sobre lo artístico que se manejan en nuestras instituciones, y sobre las formas en que los asumimos, aceptamos, negociamos, combatimos y reconfiguramos.

El proyecto comenzó a desarrollarse en Granada, en marzo de 2012, con el apoyo del Grupo de Investigación HUM 611 de la Universidad de Granada y en coordinación con el Núcleo de Investigación Cultura visual, educación y construcción de identidad del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” de la Universidad de la República. Reflexionamos, durante ese curso académico, sobre las concepciones que manejaba un grupo de estudiantes del último curso de la Licenciatura en Bellas Artes de Granada en relación a la pregunta *¿cómo te ves tú como artista o como estudiante de Bellas Artes?*

Esta cuestión sirvió como disparador para que los alumnos y alumnas echaran a andar un proyecto personal en el que, manteniendo debates, desmontando mitos, explorando objetos y realizando collages, se pensaron a sí mismos, concretando finalmente esta exploración en la realización de una obra artística personal y una exposición, desarrollada en la Facultad de Bellas Artes de Granada, que daba cuenta de este proceso.

Asimismo, desde el Núcleo de Investigación Cultura visual, educación y construcción de identidad del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” de la Universidad de la República, instrumentamos a finales de 2012, un curso que desarrolló aspectos relacionados con “Museos y educación artística”. En este marco, estudiantes de los avanzados de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales participaron en diversas instancias de trabajo, compartiendo debates y miradas en relación a estos mismos temas, con el objetivo de concretar un vínculo con la premisa planteada en la Facultad de Artes de la Universidad de Granada, manteniendo como eje la problematización de los estudiantes de Bellas Artes, acerca de su propia condición.

De esta manera, propusimos a los estudiantes generar imágenes que, acompañadas de sus reflexiones, plantearan una mirada en relación a los públicos que pudieran enfrentarse a sus discursos -a los discursos que normalmente generan desde su rol de “artistas”-. El objetivo fue, en este caso, propiciar un espacio de diálogo y reflexión entre las imágenes que habían generado estos estudiantes de la Universidad de la República, y las que exponían los estudiantes de Granada acerca de su condición de alumnos y alumnas de una

Facultad de Bellas Artes. Estos trabajos también fueron expuestos en una muestra desarrollada en el Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” de la Universidad de la República.

El recorrido descrito fue retomado de nuevo por otro grupo de estudiantes del último ciclo de la Licenciatura en Bellas Artes de la universidad de Granada, quienes en el 2013 abordaron una investigación estableciendo puntos de paralelismo y confluencias con las cuestiones que habían sido planteadas previamente con los grupos de Granada y de Montevideo. Desarrollaron, de esta manera, un proyecto artístico personal en el que se propusieron crear una imagen que los identificara y que diera respuesta, de nuevo, a la pregunta *“¿cómo me veo yo, como artista, o como estudiante de Bellas Artes?”*, en resonancia con las imágenes elaboradas por los compañeros y compañeras de ambos lugares. En este caso, no obstante, se acordó que estas imágenes fueran impresas en prendas de vestir que les identificaran y les ayudaran a hablar de sí mismos. Las prendas resultantes entraron a dialogar con las obras realizadas previamente por los compañeros y compañeras de Granada y de Montevideo, formando parte de las muestras realizadas en ambas universidades.

La publicación que aquí se presenta habla del proceso de trabajo desarrollado por estos grupos de alumnos y alumnas, y reúne las obras generadas durante el desarrollo de este proyecto de colaboración interuniversitario. Se presenta como un catálogo de obras, y a la vez, como una recopilación de experiencias y de historias, ofreciéndonos la posibilidad de investigar en relación a las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva que nos involucre desde nuestras vivencias y recorridos, con abordajes personales y colectivos, que amplíen los discursos y enfoques sobre lo artístico dentro de los espacios educativos.

1 COMPARTIEN- DO MIRADAS EN GRANADA

M. Reyes González
Gonzalo Vicci

1.1 NUESTRA PRIMERA EXPERIENCIA CON LAS ARTES ESCENICAS

Para echar a andar el proyecto con los estudiantes de Granada les pedimos que nos contaran cómo fue su primera experiencia con las artes escénicas, y que nos enseñaran un objeto que relacionaran con esa experiencia. Decidimos empezar reflexionando sobre las artes escénicas, y no sobre las artes plásticas y visuales, para plantear un marco de análisis “ajeno” a las experiencias que estos chicos y chicas tenían en la Facultad de Bellas Artes de Granada -espacio en el que no se trabajan las artes escénicas de manera específica-. Esta distancia nos permitió adoptar una perspectiva más holística y general para acercarnos bajo otro prisma al territorio de lo artístico: trajeron objetos que relacionaban con esas experiencias y relataron historias vividas con las artes escénicas que habían sido significativas en sus vidas.

Giacomo Gerboni

Yo traigo esta carretera, la encontré en la basura (...). Me recuerda a un juego de la oca (...). Lo traigo porque asocio los teatros que hacía de pequeño, con mis hermanos, a este juego (...). En ese lugar [montañoso, donde hacíamos los teatros] estaba mi casa y la casa de mi amiga y yo siempre quería jugar a estos juegos con ella, esto me hacía feliz.

José Manuel Domínguez

Lo he elegido [refiriéndose a la escena extraída de la película de animación 'Blancanieves y los siete enanitos' de Walt Disney, 1937] porque me remite al comienzo de por qué estoy aquí... una mezcla de arte y espectáculo. Peter Pan es una de las primeras películas que vi y que más me marcaron. La primera vez que fui al cine fui a ver la Sirenita o la Bella y la Bestia... Mi contacto con las artes escénicas lo relaciono con eso (...). Los personajes Disney son actores dibujados, en un escenario. Tanto es así, que se toman referencias de actuaciones reales. Luego el diseño de vestuario, de escenarios... es igual que en una obra teatral, solo que dibujado.

Elena Marrero

Las fotos hacen referencia a dos momentos diferentes. En este caso, hace referencia a un espectáculo al que fui con el colegio, y ves magos, te hacen juegos de magia para niños chicos... tendría unos 4 o 5 años... Yo lo que recuerdo siempre (era un teatro muy antiguo en las Palmas, que ya lo demolieron) eran las butacas, y el sonido del pasillo de madera que crujía, y olían las butacas a madera antigua. Y el color rojo de las butacas era precioso. Era un burdeos muy bonito. Ese crujido de la madera, cuando pasabas, siempre se me quedó de cuando era pequeña... Yo estaba en las gradas de arriba, y veía a la gente, caminando por abajo... y es lo que más se te queda, la gente caminando por los pasillos de madera crujiendo.

Elena Marrero

La otra imagen es del Palacio de Congresos de aquí. Cuando yo era pequeña actué en ballet, y antes de actuar, la profesora nos puso en el escenario a todas las niñas, con todas las butacas vacías... y yo me quedé así como diciendo "¡Dios qué grande! ¡qué pequeñita soy respecto a esto...!" De hecho actuamos en un sitio tan grande como el Palacio de Congresos de Granada. Después, cuando actué, ilo hice tan mal...! y era por eso, que me sentía tan pequeña... que era por eso... porque veía tanta gente, y era tan grande todo, que recuerdo esa sensación de "¡Dios, qué pequeñita me siento...!" Y la verdad es que no era muy grande, tendría 8 o 9 años.

Elena Marrero

La otra foto, del telón del escenario la traigo porque cuando actué en el ballet, lo primero que toqué fue eso, el telón... que me resultaba una tela tan grande, y yo tan chiquitita, que me quedé diciendo “¡Ostras! ¿cómo se puede hacer esto tan grande?”.

Oihana Cordero

Yo lo he traído porque, aunque no es estrictamente un arte escénica, sí me parece que tiene relación... con el zoo. Yo, de pequeña... enseguida te llevaban al zoo. Íbamos de vacaciones y todos los veranos me llevaban al zoo... y era como muy especial, porque vamos a un sitio, donde vas mirando todo... como cada pequeño escenario... y era un sitio que a mí me parecía fascinante e intrigante al mismo tiempo... y me parece horrible... porque al final es eso, un escenario en el que hay un actor, obligado en este caso, pero ahí está, y hay un público que lo ve.

Rodrigo Laguna

Yo he traído una foto similar [a la de Oihana]. Yo, en Madrid vivo al lado del zoo. Mi tío me llevaba al zoo todas las semanas. [La foto] Es un papagayo montando en bici. De pequeñito me apasionaba. Volví hace poco y ya habían quitado este espectáculo... ¡me volvía loco cómo un papagayo podía montar en bici!

Irene Martín

Por ese afán que tenían los profesores de que hiciésemos teatro, me tocó hacer de Don Mendo en “La Venganza de Don Mendo”, y llevaba una capa parecida a esta, con mi espada, etc. Fue en un cine de mi pueblo, y todos los años había una representación diferente. Luego me tocó hacer la obra “Usted tiene ojos de mujer falta”, de Ponceda. Ibamos a hacerlo en el teatro Calderón de Motril, y me sentía muy pequeña... ¡allí había tanta gente...!

Sájara Vendrell

La piruleta porque lo asocio (el teatro) a la infancia. Yo hago teatro, en Sevilla, Sobre todo títeres. ¡Duelen mucho los brazos! También estoy fuera, con los niños, como animadora. Pero teatro, lo que se dice teatro, hace que no hago tres navidades... y lo echo de menos, porque para mí es necesario. Pero lo que se hace hoy en teatro... (...) Hay obras de teatro ahora que yo no entiendo.

Pilar Quevedo

Yo como imagen he traído una foto de un guiñol, porque fue el primer espectáculo al que fui. Yo recuerdo que todos los veranos había un guiñol que llevaban para los niños, y recuerdo que siempre había un malo que le pegaba al bueno. Desde entonces, cuando veo el diablo, me acuerdo del guiñol, y viceversa... las marionetas me encantan, pero tengo ahí esa asociación... y yo no entendía por qué la gente se ría cuando al otro lo mataban a palos... porque el juego era ese, que uno corría y el otro pegaba... Y creo que esto me ha marcado. He ido de mayor a ver guiñoles y no acabo de cogerle el punto. Las marionetas me gustan mucho, pero fuera de ese cajón en el que parece que solo hay historias para que los niños desfoguen y los padres se los lleven tranquilitos a casa... creo que no tienen una función educativa. Creo que es como el fútbol... nos han engañado.

Cristian Gómez

He traído la máscara como algo significativo porque es curioso que esa máscara se venda en las tiendas de disfraces para niños, cuando tiene muchas connotaciones (...). Hoy en día tiene una connotación política bastante fuerte porque lo ha cogido el grupo Anonimous (...) y otra mucha gente que lo usa como un símbolo reivindicativo contra muchas imposiciones, defendiendo la cultura libre en internet. Puede ser tanto un disfraz para un niño, que realmente no sabe lo que se está poniendo sino simplemente "¡ay, qué máscara más chula!" y por otro lado, para gente adulta, que se la está poniendo para las manifestaciones por las connotaciones políticas que tiene.

Step One - Print out
Step Two - Cut around dotted lines and cut out eyes.
Step Three - ????
Step Four - Profit

Charo Bueno

Recuerdo que yo tenía mi hermana, que ya estaba mayor y tenía novio, y le decía a mi madre “madre, que yo quiero ir a ver los toros” y claro, yo era “la cesta”, porque en mi época a los novios no los dejaban ir solos... Y fui con un vestido rojo, que de eso me trae recuerdos la cinta métrica... porque lo hizo la vecina de mi madre... era rojo de tablas, con terciopelo negro... y fui con el vestido a los toros y un niño se estaba comiendo un bocadillo de salchichón delante mía y me estaba poniendo los pellejillos del salchichón en el vestido.

Paula de la Higuera

Una amiga de mi hermano, la cual estudió Arte Dramático, le preguntó si ella y su compañía de teatro podrían actuar en nuestra casa. Se trata de una compañía malagueña llamada Trasto Teatro y en esta ocasión realizaron en mi casa dos actuaciones, una en sábado y otra en domingo.

La actuación empezaba más o menos a la hora que yo llegaba, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar en mi casa después de una semana fuera de ella. Entré, y estaba todo a oscuras y las paredes del patio estaban plagadas de relojes que sonaban incesantemente. También había un olor que no me resultaba familiar porque uno de los personajes estaba cocinando en una esquina del patio. Así, el olor también influía en la creación de una atmósfera inquietante, misteriosa e, incluso, escalofriante. Los personajes se movían continuamente entre los miembros del público de forma agitada por lo que era inevitable sentirse parte de lo que allí estaba ocurriendo, y sentirse en tensión porque era una obra trágica.

Jamás había tenido una experiencia así, en la que yo como público formara parte de la actuación hasta el punto de querer intervenir ayudando a un personaje que sufría porque estaba atrapado o gritándole a otro que dejara de causarle dolor al resto.

Irene Rivera

La primera vez que fui al teatro fue porque a mis papás los invitó la hermana de mi maestro de baile, pero yo estaba como chica... y entonces el teatro, es muy grande, es el mas grande del pueblo... me arreglaron y me llevaron pero luego empezó la obra y era muy fuerte... es que yo tenía 6 años y la obra era "la Cenicienta regresa"... y tenía un poco de sexo... y los padres no querían que viera nada. Y me pusieron el programa delante de los ojos todo el tiempo, y no vi nada... entonces había un hilo que tenía un globo, y había volado y se había quedado pegado en el techo. Entonces como yo estaba así... solo estaba así mirando el hilo, hasta que oí los aplausos. El hilo estaba cerca del aire acondicionado y volaba (...). Cinco años después volví y seguía colgado el hilo...

Los debates emergidos durante los relatos estaban poniendo en juego valores y categorías que asociábamos con lo estético, lo que nos hizo pensar que podríamos extrapolar las experiencias que habíamos vivido con las artes escénicas a las que tenemos en relación a las artes plásticas y visuales. Habíamos detectado mitos, prejuicios y preconcepciones en relación a las artes escénicas que también podíamos identificar cuando nos posicionábamos como artistas, como alumnos y alumnas de Bellas Artes y como usuarios de arte y de cultura visual.

Las reflexiones nos estaban ayudando a pensar sobre nuestro lugar en la producción artística y sobre el papel que juegan las instituciones, sobre cómo nos condiciona políticamente el espacio donde se desarrolla la experiencia artística y sobre las condiciones de expectación de lo artístico. Estábamos poniendo sobre la mesa nuestras expectativas en torno a lo artístico (lo que considerábamos o no bello, feo, lo que legitimábamos y lo que no), en torno al uso del arte (la relación del arte con el deleite, con el espectáculo, la mofa, la crítica o la política), y sobre el lugar que pensábamos que debían ocupar los públicos en relación a nuestras producciones.

Aparecieron diversos recuerdos donde lo central estaba en la condición experiencial de lo vivido: con quién estábamos, qué hacíamos, un familiar, la niñez... donde lo importante no era tanto lo que se hizo, sino cómo y con quién se hizo. Aparecieron lugares impregnados con estos recuerdos: el ZOO, un teatro, la vía pública, una sala de fiestas, el colegio. ¿Cómo determinaron estas experiencias las ideas que manejamos en relación a lo artístico, nuestras expectativas,

nuestros valores y categorías estéticas? ¿Cómo determinaban nuestra posición como artistas, como estudiantes de Bellas Artes?

Estos debates trajeron consigo la creación de unos collages, con los que los estudiantes trataron de dar respuesta a la pregunta “¿cómo me veo yo como artista o estudiante de Bellas Artes?”.

1.2 DEL RELATO AL COLLAGE

En esta etapa del trabajo intentamos generar un espacio de experimentación donde lo importante fuera la reflexión en torno a las experiencias relatadas por los estudiantes de Granada. Para ello les propusimos recuperar los relatos que habían descrito los compañeros y compañeras en la sesión anterior hablando de sus experiencias con las artes escénicas, y que pensarán de qué forma los elaborarían nuevamente, realizando un collage, pero esta vez pensado en dirigirlo a otros públicos, distintos a los descritos en las experiencias. ¿Cómo sería esa nueva puesta en escena o imagen? ¿A qué público estaría orientada?

De esta forma las experiencias personales de los compañeros y compañeras servían para ser “apropiadas” por los demás, teniendo en cuenta la situación de cada uno. Es decir, les propusimos que se “apropiaran” de la experiencia del “otro” y la vincularan con un espacio específico y con un público específico, y luego, a partir de ese proceso, generarán con collage una imagen.

Lo importante, en este punto del proyecto, no era el resultado final contenido en ese collage sino por el contrario, el proceso de trabajo íntimo a través del cual cada uno se cuestionó su emplazamiento, el lugar que ocupaba en la institución permeado por el interés personal, por las expectativas de estudiar una carrera y compartir (o no) intereses, inquietudes y visiones sobre la creación artística. En esencia, estábamos empezando a contactar con la premisa “¿cómo me veo yo como artista o como estudiante de Bellas Artes?”.

Con la creación de los collages comenzaron a tomar protagonismo no sólo los aspectos de realización formal de la imagen, sino el discurso contenido en los trabajos y en los intercambios que se generaron a partir de las conversaciones con los alumnos y alumnas cuando mostraron sus collages a los demás estudiantes. Se discutieron aspectos que colocaron a los estudiantes en un lugar desde el cual pudieron poner en cuestión sus propias posturas y al mismo tiempo comprender las de los demás.

Hablamos, entonces, de cuestiones relacionadas con la estética, preguntándonos qué criterios estéticos manejábamos. Reflexionamos sobre qué se supone que es bello o no, malo o bueno, qué es lo permitido y no permitido, lo apto o no apto. Conversamos sobre la presencia de “la norma” en lo artístico, y sobre cómo la asumimos, la repelemos o la incorporamos a nuestro repertorio sin apenas darnos cuenta. Nos preguntamos, a su vez, quién dice qué está bien o mal, revisando los mecanismos de poder que condicionan la construcción de nuestro gusto y de nuestra mirada (lo que nos hacen ver, lo que nos hacen ser, lo que nos hacen estudiar, aprender, valorar). También hablamos de qué enseñamos o no enseñamos de nuestro trabajo, de lo que vemos y lo que no, lo que no queremos ver y lo que no nos dejan ver, considerando cómo algunas miradas institucionalizadas condicionan y legitiman el sentido de nuestras creaciones, planteándonos qué tipo de imágenes son apropiadas para qué públicos, y por qué. Hablamos también sobre cómo nos posicionamos y nos queremos posicionar en ese entramado, reflexionando sobre cómo se legitima nuestro trabajo, y cómo legitimamos nosotros al público que ve nuestro trabajo. Nos planteamos qué espera ese

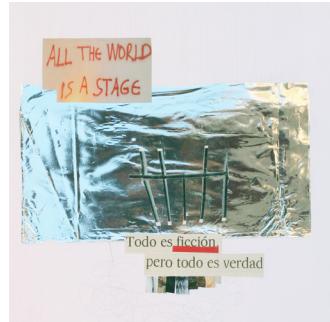
público de nosotros, como artistas, y qué esperamos y deseamos nosotros como artistas, frente a lo que otros esperan o desean de nosotros. Hablamos sobre cómo nos colocamos en el escenario de lo artístico, sobre la “escenografía” en la que nos movemos marcada por el sistema del arte, sobre lo que se supone que está “delante y detrás del telón” cuando creamos o representamos, y sobre dónde está la ficción o la verdad en nuestras representaciones. Hablamos de la figura del artista como “payaso”, como alguien predestinado a formar parte del mundo del espectáculo, o como un “superhéroe” que trata de comprometerse con la realidad política y social. Y discutimos también sobre qué espacios encontramos para ser nosotros mismos, a pesar de esas “escenografías” en las que nos sumergimos.

Claramente, aparecieron en menor o mayor medida los acentos, los intereses personales y fundamentalmente las experiencias de cada uno de ellos y ellas exponiendo dudas y conflictos presentes cotidianamente en su formación y recorrido institucional, pero al mismo tiempo la experiencia de lo “artístico” ya pasada, colocada nuevamente en el centro, y puesta en debate de alguna forma por los pares. El carácter emotivo y personal se unía a la construcción del collage, que se completaba cuando cada uno relataba y justificaba las razones de su composición.

En resumen, la posibilidad de situar en los propios estudiantes el centro de la reflexión sobre la producción del objeto, nos permitió colocar el centro de atención en los mecanismos de construcción de los discursos que en relación a lo “artístico” se elaboran o influyen desde lo institucional. Es decir, propiciamos un espacio que

permitía poner en cuestión los lugares comunes o las miradas exógenas en relación a la producción artística, el rol de los artistas, lo instituido, las formas de ser espectador. Lo que estaba en juego en cada uno de los collages elaborados era al mismo tiempo la mirada de ellos en relación a los otros y sobre ellos mismos, en tanto estudiantes de arte, de una institución académica, pero también en su condición de sujetos con experiencias personales e intereses contruidos desde esas experiencias, no siempre explícitas.

De esta forma la herramienta del collage operó como un disparador que permitió, al mismo tiempo, colocar en escena las certezas y prejuicios de cada uno y ponerlas en cuestión, tomando como eje las experiencias personales, y por otra parte centrar el interés en la reflexión acerca de los mecanismos que utilizamos para estructurar los discursos, a qué somos permeables y de qué manera construyen nuestras nociones de “artista”, “obra” y “espectador”.

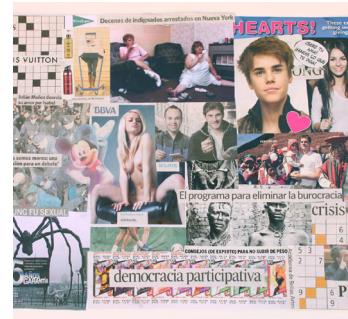
Oihana Cordero

Irene Martín Melguizo

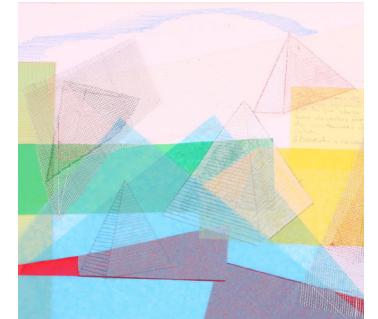
Giacomo Gerboni

Rodrigo Laguna

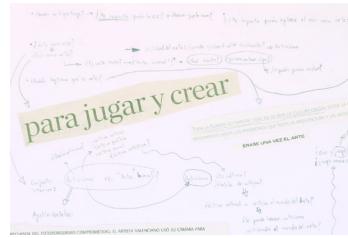
Elena Marrero

Pilar Quevedo

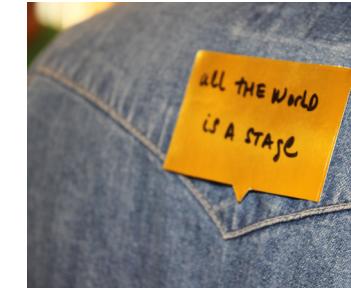
Sájara Vendrell

Cristian Gómez

José Luis Morales
Moya

Collages realizados por los alumnos y alumnas de Granada.

Imágenes del taller realizado en Granada.

1.3 OBRAS DE GRANADA

Los collages desarrollados por los estudiantes, así como sus reflexiones, sirvieron de base para que cada alumno y alumna pudiera continuar desarrollando una nueva imagen afrontando las resonancias que el proyecto estaba dejando en él o en ella. Les propusimos, de esta forma, que continuaran evolucionando el sentido de su collage para llegar a una nueva composición que tratara de dar respuesta a la pregunta *“¿cómo me veo yo como artista o como estudiante de Bellas Artes?”*.

Les propusimos que trabajaran su imagen con la técnica que desearan (pintura, fotografía, collage, técnica mixta, etc.) teniendo en cuenta que el formato definitivo sería digital (lo que nos permitiría, posteriormente, intercambiar los trabajos de manera ágil con los compañeros y compañeras de Montevideo). Teniendo estos factores en consideración, los alumnos y alumnas se embarcaron en la búsqueda de una imagen que les identificara, que mostrara su posición ante esta cuestión.

El seguimiento y la evolución de estos trabajos, hasta llegar a su consecución definitiva, se hizo tanto a nivel individual como grupal. Se pusieron en común las dudas sobre la forma de resolver las obras, ayudando colectivamente a encontrar soluciones para que la apreciación de la imagen resultante se acercara lo máximo posible al mensaje que cada estudiante deseaba proyectar. Para facilitar este proceso, cada alumno y alumna preparó un breve texto que acompañaba a su trabajo.

Las obras que se muestran a continuación, como resultado de este proceso, formaron parte de la exposición Compartiendo Miradas: Montevideo-Granada que se desarrolló en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, del 17 de abril al 5 de mayo de 2013.

Daniela Hajkova
HUELLAS, 2012

Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Así lo indica el amor a los sentidos... Así empieza el libro de Metafísica de Aristóteles. Saber, amor, naturaleza... Podrían ser también las causas y los motivos de mi búsqueda. Una búsqueda constante y vital, con muchas respuestas y más interrogantes. ¿Buscamos lo que somos o somos lo que buscamos? ¿Es más real lo que vemos, lo que sentimos o lo que pensamos?

La creación artística es comparable a la actividad de un viajero que va descubriendo mundos existentes pero desconocidos, sorprendentes, superando fronteras y barreras, creando a la vez un mundo interior donde también se puede viajar sin tener que desplazarse físicamente, un viaje en el silencio donde ya no interviene el ruido del caos, que puede ser inspirador pero a la vez agotador. Es la misma inquietud de descubrir la esencia de las cosas, lo verdadero, enfrentarse a otras realidades, ampliar el horizonte donde el artista-viajero está en una búsqueda constante para encontrar caminos posibles e imposibles. Los viajes tienen un punto de partida, se plantea la llegada, pero el destino siempre puede cambiar. Y el viajero-artista también cambia, nunca será siempre el mismo.

Yo encuentro mis caminos en la expresión plástica a través de los materiales más elementales, primarios y simples. Es donde mejor puedo sentir y observar el sentido físico y metafísico del mundo, la relación de la naturaleza y el hombre, desmaterializar la materia y materializar lo espiritual, dejar fluir y transformar, crear libertad, un viaje sin límites donde, como dice Germano Celant, se producen hechos mágicos y maravillosos.

Cristian Gómez

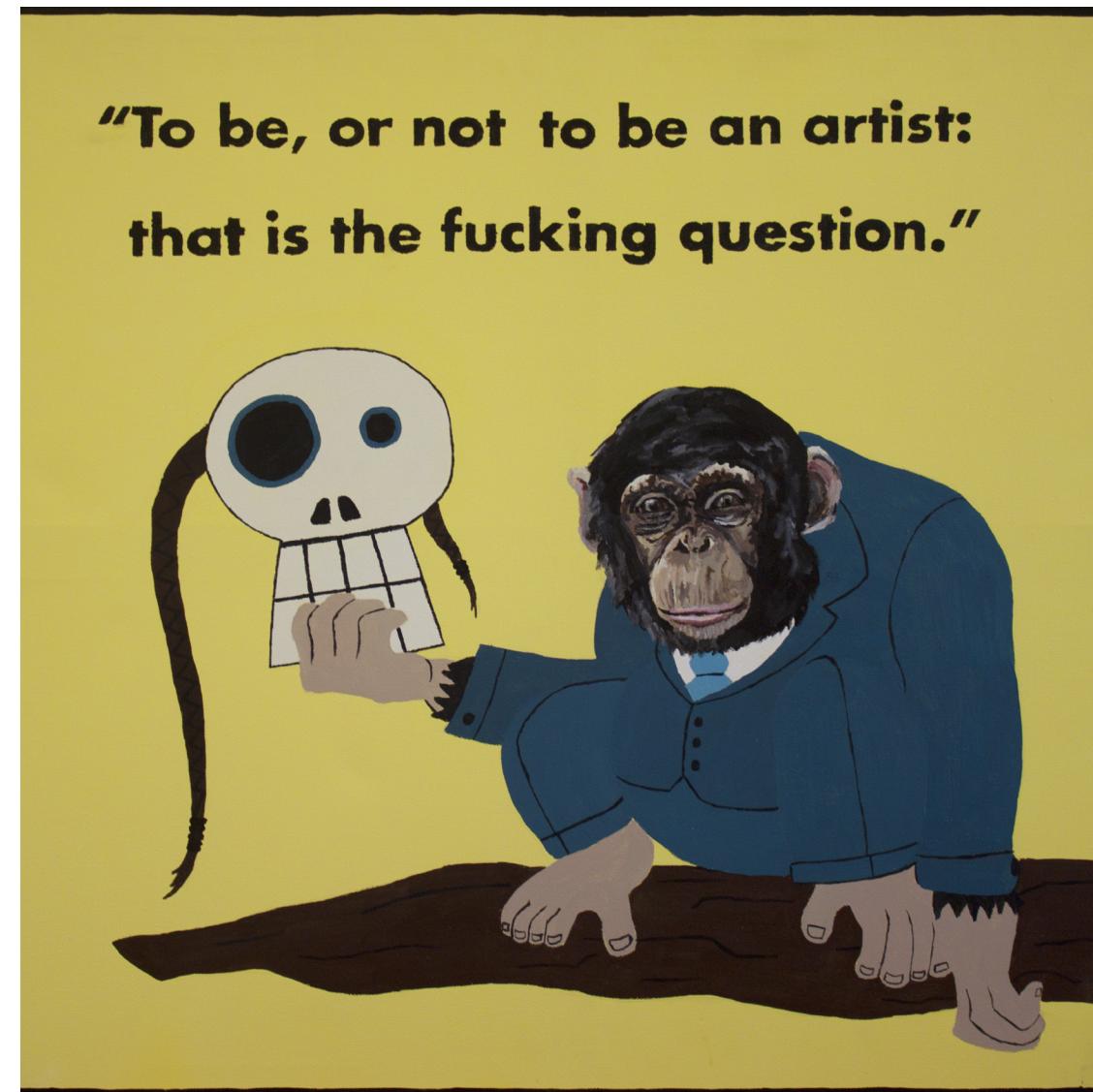
TO BE OR NOT TO BE AN ARTIST, THAT'S THE FUCKING QUESTION,
2012

¿Quién ve mi obra artística? ¿Me importa quién la vea o qué opinen acerca de ella? ¿Puedo realizar obra artística sin pretensión alguna? Como cuando era niño, creando jugando y jugando creando; con la misma ingenuidad e indiferencia que hace tanto tiempo que perdí. Sin tener que dar explicaciones de nada, a nadie. ¿Es eso arte? ¿Es entendible el arte como juego, como ocio, sin más? ¿Es esto arte vacío y banal? ¿Quiero contar algo banal, o tan siquiera... quiero contar algo? ¿Qué es lo que quiero contar?

Estas preguntas enmarcaron la creación de este trabajo y me generaron un conflicto interior acerca de si quiero ver mi producción plástica como algo intimista y ajeno al mundo artístico, o de si puedo aprovechar este arte para hacer algo crítico y útil para la sociedad; algo menos "banal": Artivismo vs. Arte banal. ¿Quiero hacer una crítica cultural, política, social y artística? ¿La crítica artística conlleva una crítica cultural, y por ende, una crítica del mundo del Arte?

En este momento de conflicto pensé en por qué no podía unir ambos mundos, el del juego como arte, como ocio y diversión sin pretensiones trascendentales, incluso como humor; y el arte crítico. Entonces actuó el factor azar: vi, entre las revistas que utilizábamos para la realización de collages en el taller, un "Chimpa Mimoso" en una revista de juguetes. Lo primero que me vino a la cabeza fue un chimpancé trajeado, crítico y teórico del arte, erudito y juicioso, valorando mi obra, como apta o no apta para el mundo del Arte. Semejante imagen absurda y disparatada me causó gracia. ¿Me importaba lo que pudiera opinar el chimpancé? ¿Acaso yo o mi obra está a merced de ese chimpancé? ¿Tengo o quiero seguirle el juego a ese chimpancé?

"To be, or not to be an artist, that is the fucking question" es la síntesis de esa tormenta de ideas. ¿Quiero ser un artista y formar parte del Mundo del Arte? Esa es la cuestión.

Charo Bueno
EL ABANICO DE MI INFANCIA, 2012

Una de las vivencias que he tenido
es muy bonita...
Se trata de un abanico
que estaba en el desván de mi casa.
Mi edad en aquella época, cortita era.
Era una niña inquieta y curiosa,
amiga de verlo todo.
Subía a la parte de arriba de mi casa
y buscaba mi abanico... mi gran abanico.
Mi abanico era verde,
adornado con flores malva y blancas,
y en el estío, nuestro consuelo era.
Todos te buscábamos cuando el calor venía,
y nuestro consuelo eras, abanico mío.
¡Cómo me gustabas!
Y en la nostalgia me sigues gustando,
abanico mío.
Abanico mío, tú en mi niñez
significabas mucho para mí.
Tú me dejaste marcada para siempre
con tu color...
decoraciones malvas, hechas con esa sutileza, con esa simplicidad.
Abanico mío, no te olvido.
Y cuando en la tienda veo un abanico verde,
te vienes a mi memoria.
Abanico mío,
por tus tonos entré a hacer Bellas Artes.
Abanico mío... cómo te añoro.

Elena Marrero
IMAGINARIOS, 2012

ILUSIONARIOS:

Esos pequeños mundos que imaginamos, que vivimos o que nos gustaría vivir.

IMAGINARIOS:

Esos momentos en los que nos evadimos del mundo y pensamos en dónde, o en qué parte podríamos estar.

EVASIONES:

Imágenes en las que pensamos, recuerdos de aquellos momentos de felicidad.

RECUERDOS:

Esos álbumes de fotos donde dejamos nuestra pequeña existencia, el recuerdo, nuestra fantasía, nuestros imaginarios...

ARTE, MI ARTE:

Mi ilusionario, mi imaginario, mis evasiones, mis recuerdos.
Esta soy yo, como artista.

Enrique Valverde
"BELLAS HAMBRES", 2012

¿Es el estudiante universitario mercancía? ¿La institución universitaria funciona como una gran maquinaria de producción?

Es sabido que un porcentaje elevado del alumnado ha de ser aprobado cada curso académico. Esto responde a unas cuestiones que tienen que ver más con lo económico que con lo puramente académico: se debe respetar un tanto por cierto de tasas de aprobados, de lo contrario se generaría un colapso entre los universitarios de nuevo ingreso y los que no han superado las asignaturas. Pienso que esta problemática repercute en la calidad de la docencia, y también en el nivel de implicación del alumnado: para evitar estos colapsos, la solución es bajar el nivel exigido en las diferentes materias para lograr así un alto porcentaje de aprobados. Aunque la universidad es considerada como una institución pública, situaciones de este tipo describen funcionamientos propios de una institución privada, pues necesita de elevados y continuos ingresos económicos.

Las últimas reformas y recortes económicos en Educación sucedidos con la crisis económica en España, han encarecido las tasas de matriculación. A esto se añade que la implantación del Plan Bolonia está siendo ampliamente cuestionado, debido a los problemas que está generando su puesta en marcha.

Entre todo ello se hallan los sueños, ambiciones o anhelos de cientos de personas, como yo, que escogen la carrera universitaria de Bellas Artes como la mejor opción para labrar sus futuros. Invertimos gran cantidad de tiempo y dinero con la esperanza de que seremos recompensados. Pero el panorama actual español con respecto a la situación laboral no es muy halagüeño, y la inmensa mayoría de los graduados y licenciados no consiguen un trabajo adecuado a sus expectativas y formación.

Esta obra representa lo que siento ante los ojos de esa gran maquinaria burocrática: soy parte del engranaje, una pieza más que aporta su dote económica. Una ficha más (una ficha del alumnado), cuantificable, y sustituible. Como contrapunto incorporo imágenes de mi visión personal, con mis errores y aciertos, anhelos, propósitos, reivindicaciones, fantasías y sarcasmos.

The image shows a collage of a university student registration form and a calendar. The form is from the Universidad de Granada, course 11, 2012, for the subject "ENCUENTRO DE CULTURA Y COOPERACION CREATIVA". It includes fields for name, surnames, birth date, and department. The department is "Arte Libre en la calle". There are also fields for family and course addresses. A calendar is visible with a painting of a person in a boat. At the bottom, there is a warning from the health authorities: "Las autoridades sanitarias advierten: BellasArtes no puede matar DE R.I.S.A".

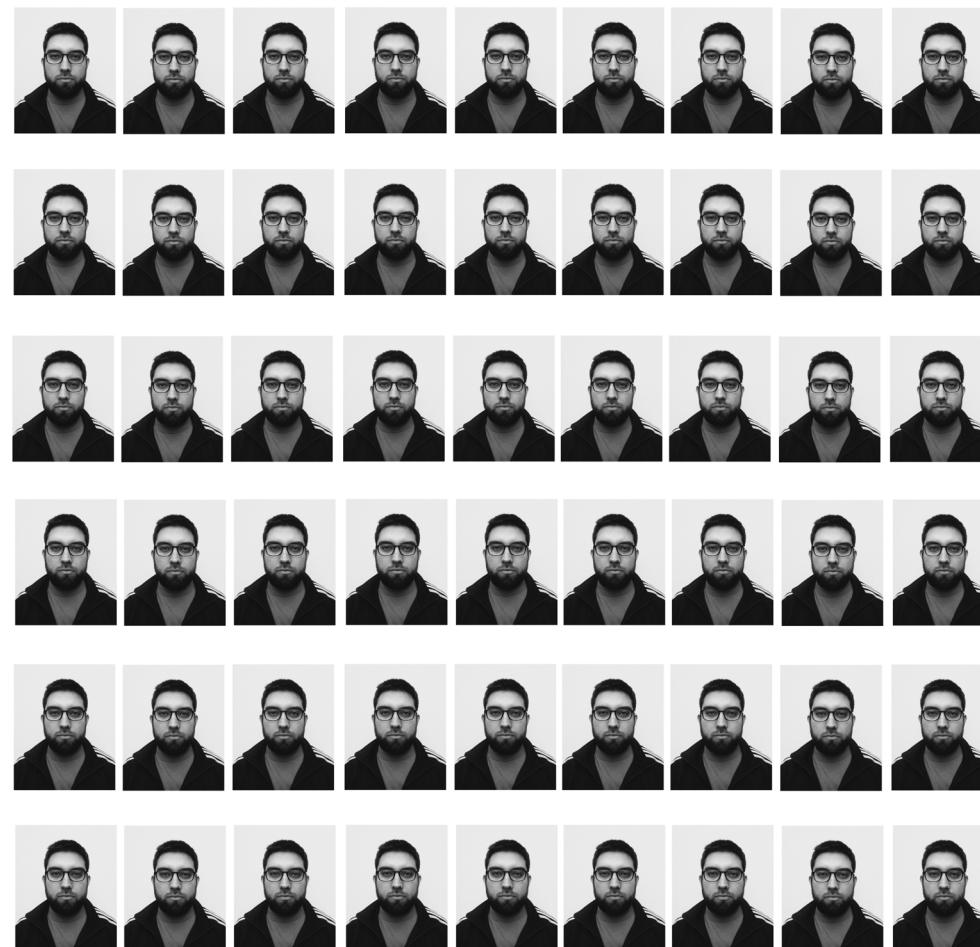
Fernando García
DIBUJANDOMENOS, 2012

Retícula retentiva de memoria donde cada uno y cada situación, pasada y por pasar, nutre mi persona, modelándome como sujeto.

La acción de dibujar sobre mi retrato hace explícita la influencia que ejerce sobre mí cada persona del colectivo, lo que no tengo poder ninguno de controlar.

No sé qué pasará con la obra, depende de cada cual.

Como artista voy a la deriva pero de vez en cuando veo mi cuaderno de bitácora para ver cuál ha sido mi búsqueda. Cuando hago este ejercicio me doy cuenta de cómo cambia mi retrato con cada acto vivido y lo que queda por venir, pero siempre disfruto del momento.

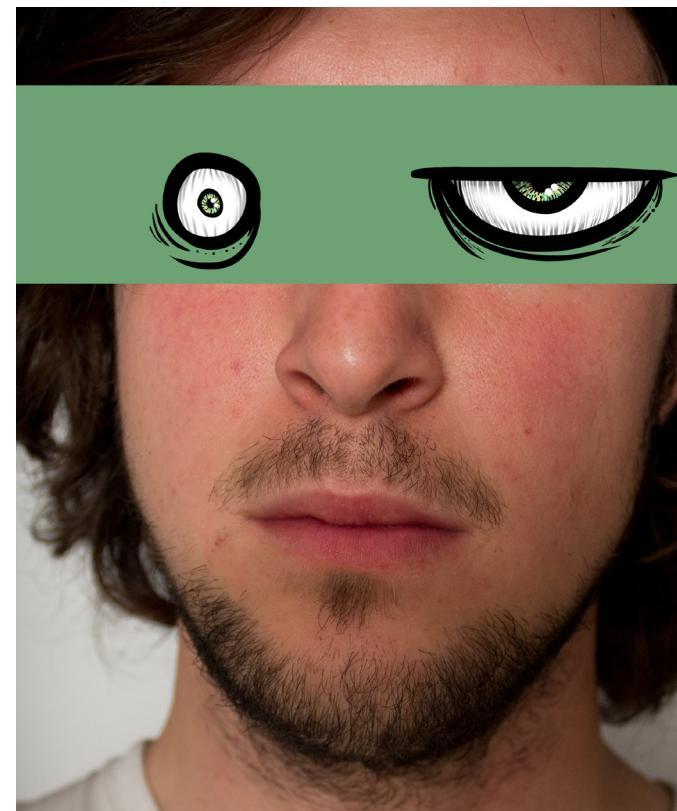

Giacomo Gerboni
OCCHI-OJOS, 2012

Ognuno ha due occhi.
Ho sentito dire che sono gli specchi dell'anima.
E il brutto è che non puoi cambiarli.
Sono due, sono i tuoi,
sempre.
Più passa il tempo e più crescono.
Più passa il tempo e meno vedono.
Li puoi coprire, li puoi chiudere, ma non li puoi sostituire.
Mia madre mi ha fatto degli occhi.
Il mondo mi ha dato qualcosa da vedere.
Io me ne sono disegnati di nuovi.
Per non proteggere gli altri.
Io me ne sono disegnati di nuovi.
Per vedere cose che non esistono.
Io me ne sono creati di nuovi.
Per non far passare il tempo.

Cada uno tiene dos ojos.
He oído decir que son los espejos del alma.
Y lo malo es que no puedes cambiarlos.
Son dos, son los tuyos,
siempre.
Más pasa el tiempo y más crecen.
Más pasa el tiempo y menos ven.
Puedes cubrirlos, puedes cerrarlos, pero no puedes reemplazarlos.
Mi madre me ha dado dos ojos.
El mundo me ha dado algo que ver.

Yo me los he dibujado de nuevo.
Para proteger los otros.
Yo me los he dibujado de nuevo.
Para ver cosas que no existen.
Yo me he creado dos nuevos.
Para no hacer pasar el tiempo.

Irene Martín Melguizo
TIEMPO, 2012

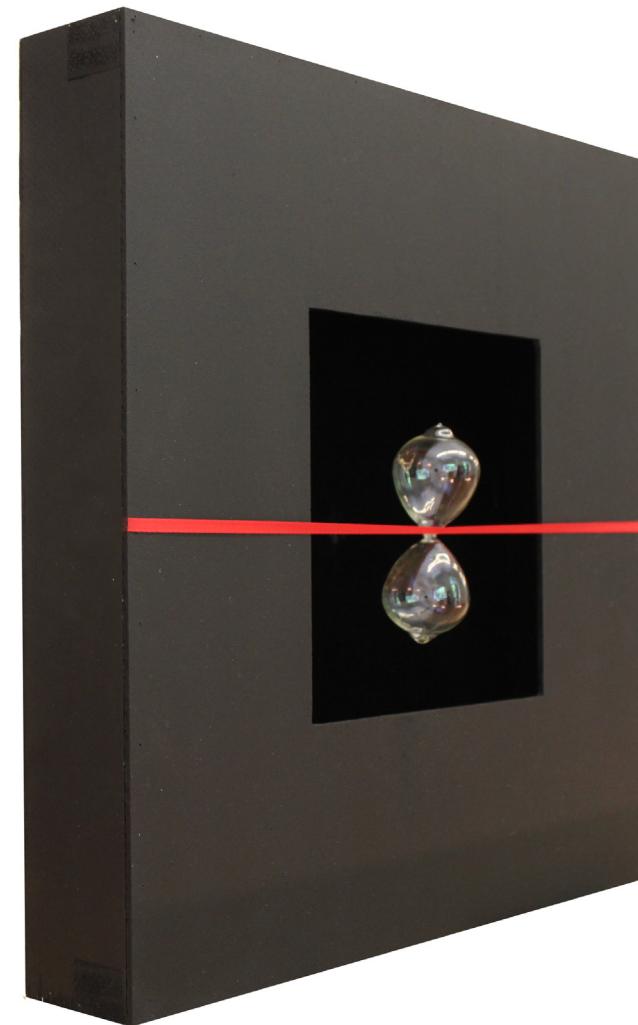
Silencio. Silencio como el que presento al finalizar un gran esfuerzo físico. Silencio que expando ante la curiosidad de un leve murmullo. Silencio al ver que tu vida se escapa entre mis manos, sin poder hacer nada, ni todo el oro del mundo, ni los mejores avances científicos o técnicos en el ámbito de la medicina servirían ahora. Silencio que invade mi cuerpo ante la trágica noticia y al que le prosigue un hondo sentimiento que vacía mi interior despojándome de cualquier fuerza y haciéndome ver esa cruda realidad. Tan sólo el silencio y ese maldito reloj que no descansa en ninguno de sus pasos.

Tiempo, ese silencioso caminar, incesante, incansable, anti-derrota, invisible, materia escurridiza donde las haya y que sin embargo dibuja y lo crea todo.

Con mi arte pienso en el tiempo en silencio: tiempo detenido ante la que resulta ser la primera expectación de un hijo recién nacido, tiempo detenido en el contacto amoroso de los cuerpos, tiempo cotidiano o histórico, tiempo circular y que circula, tiempo, en definitiva, como bucle o espiral que devora y crea.

Pensar en torno al tiempo es hacernos preguntas sobre nosotros mismos, es ahondar en nuestro conocimiento individual y colectivo. Quizá el tiempo sea camino no sólo para marchar en él, sino para conocer en él, para conocerse en él.

Lo mismo ocurre en el arte. Considero que el arte obra el prodigio de congelar el tiempo de aquel que lo experimenta, que la creación artística es una verdadera certeza continuada del que lo practica, un camino de virtud que eleva al ser a lo más alto permitiendo que éste sea conocedor como nadie de su propia conciencia en el mundo, conciencia a la que llega a través del conocimiento del otro y de todo aquello que le rodea.

Irene Rivera
PRESA, 2012

El “yo” como “otros” es el tema que me inspira como estudiante de Bellas Artes. A su vez, el ignorar y cuestionar pensamientos y construcciones culturales que nos llevan a pensar “ya todo está hecho”, “de qué vas a vivir”, “me gusta, o no me gusta”.

El arte me ayuda a reflexionar sobre temas como la identidad, mi relación con los materiales, el tiempo de elaboración que requiere un trabajo, el valor de la obra, el sentido de mi propia trayectoria, etc. Pero a la vez soy consciente de que todos estos aspectos me encarcelan: yo y mis inquietudes somos más que eso...

Por qué me interesa el arte es algo que no se puede explicar. Es decir, yo he decidido ARTE = porque LO NECESITO.

José Luis Morales Moya
CRUCE DE MIRADAS, 2012

Cierro los ojos y miro al pasado. Visualizo mi primera representación teatral como actor: con ocho años de edad asistía, caracterizado de monaguillo, al bautismo de un muñeco que una niña portaba en sus brazos. Frente al pórtico de entrada de la iglesia y ante la atenta mirada de todo un pueblo expectante “jugábamos” a considerarnos parte integrante del adoctrinamiento católico que promovía la época. Eran los años 70. El temor, nuestra pequeña conciencia convertida en diablillo, fijaba su mirada en cada paso del ritual a la espera de señalarnos un error inapropiado.

Sobrevuela una mirada, intangible pero intensa, controlando los hilos del espectáculo (real o ficticio) de un mundo gris. Es el poder que doblega las voluntades individuales. Iglesia y Estado, bajo la dictadura, formaban un tándem simbiótico a los que se debían obediencia y sumisión.

Otra mirada, la mía en la actualidad, observa la escena lejos ya de esa atmosfera opresiva. Lo hace desde tiempos renovados que revisten la memoria, como lo haría Klimt, iluminando aquellos oscuros momentos que adolecían del color de la libertad. Un presente redimido de ataduras donde el arte, mi arte hoy, expande sus alas y muestra la visión colorista de lo que hubo de ser y que por fin recupero.

Afortunadamente, la luz y el color volvieron. Y las miradas... nos pertenecen.

José Manuel Domínguez
LA BELLA Y LA BESTIA, 2012

Todo empezó cuando solo tenía unos 4 ó 5 años. Cuando en el cine de verano de mi pueblo vi por primera vez una película, era el estreno de 'La Sirenita' de Walt Disney, todo un mundo de color y música que se movía armónicamente ante mis ojos. Nunca olvidaré ese momento y las sensaciones que experimenté con ello. Sin duda, debió influirme, dado que me es prácticamente imposible separar la experiencia artística de la idea de espectáculo.

Aquella película de dibujos animados, junto a todas las que le siguieron de la misma compañía, activaron en mí la conciencia creativa. Reconozco haberme sentido identificado con algunos aspectos intrínsecos en la narración de algunas de esas historias. Por ello decidí que este trabajo sería un guiño al origen del camino que me trajo hasta la Facultad de Bellas Artes. Una especie de homenaje a los clásicos Disney.

Al desear algo imposible de obtener, el deseo aumenta, a veces hasta llega a convertirse en una obsesión. A mí me ocurrió algo así cuando era pequeño. Existían una serie de muñecas, muy similares a la antológica Barbie, que materializaban a los personajes de Disney. Pero al parecer no eran el juguete con el que se esperaba que un chico como yo debía pasar las horas; de alguna manera, lo tenía prohibido. Jugar con esos muñecos era lo que más anhelaba. Afortunadamente pasaba los veranos jugando con mi prima Sandra, con ella podía dar rienda suelta a esos deseos porque ella compartía conmigo todas esas muñecas y la devoción por las historias que narraban esas películas.

Con 24 años, soy un enamorado de los musicales que aspira a enfocar su carrera profesional al figurinismo o a la caracterización. Por tanto, esas prohibiciones, verdaderamente dolorosas para un niño, es evidente que han tenido el efecto contrario.

Este trabajo ha consistido en realizar una fotografía habiendo caracterizado a mi prima Sandra y a mi padre como 'La Bella y la Bestia', en mi casa, de forma cotidiana, asignándoles esos personajes porque los identifico con mi relación con ellos. Mi padre es alguien a quien veía autoritario y a quien, en cierto modo, temía; pero con el paso del tiempo vi cómo su corazón se ablandaba y me sentía cada vez más comprendido por él, algo muy similar a la transgresión que sufre la Bestia. Por ello elaboré una máscara tomando el molde de la cara de mi padre con escayola y posteriormente modelándola con pasta y cubriéndola de pintura acrílica y peluche. Vestir a mi prima con ese traje dorado que diseñé para ella era una manera de agradecerle lo que pude experimentar de niño. De hecho lo que sucedió la tarde que hicimos la fotografía fue muy significativo: de algún modo retrocedí en el tiempo y volví a vivir uno de aquellos momentos en los que nos reíamos tanto juntos cuando éramos niños. Respecto a mi padre, fue una grata sorpresa que accediera a colaborar conmigo para este proyecto, lo que, sin duda, fue una buena señal. Estas son el tipo de experiencias que me brinda el arte, las que me hacen crecer y las que me mueven, a día de hoy, como estudiante de Bellas Artes.

Oihana Cordero
SIN TÍTULO, 2012

Creo que vivimos inmersos en un entramado complejo de ideas, ficciones y realidades que cada persona intenta descifrar y vivir. Lo que nos atañe a las personas y a nuestra relación con el mundo es lo que atañe al arte, sean cuales sean sus pretextos y sus formas. No somos artistas, somos analistas, del entorno y de nosotros mismos. Nos expresamos en un lenguaje cifrado que responde a los códigos del arte, sin verdades absolutas, desde el convencimiento de lo que uno hace. Solo necesitamos una cosa: un público, una audiencia. Y ésta puede estar en cualquier lugar. Pueden ser mil o puedes ser tú.

Paula de la Higuera
RASTRO, 2012

En el interior del vientre materno no tenemos conciencia de nuestro cuerpo; no sabemos dónde empieza y dónde termina. De pequeños, tenemos la necesidad de intervenir de alguna forma en nuestro entorno, por eso a los niños les fascina lanzar objetos al suelo y ver que su acción causa un efecto porque alguien los recoge, meter las manos en la comida, tocar todo lo que tienen cerca... Así comienzan a sentirse parte de algo, porque intervienen en su entorno y lo modifican.

Creo que de una manera o de otra siempre permanece en nosotros esa inquietud y ese interés por crear partiendo de todo aquello que nos mueve por dentro. Sentimos la necesidad de representar nuestras experiencias, y aunque a veces creamos que por mucho que lo intentemos no conseguiremos transmitir algo que sentimos por ser demasiado intenso es posible hacerlo mediante equivalencias a través del lenguaje artístico.

Es igual que cuando uno se siente o bien inmensamente feliz o bien preocupado y contrariado y necesita hablarlo con alguien. En el arte, mediante una infinidad de procesos, se puede compartir cualquier suceso, vivencia, sentimiento, opinión, duda, reflexión y sensación. Esto es lo que he querido reflejar en mi trabajo: mi necesidad dentro del mundo del arte y, por consiguiente, dentro de la vida, de dejar mi huella y configurar algo que acabe formando parte de cualquier lugar, cualquier situación o cualquier persona.

Pilar Quevedo
PIRÁMIDES INVERTIDAS, 2012

Las cicatrices del artista nunca curan, son como arañazos que surcan su epidermis en un cicatrizar inacabable, cambian de lugar, se mutan en troqueles de broca, en surcos de arado, en esgrafiados constantes, que son cubiertos con gasas húmedas, con gasas secas, con barro de la tierra que los vio nacer y que con el paso del tiempo los ha hecho invisibles.

Su piel es una costra con muecas, semejante a la culata del fusil de un soldado, batallas ganadas en un costado, batallas perdidas en el otro. Es un mapa en relieve, formado con heridas nuevas y sangrantes y heridas viejas desvanecidas.

Su vida, una partida de ajedrez interminable que acaba en tablas la mayoría de las veces. Busca sin cesar la jugada maestra que le lleve al Jaque Mate, pero el Rey Blanco se mueve con agilidad y sus piezas negras no llegan a alcanzarlo.

Su muerte, es diaria al ver disiparse sus sueños y caer de bruces sobre la fina madeja tejida por la noche por sus monstruos de colores, que se le cuelan en el descanso y son ya parte de su existencia.

Con tantos compañeros en pleno movimiento y cambio, es difícil a veces sonreírle al sol, su deambular diario se parece más a una nube que recorre la faz de la tierra mirando desde arriba lo que acontece en ella, sin llegar a entenderlo.

Su alma, un bajorrelieve.

Los artistas somos pirámides invertidas llenas de tesoros, que surcan las aguas de todos los ríos, encallando en las arenas más superficiales, ya que a veces nuestros submundos viven a flor de piel y se enredan en el limo de los lechos de los ríos.

Reyes González

LA CASA DE LA PRADERA/ LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE, 2013

En nuestro contexto cultural existen muchos mitos que idealizan el concepto de artista: el artista como genio, como portador de un don divino, de una habilidad que lo diferencia del resto de la sociedad; el artista bohemio, el que expresa magistralmente sus emociones, el que encuentra sin buscar, el que posee un nombre que lo engrandece, etc. Estas nociones han labrado una base bucólica, una especie de pradera artificiosa sobre la que se levantan, con una arquitectura muy consolidada, las nociones de arte y los mecanismos de legitimación cultural que manejamos, que nos confirman y que nos 'conforman'.

Hace tiempo aprendí que la realidad no produce discursos, sino que somos nosotros los que producimos discursos sobre la realidad. Las nociones sobre lo artístico son y han sido construídas y reconstruídas por nosotros. Sobre ellas hemos levantado un sofisticado engranaje de carácter comercial y financiero que incluye nuestro trabajo en el mundo de las finanzas: una pirámide invertida coronada por la figura del sponsor, y apoyada en la frágil y a veces incluso inapreciada base del público.

Una apropiación no dirigida o prefabricada de estas nociones permite pensar al artista no como alguien idealizado ni ajeno a la realidad, sino como una persona que con su obra interpreta la realidad y con su trabajo ofrece la posibilidad a otras personas de pensar el mundo y pensarse a sí mismos. Bajo este punto de vista, el mito se desmitifica y la pirámide se aplana: el artista tiene muchas cosas en común con el público, sus lugares se acercan. Ambos observan, interpretan la realidad, comparten experiencias y son autores de pensamiento.

Rodrigo Laguna
TODO ES MENTIRA, 2012

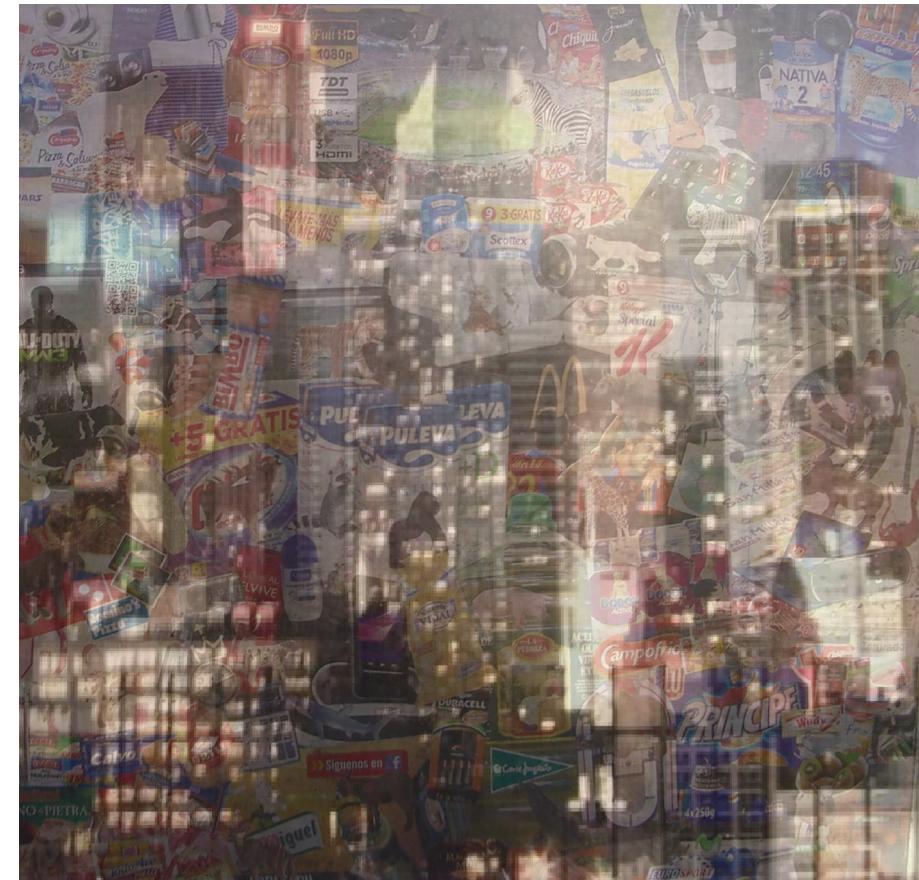
Cuando visito el zoológico no soy capaz de distinguir quién se encuentra encerrado. Los animales o yo. Quizá ambos. La sociedad nos educa y moldea desde la escuela: al igual que amaestra animales y los encierra en sus jaulas, convierte al hombre en un animal manso y dócil dependiente de los sistemas de producción y entregado a sus demandas.

La vida en las grandes ciudades del mundo globalizado universaliza y mercantiliza las relaciones sociales. Convierte toda relación con la vida en comercio y toda vida en mercancía. El capitalismo global del siglo XXI siembra en los pueblos y los hombres la idea, la sensación de libertad, de la independencia del sujeto dentro del sistema. Pero la auténtica libertad es la libertad de consumo, de elegir entre toda la gama de productos ofrecida por la producción: ofrecer a los hombres y los pueblos la libertad de auto-gestionar la vida en sociedad y de forma individual.

El arte me sirve para desvelar que todo es mentira. Esta libertad vendida por la publicidad y los medios de comunicación de masas no es otra cosa que una esclavitud disfrazada, enmascarada, que crea en los individuos necesidades instauradas por el sistema de producción, y que para sobrevivir a sus excesos de productividad necesita del consumo masivo e ingobernable. De este modo se genera un mundo ficticio, en el que las necesidades básicas del hombre, satisfechas por la superproducción, pasan a un segundo plano, y se instauran como necesidades primarias aquellas que el sistema crea.

En el arte me siento como en la vida: todo vínculo con la vida social se convierte en comercio. Toda felicidad personal en consumo. Creando una dependencia total del mundo material creado por la industria.

Como individuo soy uno más dentro de este sistema, uno más entre la masa, un átomo en la inmensidad del universo. Por ello me sirvo del arte para intentar buscar un método, un estilo, una forma de vida, algo dentro de mí que de un modo u otro me pueda diferenciar del resto.

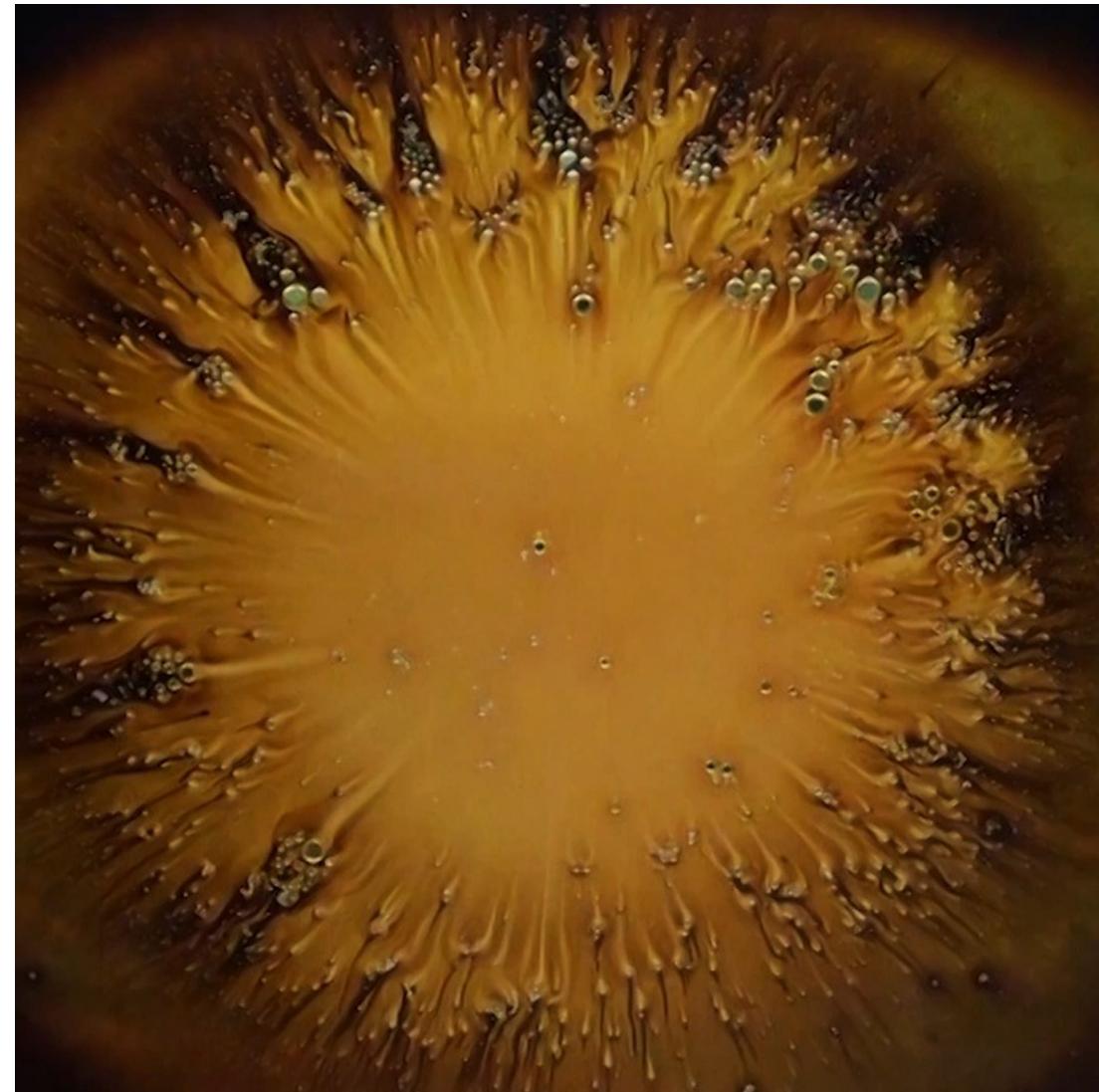
Sájara Vendrell
BARQUITO, 2012

Me gustaría saber donde iré a parar como artista, hacia dónde me llevan los pasos que doy a ciegas, dejándome llevar hacia donde mis piernas quieran caminar, siendo esclava de las necesidades que mi cuerpo me pide.
Me gustaría saber dónde iré a parar en este mar de continuas tormentas, interminables olas que no me dejan ver más allá... subidas y bajadas.
¿Dónde me gustaría parar? ¿De verdad quiero llegar algún sitio? Creo que prefiero seguir sin saber dónde iré a parar.

Silvia Peralta
ESCENARIO INVERSO, 2012

Escenario Inverso es una mirada alternativa hecha de color, de luz, de energía... Es una mirada hacia adentro de mí y hacia afuera, hacia una búsqueda interior y hacia una experimentación exterior. El color, gran representante de mis emociones y estados de ánimo, hace vibrar mi sensibilidad. Esta es mi imagen como artista: una imagen dinámica pero congelada en el instante de ejecución, siendo ese instante preciso la captura de la expresión pura.

2 MIRADAS COM- PARTIDAS

Fernando Miranda

Es ya inobjetable la posición que ocupan las imágenes en nuestras sociedades contemporáneas. Es indiscutible la necesidad de reflexionar y actuar sobre las exigencias de las tecnologías digitales, la virtualidad de las relaciones interpersonales y las presentaciones ficcionales de lo real; todo lo que se multiplica en medios, aparatos y soportes de lo más diversos, tan extendidos como accesibles. Se ha modificado la percepción de lo histórico, quebrando definitivamente la linealidad positivista de la ocurrencia de los actos, por lo que las creaciones culturales y artísticas -entre ellas, y privilegiadas, las imágenes- se distribuyen y circulan protagonizando la construcción simbólica y activa de lo social, tanto como nuestras decisiones cotidianas.

Analizar y actuar en los ámbitos de la cultura tiene que reconocer la presencia e incidencia vital de los medios y de las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad. Éstos modifican profundamente las formas de relación social y afectiva entre las personas, así como las maneras de producir y circular ideas y comprensiones del mundo circundante.

Lo que entendíamos lejano y lo que creíamos próximo ya se nos presenta de manera diferente; y todo por la utilización cotidiana de medios electrónicos y digitales variados que nos permiten establecer conexiones, incluso simultáneas, con distintos lugares y en diversos momentos, lo que cambia nuestra propia percepción de espacio y tiempo, modernamente asociada a un entorno material y físico.

Estoy convencido de que las consecuencias para la educación, y en especial para la educación de la Cultura Visual, son aún inabarcables conceptualmente. En tanto convivimos con el fenómeno de manera contemporánea, y en cuanto las alternativas de generar acciones a través de la red están aún inexploradas en su totalidad, la distancia de nuestra comprensión del mismo -y de sus posibilidades- es aún demasiado corta para abarcar sus posibilidades. Y en esto residen nuestras oportunidades...

Por esto no podemos dejar de ver en esto una ocasión para asumir que hay aquí unas “posibilidades emancipatorias” (Prada, 2012) basadas en las maneras prácticas en que se han multiplicado y profundizado las relaciones sociales, afectivas y de comunicación de los nuevos medios. Esas mismas prácticas y producciones subvierten, al menos temporalmente, las cualidades de posesión y propiedad del objeto artístico material -como sostiene el propio Prada- además de generar nuevos mecanismos de conservación, registro, archivo y exposición respecto al arte y las imágenes visuales, de lo que nos hemos aprovechado en nuestra experiencia.

Los nuevos medios disponibles y las tecnologías cobran entonces relevancia en la posibilidad de la memoria y de la vivencia, y producen condiciones de trascendencia respecto al tiempo y al espacio de su producción, habilitando lo irrealizado, no como valor per se de la novedad sino como apertura a lo posible.

Es así que el trabajo educativo de la Cultura Visual y de las prácticas artísticas contemporáneas debe generar alternativas donde las formas de relación con la imagen consideren las maneras de mirar y ver de los estudiantes -espectadores- también como un acto de producción creativa. La experiencia no es sólo momento de explicación y crítica sino, al mismo tiempo, de uso y de transformación productiva.

De esta manera no transferimos responsabilidades a los demás, sino que las asumimos con centralidad en la acción educadora, reconociendo la oportunidad a nuevas acciones que favorezcan aquella posibilidad emancipatoria contenida en ellas. Por eso, para nosotros la oposición entre la mirada y la actuación reviste, además de falsedad (Rancière, 2010) la pretensión hegemónica de mantener un orden simbólico y estético que asigna posiciones estructurales y permisos consecuentes a los mismos, con la pretenciosa idea del control sobre cada uno de los estamentos que establece.

Es este un juego de complejas relaciones en el que debemos participar. Las instrucciones para este juego no pretendamos encontrarlas escritas en una hoja que acompañe el tablero en el que debemos movernos, ni siquiera al dorso de la caja que lo contiene. Sus reglas muchas veces no están escritas pero son dominantes, y se ejecutan en nuestros pensamientos, corporalidades y decisiones. Pero es este mismo juego que nos permitirá también actuar como verdaderos autores de nuestras propias historias artísticas y educativas más allá de los números que salgan en los dados.

En cualquier caso, lo cierto es que la convivencia de diferentes medios, artísticos o no, por los que se producen y reproducen las imágenes visuales se da en un campo en continua expansión de posibilidades. Tales medios, en relación, son verdaderos vehículos de imágenes de todo tipo que actúan “en nuestro cotidiano y en la diseminación de ideas en la esfera pública y privada” (Tourinho & Martins, 2011: 52-53).

Por esto, cuando asumimos este proyecto junto a colegas del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” en Montevideo y de la Facultad de Bellas Artes en Granada, lo hicimos creyendo en las posibilidades de articular formas de miradas y de prácticas; maneras tradicionales y nuevas tecnologías; acciones artísticas y educativas.

En la red actual, en la condición del 2.0, en formatos de lo digital en que la participación, interactividad y actuación de los usuarios es asumida y privilegiada -y así propuesta a profesores y estudiantes de nuestra experiencia- las posibilidades de autoría y relación han sido múltiples en entradas y, ojalá, diversas en oportunidades de salida.

_Prada, J. M. (2012) *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*. Madrid: Akal / Arte Contemporáneo.

_Rancière, J. (2010) *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago Ediciones.

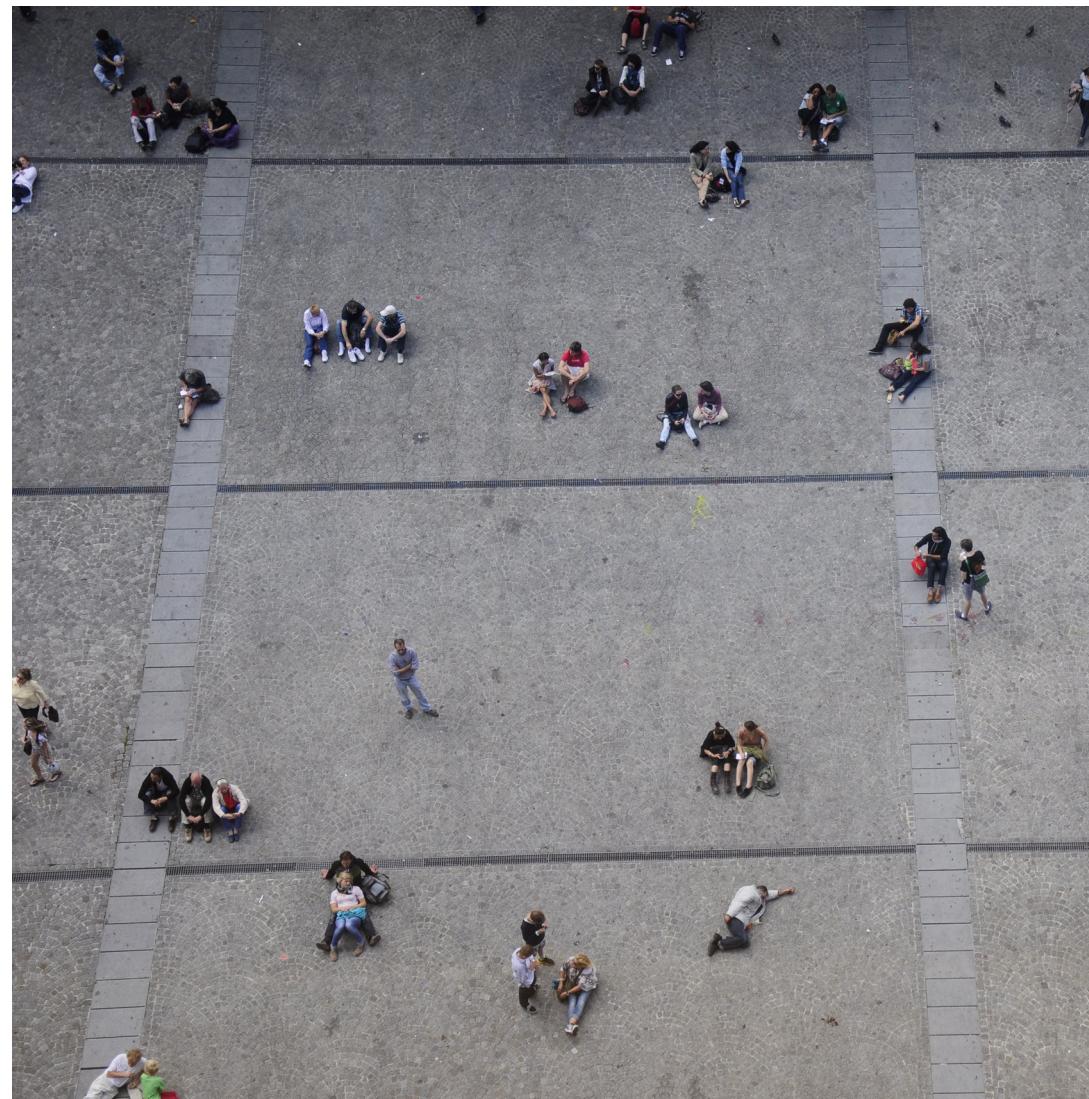
_Tourinho, I. & Martins, R. (2011) *Circunstâncias e ingerências da cultura visual*. En Martins, R. & Tourinho I., (Orgs.) *Educação da cultura visual. Conceitos e contextos* (pp. 51-68). Santa María: Editora UFSM.

2.1 OBRAS DE MONTEVIDEO

Alicia Atella
TODOS PODEMOS SER PARTE
DEL SHOW..., 2012

Todos podemos ser parte del show alude al vínculo arte contemporáneo-receptor.
Hace referencia a un arte menos contemplativo y más activo por parte de quien lo recibe: la desmitificación del objeto de arte como algo sagrado y la posibilidad de intervenir activamente en la experiencia estética.
Se refiere a un receptor que se apropia del lugar entrando así en el juego planteado, con la debida heterogeneidad que esto conlleva.
Cada quien desde su lugar, y a su manera, experimenta el arte contemporáneo, siendo un eslabón indispensable en la cadena, constituyendo así "parte del show".

Carina Amoroso
MUSEOLOGÍA, 2012

Miradas...
furtivas, escuetas
de frente, directas
que van y que vuelven,
que dan vueltas.

belleza...
recortes de espacios
fragmentos de tiempo
en cada segundo, en cada momento.

mi mundo...
pequeños instantes
en la euforia de ser
rebelde, insegura.

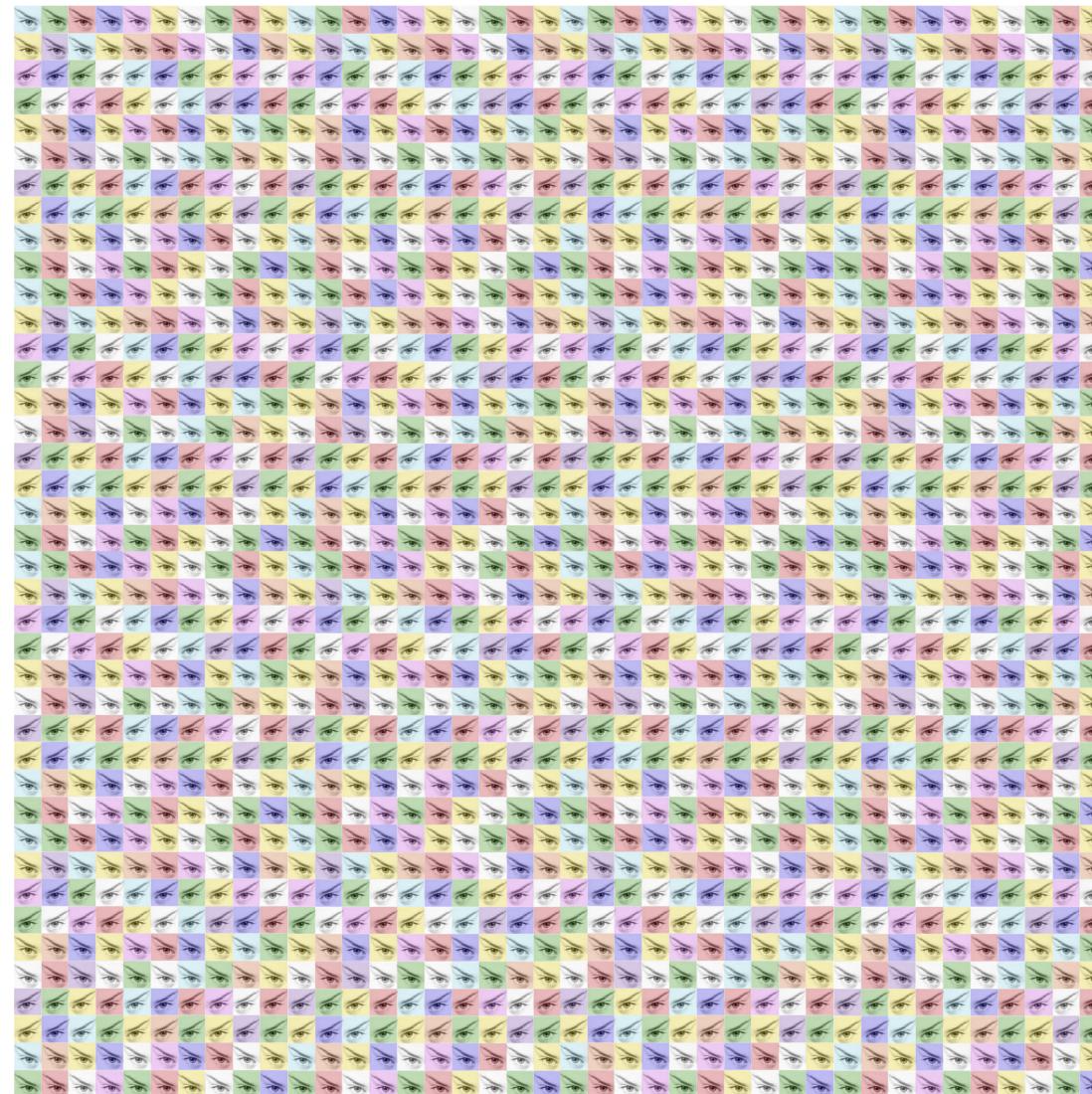

Evelin Novick
YO EXPECTADOR, 2012

Saberme espectador,
un individuo más,
parte de esta nueva cultura que cambia.
soy ojos,
todo ojos,
constantemente,
incansablemente,
cientos de estímulos visuales.

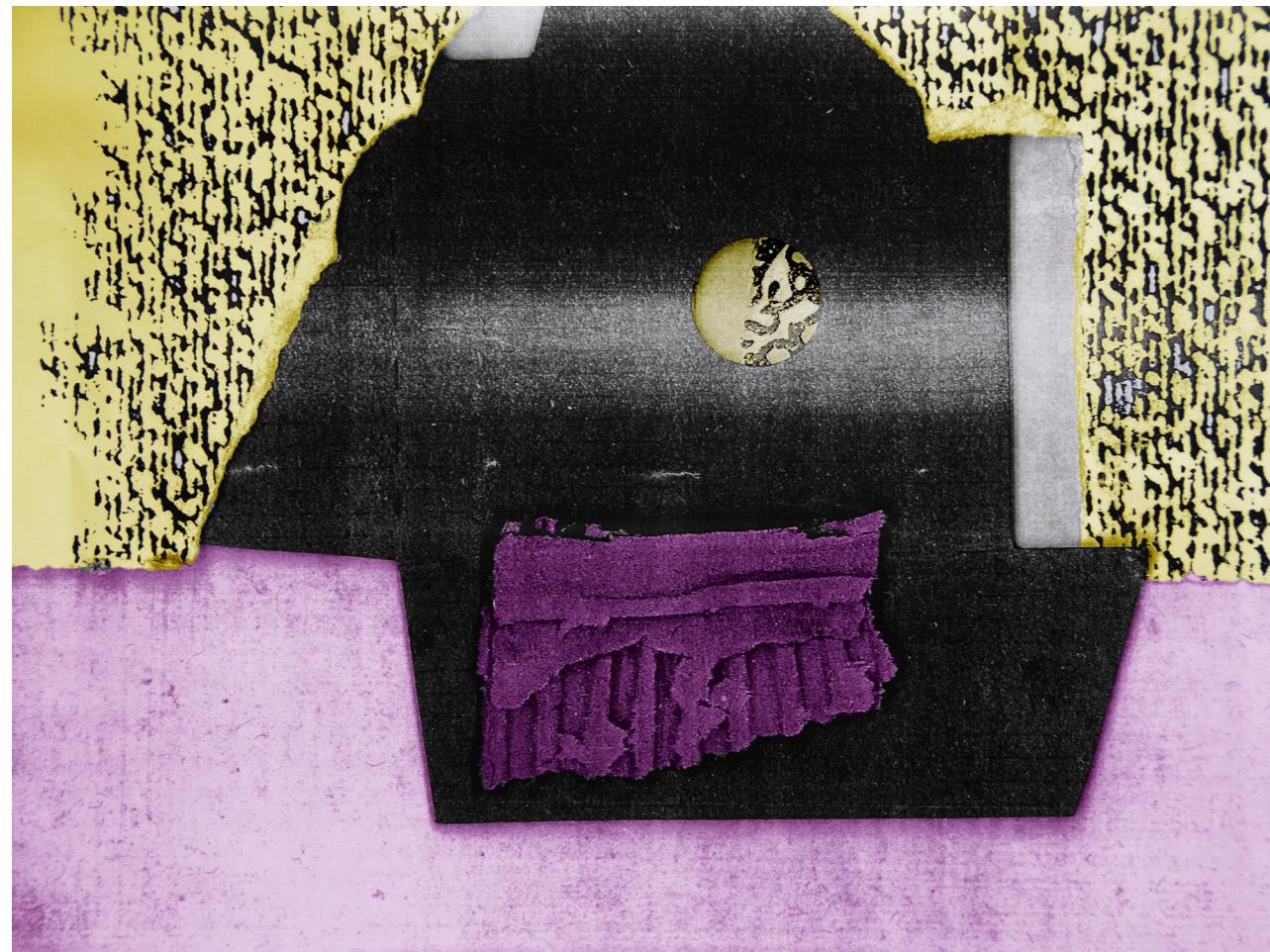
La cultura visual...
somos lo que vemos,
pensamos lo que vemos,
vemos lo que pensamos ya con mayor dificultad.
Qué rápido se instaura en nuestra memoria,
se graban hondamente en nuestros cerebros cansados todo,
todo lo que vemos queda guardado para siempre,
miles de imágenes,
de colores,
de cielos,
de carteles,
de basura...
todo.

Cada ojo quiere representar un parpadeo,
un instante donde algo del afuera
quedó grabado...
repetir incansablemente este parpadeo.

Lucía Rochon Roqueta
MUSEOS Y ARTE CONTEMPORÁNEO, 2012

El concepto de espacio y tiempo “sustraído” a la materialidad del conjunto, se vuelve vibrante a través de una particular manipulación de la textura misma de la superficie y testimonia la voluntad del artista de crear una situación de titubeo perceptivo que es el origen de la eficacia semántica de la obra.

María Alexandra Parodi
EXPECTADOR, 2012

Mirada expectante,
alerta!
Prontos todos los sentidos,
Para percibir...
el arte!

Mirada expectante,
alerta!
Prontos todos los sentidos,
para percibir...
el arte!

Marina García
EL GRAN CABEZAZO, 2012

En diversas ocasiones, el espectador, ante una obra de arte contemporáneo, debe romperse la cabeza para conectar con ella. Pero en ese juego, golpeándose frente al espejo una y otra vez, logra comprender la obra, el arte. Entonces ello es mucho más hermoso.

Natalia B erruzzi
CONSTRUCCIÓN - DECONSTRUCCIÓN, 2012

Construcción y deconstrucción...
Ante un ilimitado repertorio de discursos, constructores de objetos.

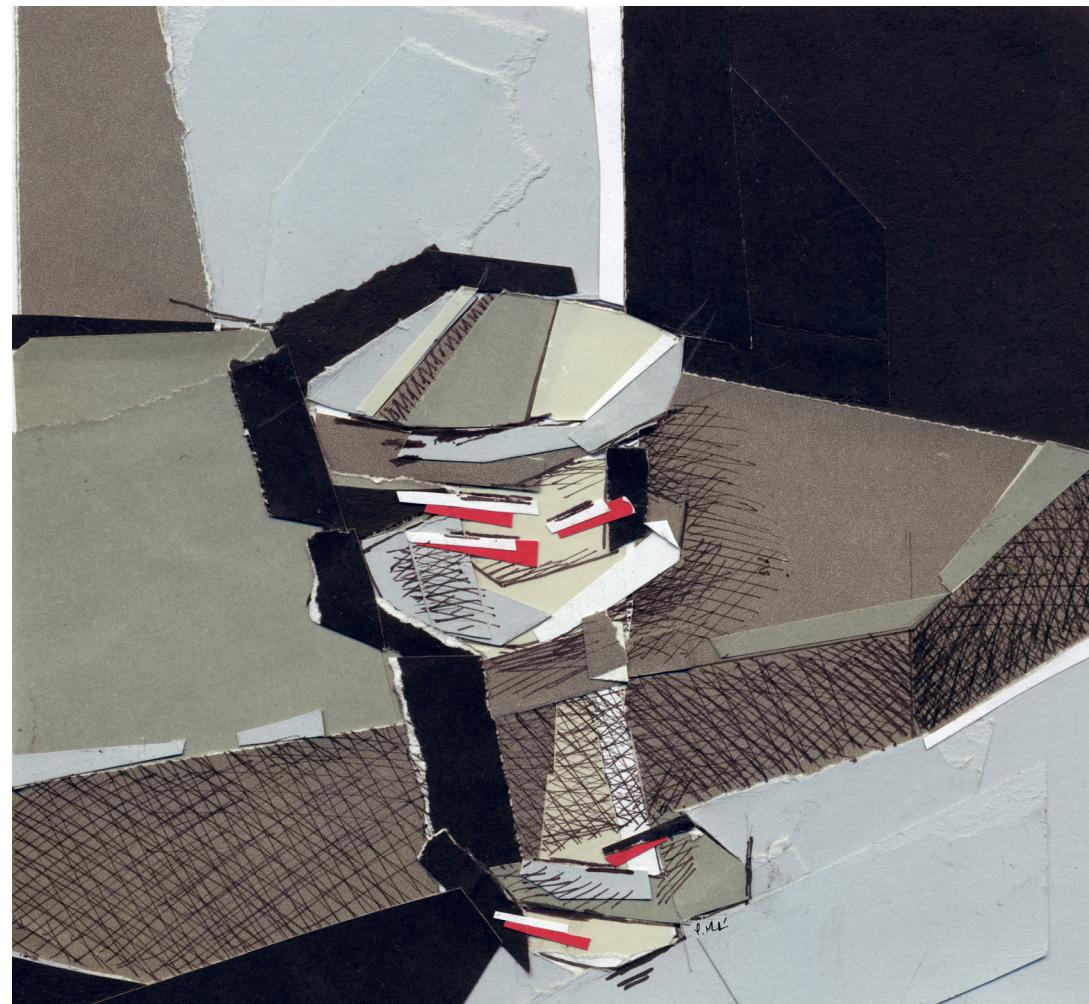
Rômulo Eisinger
LOCKERE SCHRAUBE, 2012

La contemporaneidad ha cambiado la forma en que una persona ve el arte.

Si una obra hasta entonces pudo, por sí misma, llevar al espectador a través de una narrativa, hoy es posible establecer distintos entendimientos, interminables, derivados del bagaje de información que cada persona posee.

La ventaja del arte contemporáneo, que lo hace tener no una, sino varias interpretaciones, también genera una inestabilidad. Una incertidumbre. Algo queda abierto.

¿Cómo me veo yo como espectador del arte contemporáneo? Como un tornillo flojo.

Elián Stolarsky
PERCEPCIÓN, 2012

Se amplían los sentidos. Los excesivos estímulos precisan de más órganos para percibirlos.
Vivimos en una transición; el objeto, la idea.
Sensaciones, pensamientos, palabras, texto y contexto.
La historia es superposición.
Las experiencias se acumulan en capas. Niveles distintos de recepción.
Múltiples tentáculos sensibles.
Sinestesia.
Sonido.
Tacto.
Vista.
Cerebro. El cuerpo es un gran sistema receptor así como una gran máquina generadora.
Se redimensiona el espacio, como en el teatro, todo lo que aparece en escena, tiene significado.
Como espectadores completamos las formas con nuestros contextos.
Un diálogo entre nosotros y la obra, donde la percepción es la etapa fundamental para comenzar el viaje.

Gabriel Rodríguez
MUSEOGRAFÍA, 2012

Sensibilidad
Elitismo
Génesis
Reflejo
Manipulación

3 COMPARTIEN- DO MIRADAS EN GRANADA II

M. Reyes González

En el año 2013 se continuó desarrollando este proyecto en Granada con un nuevo grupo de estudiantes de Bellas Artes. Desde la asignatura “Técnicas y Tecnologías Pictóricas”, optativa de segundo ciclo de la Licenciatura, abordaron una investigación que tomaba como referencia la tecnología para desarrollar un proyecto que establecía paralelismos y confluencias con las cuestiones que habían sido trabajadas previamente por los grupos de Granada y de Montevideo. Con ellos revisamos, de nuevo, las nociones de arte y los mecanismos de legitimación artística que manejamos, observando cómo nuestras concepciones se vinculan de forma directa con las imágenes que encontramos en nuestra cultura material y visual, condicionando nuestra experiencia como artistas y como público, y construyendo nuestra identidad cultural.

Los debates que enmarcaron estas reflexiones sirvieron de base para que los estudiantes se plantearan realizar un proyecto artístico personal en el que, utilizando como herramientas Photoshop e Illustrator, crearan una imagen que diera, de nuevo, respuesta a la pregunta de *“¿cómo me veo yo, como artista, o como estudiante de Bellas Artes?”*.

Los estudiantes convinieron, en este caso, que estas imágenes fueran impresas en prendas de vestir elegidas por ellos mismos, que les identificaran y les que ayudaran a expresar su mirada sobre el tema en cuestión. Las prendas resultantes entraron a dialogar con las obras realizadas previamente por los compañeros y compañeras de Granada y de Montevideo, formando parte de las muestras realizadas en las Salas de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Granada y del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República.

3.1 DISEÑOS DE PRENDAS DE VESTIR

Jaime García-Fayos
SOBRAN ARTISTAS, FALTAN
PERSONAS (2013)

Me siento como un niño, un niño que ha ido creciendo en la facultad de BBAA con la ilusión de descubrir y aprender lo que él admiraba. Pero que crece y descubre que “los reyes son los padres”. Descubro el mundo contemplativo en el que vive el arte contemporáneo, lleno de concepto pero vacío de mensaje, o si lo tiene no llega al espectador. La sociedad no trabaja para evitar el futuro al que nos condenan. Nos invade un sentimiento depresivo, un sentimiento que se respira dentro de la facultad, pero solo se refleja en autorretratos tristes y fríos. Algo debemos hacer como personas, como artistas. “El arte no es una cosa ni un objeto, sino un acto. Y un acto de comunicación, es decir, un medio de relación entre personas”, dice J. Renau. Y sin embargo, qué mal se comunica el arte.

Ana Rojas
EL ARTE ES VIDA (2013)

“EL ARTE ES VIDA”, frase citada por el pintor Antonio López en una conferencia a la cual tuve oportunidad de asistir. Este es el núcleo del que parto para unir el texto y la imagen que conforma la composición de esta prenda. Uso la imagen del bebé como punto de partida de una nueva VIDA, que nace de la nada como algo mágico. Personalmente relaciono ese hecho con la forma de plasmar o representar el arte que tiene cada artista, como una huella e impronta personal. Entre las numerosas preguntas que me planteé al comenzar la carrera de Bellas Artes y este trabajo en concreto, una fue cómo podría entender el arte y como me vería dentro de él. Para mi ser artista no es solo pertenecer al mercado del arte, sino entender el arte como CREACIÓN y forma de vida. Y esto se engloba en un contexto, un círculo que he querido representar con la imagen del bebé como símbolo de la mayor creación que haya existido, creando un juego con el texto para que interrelacione su significado con la propia imagen.

Sara Rísquez

SIN TÍTULO (2013)

Concretamente no sabría cómo definirme como artista, pero ante todo creo que la fotografía está unida y ligada a mi trabajo. Es mi particular forma de ver el mundo, como el aire; si no estuviera tendría que buscarlo, me ahogaría.

Es mi hobby, mi capricho, mis satisfacción, mi rincón de intimidad, mi forma de expresarme, de capturar la belleza, de plasmar momentos únicos, de evadirme de ciertas realidades o de sumergirme en ellas.

La fotografía comenzó para mí como un reto, después como un pasatiempo, de ahí paso a ser una afición y actualmente se ha convertido en una pasión, en una una necesidad.

Rafael Partera

SIN TÍTULO (2013)

Yo no me veo como artista, aunque algo debo de tener porque estudio Bellas Artes y alguna gente dice que lo soy. De todas formas se me da bien la cocina.

En la camiseta he representado a un muchacho con los brazos en alto (le están apuntando con una pistola) mientras en su mano derecha sostiene un canuto. La imagen la he tomado de una fotografía de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la detención de un judío adolescente que estaba en el Ghetto de Varsovia. Con ese muchacho me identifico porque siempre me he sentido acosado por el medio donde vivo. Ya desde pequeño estaba angustiado por los estudios, por mi padre. Siendo más mayor por una sociedad absurda con sus reglas y finalmente por un matrimonio asfixiante. El caso es que de todo eso me he podido librar. El canuto simboliza mi evasión, mi libertad, mi espontaneidad. Es lo que me ha ayudado a quitarme de en medio. El canuto era una huida hacia un mundo más agradable. Acabo de caer en que he dicho era... Es verdad el canuto era una necesidad para quitarme de en medio. Ya no lo es. ¿cómo me puedo ver como artista si no se ni lo que quiero, si no se ni lo que soy?

Mari Ángeles Romero

MIND OPENER (2013)

Mi camiseta además de hablar sobre mí, habla sobre el artista en general, concibiéndolo cómo alguien distanciado e independiente de la sociedad existente, pero al mismo tiempo muy involucrado en ella.

“Mind Opener” habla sobre esa persona que siente la necesidad de dar a conocer su manera de sentir al mundo, su obra. Una persona inquieta, emprendedora y con la mente abierta a nuevas ideas. Y esto, a su vez, relacionado con las ganas tanto de dar a conocer, como de seguir aprendiendo tanto individual como colectivamente.

Para mi diseño he escogido la imagen de una pin-up de Gil Elvgren con bastante fuerza expresiva. En su mano sostiene una llave inglesa, relacionándolo con la idea de “abrir mentes”. El contraste que se produce con el blanco y el negro le da un misterio aún mayor a la imagen y pienso que es más fácil llegar a la idea que se quiere transmitir.

Con este diseño pretendo, al mismo tiempo, animar a todos los jóvenes creadores a involucrarse y a querer sacar lo mejor de sí mismos. Porque es mediante el arte como podemos expresarnos de una manera más directa y dar a conocer aquello que llevamos de algún modo dentro.

Abrir la mente para comprender, abrir la mente para dar a conocer.

Rosario Jiménez

SIN TÍTULO (2013)

A rasgos generales, mi camiseta es un reflejo de mí misma. En ella se muestran aspectos de mi vida como artista y cómo han ido influyendo poco a poco en mí, hasta formar parte de lo que hoy soy. En el centro de la imagen se encuentra la silueta de una foto con la que me identifico. Una rosa vendría a ser la representación de mí misma. En la parte inferior aparece una máscara, algo con lo que siempre he estado muy ligada, pues en mis dibujos, ilustraciones y demás obras, cuando aparece el rostro de algún animal, lo hace a modo de máscara en la persona. También aparece un piano, instrumento que practicaba cuando era una niña, seguido de la tinta que es un elemento que siempre va conmigo, que aplico a mis obras y la técnica que más me llena a la hora de expresarme. Por otro lado aparece una cornamenta -haciendo referencia de nuevo a los animales que utilizo en las ilustraciones- junto a una voluta de violonchelo, mostrando inspiración a través de sus formas. Y por último, un pequeño pájaro corona toda la composición, dotándola de la idea de libertad a la que de algún modo podemos tener acceso en esta facultad y gracias a la cual puedo expresar mis ideas y traducirlas en mis obras. Todo ello enmarcado en un sencillo marco ovalado, objeto que a menudo también introduzco en mis trabajos por su elegancia.

Lourdes Lucena

SIN TÍTULO (2013)

A pesar de estar casi acabando ya la carrera, todavía no logro verme como artista. Creo que todavía me queda mucho camino por recorrer para poder llamarme verdaderamente artista, y más en este terreno que se basa en un continuo aprendizaje. Nunca vas a saberlo todo, cada día aprendes cosas distintas que te enseñan nuevos senderos, caminos que te llevan a conocer otros, y a veces te hacen volver al principio.

El arte es como un laberinto, sabes por dónde se entra pero nunca sabes por dónde vas a salir y cuántas veces vas a pasar por el mismo sitio, cuántos escondites vas a descubrir, y cuándo va a acabar tu viaje.

Al plantearme esta camiseta pensé en algo que fuera característico en mí, no solo como artista, sino como persona, y pensé en algo que me ha marcado desde mi infancia: mi relación con la naturaleza. Siempre he estado rodeada de ella, y de forma inconsciente es algo que siempre sale a relucir en mis obras. Intenté mezclar varios elementos que representaran esto, y pensé en las flores como representación de lo natural. Dándole muchas vueltas pensé también en la mente, en las ideas que surgen de ella, en los pensamientos... en la posibilidad de que mi cabeza se convirtiera una flor, como si la naturaleza brotara de mi cuerpo, y pasara a ser parte de mí dándole forma a mi cabeza. Mujer con cabeza de flor, vuelta a la tierra, a los orígenes, a fundirse con la naturaleza.

Ana Pérez

SIN TÍTULO (2013)

Me he sentido muy a gusto con este proyecto ya que para mí arte y moda van cogidos de la mano. Veo la moda como arte con mayúsculas y creo que toda la sociedad vive en él, aunque no se percate.

Como artista pensé en realizar mi camiseta desde cero: la diseñé, tracé los patrones, escogí una tela, la corté y la cosí. Una vez lista, supe que realizaría un estampado abstracto y geométrico sobre ella. Había realizado varios anteriormente y han pasado a ser una señal de identidad en mi proceso creativo y pictórico.

La estética es un tema muy importante en todas mis obras: la camiseta debía ser elegante y la simetría y el color lo consiguen. Al mismo tiempo, la lazada nos recuerda que seguimos hablando de una camiseta.

Como artista me veo diseñando, confeccionando moda y haciendo ver esta alianza que existe entre moda y arte.

Laura Rodríguez

SIN TÍTULO (2013)

¿Cómo me veo yo como artista? Esta pregunta es muy difícil de responder, pero desde un principio, sin tener claro por qué, se me ocurrió representar mariposas. Siempre pinto mariposas... es algo que me identifica.

Este trabajo hizo que me plantease por qué siempre las dibujo, por qué es algo con lo que me siento tan identificada. Esta reflexión me llevó a la conclusión de que lo que más me identifica a mí como artista es que siempre me expreso y pinto de una manera muy libre. No me gusta el paso de encajar un cuadro, ni de cubrir de gesso la base de mi obra y ni siquiera mancharlo.

La imagen de la "mariposa pincel" representa esta libertad que me identifica. El pincel pinta solo, sin que nadie lo dirija ni lo limite, pinta por sí mismo...libre.

Cristina Segura

MI GOZO ESTÁ EN UN POZO (2013)

Mi camiseta reivindica mi inconformidad ante la actualidad en el mundo del arte. Creo que todo consiste en un círculo donde me siento burlada por los “altos cargos”. Es un mundo en el que teniendo un buen “padrino” se llega a conseguir lo que se quiera, ya que como dicen “hoy todo vale”, siendo esta una cuestión que carece de principios, tanto éticos como morales en la valoración de un trabajo. Esto me lleva a cuestionarme el sentido del arte: como un medio de transmisión y reflexión de sentimientos y emociones o como un simple negocio más dejando al margen el verdadero alma del artista, siendo éste objeto de opiniones y críticas por parte de los que deciden quiénes de nosotros -los llamados “artistas”- entramos o no en el sistema.

Evaluando los últimos cinco años de mi vida en la Facultad saco la conclusión de que no ha evolucionado lo que mis expectativas me vendían. No obstante, me llevaré algunas lecciones de arte y de vida que me han regalado algunos de mis profesores, además del hecho de haber sabido encauzar mi vida.

Las imágenes de mi camiseta, expresan burlas que me hacen sentir que estoy pescada por un pésimo sistema. Por esta razón a veces siento que MI GOZO ESTÁ EN UN POZO.

Javier Sánchez

HA PROBADO- APROBADO (2013)

A partir de la cuestión de “¿cómo me veo yo como artista o como estudiante de Bellas Artes?” se me presenta como inminente la posibilidad de que yo pueda ser un artista. Pues bien, la realidad es que sí soy un estudiante de Bellas Artes y abordo la pregunta desde este punto vista, con miras también a la integración en el mundo del arte.

Mi experiencia como estudiante de BBAA me ha hecho ver que no siempre importa tanto tu trabajo como el cómo sepas moverte con él. Hablo de la Facultad pero se puede ampliar al mercado del arte en general. En muchos casos, tu obra vale lo que vale tu nombre.

Mi camiseta quiere reflejar esta idea de ser “apto” artísticamente a base de apelar al sentimiento personal. La imagen se centra en el rojo de la garganta y en el texto “HA PROBADO - APROBADO”, creando una conexión directa entre una correcta superación de la carrera y una felación al propio organismo de la Facultad de BBAA.

En definitiva, hacerte hueco con la lengua.

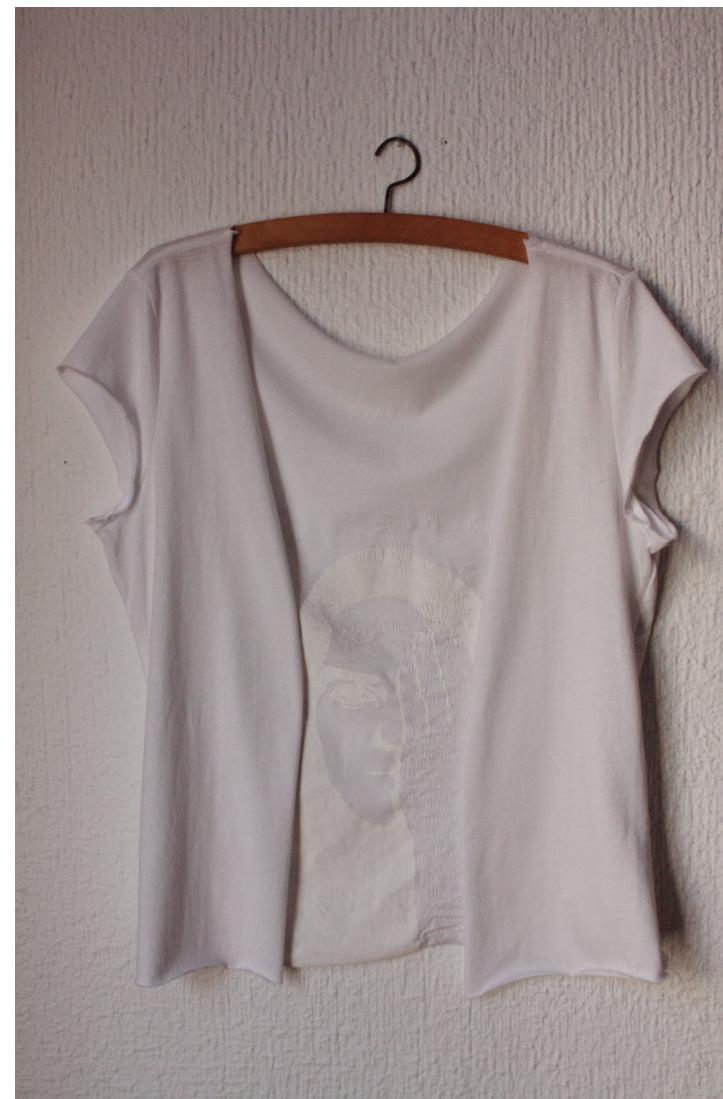

Ariadna Goñi

SIN TÍTULO (2013)

Yo no me veo cómo artista, sino como simple observadora. Sin exhibicionismos de la propia intimidad ni heroicidades técnicas. Me gusta tomar registros sobre temas (normalmente mecánicos, y no tan sentimentales) que me interesen y conformar con esto mis trabajos. Así intervengo solamente en las decisiones que tomo al combinar y elegir los datos, desentendiéndome, de algún modo, del peso de implicarse emocionalmente en los trabajos. Me gusta ser invisible, neutra y observar desde fuera. Entender la cotidianidad como material artístico en sí. Si el arte puede ser inclusivo es en el momento en que baja del pedestal, deja de intentar destacar, ser espectacular y admirado, desciende de las montañas del don y se junta con la gente. Pensar en la normalidad, la soledad, la lentitud y la ambigüedad como cualidad no debería parecerse tan difícil, ya que somos nosotros quienes construimos el lenguaje que establece los límites entre cualidad y defecto.

Blanco sobre blanco y recreando un autorretrato de Sophie Calle (observadora obsesiva por antonomasia). La camiseta se remata con un cosido aparentemente inútil (no forma ningún dibujo) e invisible (otra vez blanco sobre blanco) jugando con la idea de perder el tiempo en un trabajo sin fin definido.

Marta Rico

SIN TÍTULO (2013)

¿Cómo me veo como artista o cómo me veo como persona? ¿Esto se puede disociar? ¿No se convierte en una forma de vida? ¿Lo que vivimos no marca nuestra forma de ser y de crear y por tanto nuestras obras? Cuando se disfruta con ello es muy difícil saber establecer el límite entre vida y arte, una se convierte en extensión de la otra y viceversa. Las vivencias marcan tanto la forma de ser, como la de hacer, y por tanto las obras. Por eso me resulta difícil obviar el hecho de haber vivido en varias ciudades, pues de todas ellas he aprendido y han ido modelándome. No puedo tampoco olvidar mi afición, interés y conocimientos previos en el campo de la arquitectura, que forman parte de mi día a día y crecimiento personal, estando mis creaciones siempre muy ligadas a este campo. Si unimos todo esto no es de extrañar la forma que toma mi camiseta, escogiendo para la composición los edificios más característicos de las distintas ciudades donde he vivido: las torres Kio de Madrid, el faro de Favaritz de Menorca, la torre de Hércules de A Coruña, La Alhambra de Granada y el Palacio de la Magdalena de Santander... Reforzando la idea con la palabra tránsito.

María Maeso

NEW PRODUCT (2013)

Para este trabajo modifiqué una camiseta antigua para convertirla en una bolsa de tela en la que aparecía la imagen de un borrego dignificado, con el sello de “nuevo producto” sobre ella.

Esa es la información que recibo de lo que aparentemente se espera de mi, no sólo como artista sino como persona perteneciente a la sociedad de consumo en la que nos encontramos.

Así pues, y a medida que avanzo en mi desarrollo profesional y personal, me encuentro más frecuentemente de lo que desearía con personas que defienden y fomentan esta conducta, forzando la sensación de necesitar crear productos que muestren mi valía para la comunidad, muy por encima de las necesidades reales. Creaciones basadas en los antiguos sistemas sociales establecidos y los nuevos sistemas comerciales.

María Cullell

SIN TÍTULO (2013)

Sinceramente yo no me veo como artista, no me siento artista, en todo caso siento que realizo cosas, que produzco cosas, y que tengo una apremiante necesidad de hacerlo. Es más, yo misma me siento también producto, y mi propio trabajo es en realidad el que me produce.

Tampoco me siento autora. En la sociedad en la que vivimos, la rapidez con la que se transmiten las ideas hace que prácticamente nazcan compartidas, y que se transformen y enriquezcan con la aportación de muchos.

Mi trabajo es laborioso y constante, una continua búsqueda para manifestar afectos, experiencias, los acontecimientos que me rodean, mis deseos, mis sueños... Y en esa búsqueda no persigo representar nada, sino más bien comunicar la intensidad que todo ello me procura, la energía que me comunica.

En cuanto a la prenda de vestir, me decidí por una falda. Está hecha por mí con restos de lienzo que tenía en casa. El diseño se conforma fragmentando y repitiendo los distintos elementos del motivo original del que partí, una salamanquesa, un animal que pertenece a mi personal catálogo de obsesiones. He querido recoger el sentido de la unidad y de la separación, el del “todo” y las “partes” relacionándolos entre sí. En el caso del lema, éste responde al convencimiento que tengo de que la obra de arte es un producto con múltiples connotaciones.

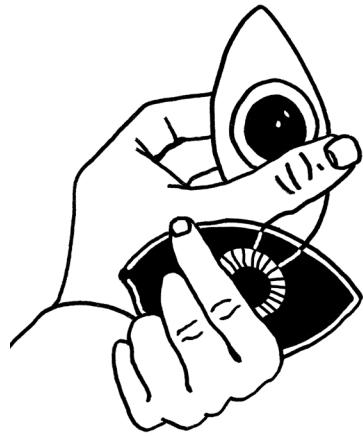
4 COMPARTIENDO MIRADAS

MONTEVIDEO-GRANADA

Sala Alonso Cano, Granada
Del 17 de Abril al 5 de Mayo, 2013

COMPARTIENDO MIRADAS montevideo-granada

Sala de Exposiciones Facultad de Bellas Artes de Granada
Avda. Andalucía S/N. Edificio Aynadamar. 18071 Granada
17 abril 2013 - 5 mayo 2013. Lunes-Viernes, 10-13h y 17-20h

Inauguración: 17 abril, 18:30h

Organizan:

G.I. HUM 611
Núcleo de Investigación
Cultura Visual, Educación
y Construcción de Identidad

Colaboran:

COMPARTIENDO MIRADAS es un proyecto interuniversitario que explora las relaciones entre el arte contemporáneo y la formación de públicos e identidades.

El proyecto ha planteado experiencias a varios grupos de alumnos/as del Instituto-Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada (España) durante los cursos académicos 2011-12 y 2012-13.

Las experiencias propuestas articulan MIRADAS que indagan en el papel que el fenómeno artístico y las imágenes ocupan en el posicionamiento de estos estudiantes como PRODUCTORES DE ARTE (¿cómo se ven ellos como artistas o como estudiantes de Bellas Artes?) y como USUARIOS DE ARTE (¿cómo se ven como espectadores o público de arte contemporáneo?).

El proyecto ha dado lugar a la creación de una serie de obras artísticas realizadas por los alumnos, expuestas en ambas universidades. Reflejan un ejercicio de cuestionamiento y reflexión sobre los itinerarios personales de cada estudiante, proponiendo en su conjunto nuevas MIRADAS en relación a los discursos y paradigmas que manejamos en nuestras instituciones y a las formas en que los asumimos, aceptamos, negociamos, combatimos y/o reconfiguramos.

PARTICIPANTES

Carina Amoroso
Alicia Atella
Natalia Berruzzi
Charo Bueno
Oihana Cordero
María Cullell
José Manuel Domínguez
Rómulo Eisinger
Juan Fernández
Fernando García
Marina García
Jaime García-Fayos
Giacomo Gerboni
Cristian Gómez
Reyes González
Ariadna Goñi
Daniela Hajkova
Paula de la Higuera
Rosario Jiménez
Rodrigo Laguna
Lourdes Lucena

Maria Maeso
Elena Marrero
Irene Martín
José Luis Morales
Evelin Novick
María Alexandra Parodi
Rafael Partera
Silvia Peralta
Ana Pérez
Pilar Quevedo
Marta Rico
Sara Rísquez
Irene Rivera
Lucía Rochon
Gabriel Rodríguez
Laura Rodríguez
Ana Rojas
Mª Ángeles Romero
María Ruíz
Javier Sánchez
Cristina Segura
Elián Stolarsky
Enrique Valverde
Sájara Vendrell

COMISARIADO

Reyes González. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada
Gonzalo Vicci y Fernando Miranda. Instituto-Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de la República

5 COMPARTIENDO MIRADAS

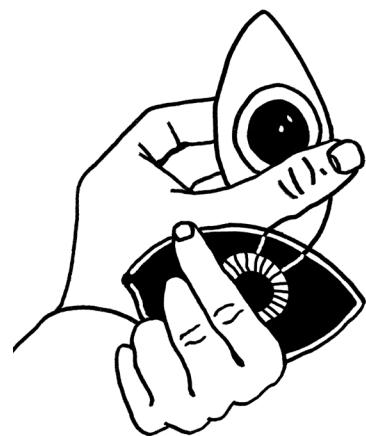
MONTEVIDEO-GRANADA

Sala de Exposiciones Facultad de Artes
Instituto ENBA, Montevideo
Del 2 al 14 de Agosto, 2013

COMPARTIENDO MIRADAS montevideo-granada

Sala de Exposiciones Facultad de Artes
Instituto "ENBA" / Av.18 de Julio 1772s
Universidad de la República - Montevideo
Del 2 al 14 de agosto de 2013

Organizan:

Núcleo de Investigación
G.L. HUM 611
Cultura Visual, Educación
y Construcción de Identidad

INSTITUTO
Escuela Nacional
de Bellas Artes
(ASILIADO A FACULTAD)

Colaboran:

COMPARTIENDO MIRADAS es un proyecto interuniversitario que explora las relaciones entre el arte contemporáneo y la formación de públicos e identidades.

El proyecto ha planteado experiencias a varios grupos de alumnos/as del Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada (España) durante los cursos académicos 2011-12 y 2012-13.

Las experiencias propuestas articulan **MIRADAS** que indagan en el papel que el fenómeno artístico y las imágenes ocupan en el posicionamiento de estos estudiantes como **PRODUCTORES DE ARTE** (¿cómo se ven ellos como artistas o como estudiantes de Bellas Artes?) y como **USUARIOS DE ARTE** (¿cómo se ven como espectadores o público de arte contemporáneo?).

El proyecto ha dado lugar a la creación de una serie de obras artísticas realizadas por los alumnos, expuestas en ambas universidades. Reflejan un ejercicio de cuestionamiento y reflexión sobre los itinerarios personales de cada estudiante, proponiendo en su conjunto nuevas **MIRADAS** en relación a los discursos y paradigmas que manejamos en nuestras instituciones y a las formas en que los asumimos, aceptamos, negociamos, combatimos y/o reconfiguramos.

PARTICIPANTES

Carina Amoroso
Alicia Atella
Natalia Berruzzi
Charo Bueno
Oihana Cordero
María Cullel
José Manuel Domínguez
Rómulo Eisinger
Juan Fernández
Fernando García
Marina García
Jaime García-Fayos
Giacomo Gerboni
Cristian Gómez
Reyes González
Ariadna Goñi
Daniela Hajkova
Paula de la Higuera
Rosario Jiménez
Rodrigo Laguna
Lourdes Lucena
Sofía Barbat

Maria Maeso
Elena Marrero
Irene Martín
José Luis Morales
Evelin Novick
María Alexandra Parodi
Rafael Partera
Silvia Peralta
Ana Pérez
Pilar Quevedo
Marta Rico
Sara Rísquez
Irene Rivera
Lucía Rochon
Laura Rodríguez
Ana Rojas
Mª Ángeles Romero
María Ruíz
Javier Sánchez
Cristina Segura
Enrique Valverde
Sájara Vendrell
Elián Stolarsky
Gabriel Rodríguez

COMISARIADO

Reyes González.

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada

Gonzalo Vicci y Fernando Miranda.

Instituto "ENBA", Universidad de la República

EDICION DE IMAGENES / Sandra Marroig

MONTAJE / Unidad de Relacionamento con el Medio

COMPARTIENDO
MIRADAS
MONTEVIDEO-GRANADA

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Departamento de Dibujo
Universidad de Granada

ugr

Universidad
de Granada