

Proyecto de Investigación EShID
Archivo ARES

I Congreso
Internacional

Estéticas híbridas de la imagen en movimiento

12/13 de noviembre de 2020
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Salamanca

EShID

Ares

Visu@ls

GEsTA
GRUPO DE ESTÉTICA
Y TEORÍA DE LAS ARTES

EShID R&D Project
ARES Archive

1st International
Conference

Hybrid aesthetics of the moving image

12th/13th November, 2020
University of Castilla-La Mancha
University of Salamanca

EShID

Ares

Visu@ls

GEsTA
GRUPO DE ESTÉTICA
Y TEORÍA DE LAS ARTES

Índice | Index

CONFERENCIAS CONFERENCES	4
Caroline Bainbridge (University of Roehampton), <i>Riéndose a carcajadas: Joker y la mediatización del colapso del mundo neoliberal</i>	4
Menene Gras Balaguer (Directora de Casa Asia), <i>El naufragio del vídeo y la contaminación de los modos y modelos discursivos de la imagen en movimiento</i>	5
Sally Gutiérrez (Universidad Europea de Madrid), <i>Placer, conexión y escucha en el mestizaje de lenguajes visuales y sonoros</i>	5
José Luis Molinuevo (Universidad de Salamanca), <i>¿Hay una estética pos(t)digital?</i>	6
Javier Panera Cuevas (Universidad de Salamanca), <i>Let's Mix YouTube! Mutaciones del vídeo musical en la era de las redes sociales</i>	7
Fernando José Pereira (Universidade do Porto), <i>Pequeños nadas: las micro-políticas colaborativas como una posibilidad para el video de los artistas</i>	7
PONENCIAS PRESENTATIONS	9
Elvira Antón-Carrillo (Universitat Jaume I de Castelló), <i>Documentando culturas e identidades de transnacionalidad</i>	9
Carlota Fernández-Jáuregui (Universidad de Salamanca), <i>Jan Švankmajer y la vida secreta de las marionetas-monstruo</i>	9
José Manuel Gomes Pinto (Universidade Lusófona de Lisboa), <i>Una cámara indiscreta. Una mirada sobre la obra de Iván Marino</i>	10
Ruth Sanjuán (Universidad de Castilla-La Mancha), <i>Poéticas de la experiencia en las imágenes-memoria</i>	10
Claudia Supelano (Universidad de Tolima), <i>Interferencias, errores y resistencias. Apuntes sobre el video experimental en Colombia</i>	11
Florencia Varela Gadea (Universidad Católica de Uruguay), <i>Ritmos de lo cotidiano: el espacio doméstico en la obra de Zilla Leutenegger</i>	12
CICLO DE VISIONADO VIDEO SCREENING	13
Ana Esteve Reig, <i>New era (1996), 2020</i>	13
Olalla Gómez Valdericeda, <i>Damnatio Memoriae, 2013, La marea, 2015, y A pie de calle, 2020</i>	14
Marc Larré, <i>Sincronías 2014, 2014, y Sicronías (Freta), 2020</i>	14
Rogelio López Cuenca, <i>À Valparaíso, 1963-2013, 2013 (con Elo Vega)</i>	15
Regina de Miguel, <i>Catábasis, 2020</i>	16
Manuel Onetti, <i>Muxacra, 2020</i>	17

CONFERENCIAS | CONFERENCES

Caroline Bainbridge (University of Roehampton)

Riéndose a carcajadas: Joker y la mediatización del colapso del mundo neoliberal

Joker es un fenómeno cultural popular polarizador. Las críticas de la película van desde la alabanza y el aplauso hasta el rechazo y la indignación. Como barómetro de una coyuntura occidental en la que la división binaria, la cultura "tóxica" y la desaparición de la libertad liberal son dominantes, *Joker* articula experiencias de ansiedad, evocando un *zeitgeist* influido por esta mentalidad paranoide-esquizoide, como expone Melanie Klein (1946). Al mismo tiempo, desafía a los espectadores a reflexionar sobre su angustioso contenido, lo que sugiere que, sin embargo, una mentalidad más responsable, reparadora o depresiva, está al alcance de la mano.

Esta conferencia utiliza la teoría psicoanalítica del "claustrum" de Donald Meltzer (1992) para leer al *Joker* como un objeto mediático que permite trabajar con una experiencia psicológica compleja resultante de décadas de neoliberalismo y de la intensificación de la división ideológica populista. Los procesos de identificación introyectiva –y proyectiva– ofrecen a los espectadores medios para hacer frente a la ansiedad y la disolución de la relacionalidad vinculada a estas experiencias. *Joker*, entonces, mediatiza la coyuntura occidental como el final del mundo, ayudando a evacuar la toxicidad internalizada y a procesar la maldad y el miedo. Examinó el poder del cine para proporcionar una perspectiva sobre las complejas relaciones internalizadas creadas por el neoliberalismo, mostrando cómo la mediatización de la ansiedad agrava la dinámica sociopolítica, mientras que, paradójicamente, la saca a la superficie y cambia la posición discursiva.

Cracking up: Joker and the mediatisation of the arse-end of the world

Joker is a polarising popular cultural phenomenon. Reviews of the film range from rave acclaim to outraged dismissal. As a barometer of a western conjuncture in which binaristic division, 'toxic' culture, and the demise of liberal freedom are dominant, *Joker* articulates experiences of anxiety, evoking a *zeitgeist* inflected by the paranoid-schizoid mentality, as Melanie Klein states (1946). It simultaneously challenges viewers to reflect on its distressing content, suggesting that a more responsible, reparative or depressive mindset is nevertheless within reach.

This conference uses Donald Meltzer's (1992) psychoanalytic theory of 'the claustrum' to read *Joker* as a media object that allows the working through of complex psychological experience resulting from decades of neoliberalism and the intensification of populist ideological division. Processes of introjective –and projective– identification offer viewers a means of coping with anxiety and the dissolution of relationality linked to these experiences. *Joker*, then, mediatises the western conjuncture as the arse-end of the world, helping to evacuate internalised toxicity and to process malignity and fear. I examine the power of film to provide perspective on the complex internalised relations created by neoliberalism, showing how the mediatisation of anxiety compounds the socio-political dynamic, while paradoxically bringing it to the surface and shifting the discursive position.

Menene Gras Balaguer (Directora de Casa Asia)

El naufragio del vídeo y la contaminación de los modos y modelos discursivos de la imagen en movimiento

Cuando el vídeo deja de ser el equivalente del revulsivo que las prácticas artísticas necesitaban en los años 60 y 70 del siglo pasado para desestabilizar el discurso estético predominante, se vuelven a cuestionar la morfología y la sintaxis de producciones que se identificaron con la estética revolucionaria de este medio y soporte, aunque aparentemente no hayan renunciado a seguir haciéndolo.

La proliferación de imágenes y pantallas siempre en aumento impone la adopción de una distancia crítica, para poder abordar el valor del discurso estético que se diluye bajo el peso de la integración y de la inclusión borrando los límites de las correspondientes narrativas. La lógica del lugar y la lógica del tiempo, en el ámbito teórico-práctico de la semiótica de la imagen, pueden contribuir a la comprensión de la cultura audiovisual y sus relatos, pero no sin interrogar los respectivos sistemas significantes de los lenguajes al uso.

The shipwreck of video and the contamination of discursive modes and models of the moving image

When video ceases to be the equivalent of the revulsion that art practices needed in the 60s and 70s of the last century to destabilize the predominant aesthetic discourse, the morphology and syntax of productions identified with the revolutionary aesthetics of this medium and support comes back to be questioned. Even though apparently they have not given up on continuing to do so.

The ever-increasing proliferation of images and screens imposes the adoption of a critical distance, in order to address the value of the aesthetic discourse diluted under the weight of integration and inclusion, erasing the limits of the corresponding narratives. The logic of place and the logic of time, in the theoretical-practical field of the semiotics of the image, can contribute to the understanding of audiovisual culture and its stories, but not without questioning the respective signifying systems of the languages in use.

Sally Gutiérrez (Universidad Europea de Madrid)

Placer, conexión y escucha en el mestizaje de lenguajes visuales y sonoros

La exploración sobre las confluencias y solapamientos de lenguajes atraviesa mi trabajo; la hibridación y la intertextualidad convergen en el reto y la necesidad de combinar principios estéticos diversos que permiten articulaciones y relaciones entre cosas, palabras, sonidos, lugares y seres humanos y no humanos.

En los proyectos *Ta Acorda Ba Tu El Filipinas* (2017) y *Pasig Manzanares* (2018) el lenguaje se convierte en el lugar donde el tiempo lineal se borra y se disuelve la distinción entre pasado y presente; en el lenguaje, historia y vida son lo mismo. Ambos proyectos abordan asuntos cíclicos como los ríos, los fuegos, las guerras, la desposesión de las tierras, los desplazados internos, la construcción de comunidades y la religión como parte del legado colonial. Sin embargo, los idiomas y la historia no son otras dos capas de la narración, sino que todas las temáticas citadas son una parte intrínseca de la estructura del lenguaje; de su violencia y de su experiencia, de su pasado y de su presente.

En mi actual investigación estudio y practico la epistolaridad en el cine de no ficción contemporáneo, un género que aborda todos los registros de la ausencia y la presencia. El exilio exterior e interior, la resistencia en sus diversas formas, la distancia próxima, la multi-temporalidad y la recuperación de una comunicación lenta y reflexiva recorren el cine de las cartas. Las palabras adquieren colores cuando las permitimos re-mezclarse y las observamos cada día como si fueran sonidos nuevos, llenos de ecos y recuerdos.

Pleasure, connection and listening in the mixing of visual and sound languages

The exploration of the confluences and overlaps of languages crosses my work; hybridization and intertextuality converge on the challenge and need to combine diverse aesthetic principles that allow articulations and relationships between things, words, sounds, places and human and non-human beings.

In the project *Ta Acorda Ba Tu El Filipinas* (2017) and *Pasig Manzanares* (2018), language becomes the place where linear time is erased and the distinction between past and present is dissolved; in the language, history and life are the same. Both projects address cyclical issues such as rivers, fires, wars, land dispossession, internally displaced persons, community building, and religion as part of the colonial legacy. However, languages and history are not two other layers of the narrative, but all the themes mentioned are an intrinsic part of the structure of language; of his violence and his experience, his past and his present.

In my current research I study and practice epistolary in contemporary non-fiction cinema, a genre that addresses all registers of absence and presence. External and internal exile, resistance in its various forms, close distance, multi-temporality and the recovery of slow and reflective communication run through the cinema of letters. Words acquire colors when we allow them to remix and we observe them every day as if they were new sounds, full of echoes and memories.

José Luis Molinuevo (Universidad de Salamanca)

¿Hay una estética pos(t)digital?

El objetivo de la exposición es doble: analizar la situación de esa estética desde sus orígenes hasta el momento actual subrayando, más que sus contradicciones, su complejidad y ambigüedad y explorar, en consecuencia, algunas posibilidades que se desprenden de ellas. Lo primero explica la t entre paréntesis en el título ya que así la encontramos formulada y, sin ella, como veo yo, en segundo lugar, apuntes interesantes de estética política a desarrollar en el campo de las nuevas Humanidades, no digitales, tampoco postdigitales ni, finalmente, Posthumanidades. Como declaración de principios me adhiero a lo que Florian Cramer dice del término "postdigital": "apesta pero es útil". Es esta utilidad para una estética cognitiva y ciudadana la que quisiera destacar sin fijarme mucho en el "dedo pixelado" del término según expresión que tomo prestada de James Bridle.

Is there a post-digital aesthetic?

The objective of the exhibition is double: analyze the situation of this aesthetic from its origins to the present moment, underlining, more than its contradictions, its complexity and ambiguity and, consequently, explore some possibilities that arise from them. The first explains the t in parentheses in the title because is how we find it formulated and, without it, as I see, secondly, interesting notes about political aesthetics to be developed in the field of the new Humanities,

not digital, neither post-digital, not, finally, Posthumanities. As a statement of principle I adhere to what Florian Cramer says of the term 'postdigital': 'I do not like it, but it is useful'. This utility for a cognitive and civic aesthetic is what I want to highlight without paying too much attention to the 'pixelated finger' of James Bridle's borrowed term.

Javier Panera Cuevas (Universidad de Salamanca)

Let's Mix YouTube! Mutaciones del video musical en la era de las redes sociales

Soporte fiel de la industria discográfica durante su periodo de máxima expansión allá por los años ochenta y noventa del siglo XX: el vídeo musical ha crecido como un monstruo omnívoro por su incansable capacidad para "vampirizar" ideas del cine, la pintura, la fotografía, el videoarte, la performance, el cómic, la moda, la publicidad o las más innovadoras experimentaciones en el campo de la imagen digital.

Sin embargo, en su transición de la televisión a Internet, la estructura participativa de la web 2.0 está promoviendo nuevos formatos de videoclip que burlan sus expectativas promocionales, adoptan posiciones activistas y críticas con la industria musical y desafían las leyes de autoría y propiedad intelectual. En el nuevo ecosistema audiovisual la figura del artista como "sampleador" o como DJ, con su facilidad para apropiarse, remezclar y modificar de manera ilimitada los contenidos que circulan por las redes sociales, presenta sorprendentes puntos de convergencia en sus imaginarios y procesos creativos con antecedentes tan significativos como el *Atlas Mnemosyne* de Aby Warburg, el *Musée Imaginaire* de Malraux, las *Time Capsules* de Andy Warhol o los ensayos cinematográficos más experimentales de Jean-Luc Godard.

Let's Mix YouTube! Music Video Mutations in the Period of Social Media

The music video is a faithful format of the recording industry during its period of maximum expansion in the eighties and nineties of the twentieth century. It has grown as an omnivorous monster due to its tireless capacity to 'vampirize' ideas of cinema, painting, photography, video art, performance, comics, fashion, advertising, or the most innovative experiments in the field of digital image.

However, in its transition from television to the Internet, the participatory structure of Web 2.0 is promoting new video clip formats that overcome its promotional expectations, take activist and critical positions with the music industry, and defy copyright and intellectual property laws. In the new audiovisual ecosystem, the figure of the artist as a 'sampler' or as a DJ, with his easiness of appropriating, remixing and unlimitedly modifying the content circulating on social networks, presents surprising points of convergence in his imaginary and creative processes. Some precedents that support this idea are the *Atlas Mnemosyne* of Aby Warburg, the *Musée Imaginaire* of Malraux, the *Time Capsules* of Andy Warhol or the most experimental cinematographic essays of Jean-Luc Godard.

Fernando José Pereira (Universidade do Porto)

Pequeños nada: las micro-políticas colaborativas como una posibilidad para el video de los artistas

En los últimos años he desarrollado una serie de videos que parten de la posibilidad benjaminiana de leer la historia: hablar de los perdedores, de los que han permanecido en el anonimato para siempre. O, si queremos una referencia más contemporánea, estos videos

están vinculados con lo que ahora se conoce como el "impulso archivista". Ambas nociones se basan en centrar las narrativas en personajes anónimos absolutamente involucrados en los hechos políticos e históricos en los que fueron incluidos, sin que nadie supiera, sin embargo, de su existencia.

En esta conferencia presento una serie de videos que comenzó en 2013 y que se titula genéricamente *Novas da...* Este término, "nuevas", está estrechamente relacionado con las novedades, las noticias que recibo. Los videos que componen la serie provienen todos de un correo electrónico de un amigo artista y que, entre los cientos que recibimos diariamente, me impresiona lo que se dice en él. A partir de ahí, se sigue un camino colaborativo, en el que la base constructiva siempre será que el texto del correo electrónico sea el texto que se escucha plenamente en el video.

Las diversas posibilidades vividas son el foco de esta intervención, que enfatiza el carácter colaborativo como una de las posibles formas de resistencia para el arte y el video en estos tiempos de extrema dificultad para la existencia de las imágenes, especialmente las vinculadas al tiempo. Mucho más que las imágenes es dicho texto y el contexto al que hace referencia el que enuncia los problemas y permite que las propias imágenes se salven del destino que hoy les es común a casi todas: la fugacidad y la precariedad, es decir, rápidamente se convierten en huellas y escombros en el camino hacia una cierta y rápida desaparición. No lo quieren y por eso se resisten. A su manera. Peculiar.

Little Nothing: Collaborative Micropolitics as a Possibility of Video for Artists

In recent years I have developed a series of videos that start from Benjamin's possibility of reading history: talking about the losers, about those who have remained anonymous forever. Or, if we want a more contemporary reference, these videos are linked to what is now known as the 'archival drive'. Both notions are based on centring the narratives on anonymous characters absolutely involved in the political and historical events in which they were included, without anyone knowing of its existence.

In this conference I present a series of videos started in 2013 entitled 'Novas da...' This term 'new' is closely related to the news, the news I receive. The videos that form the series come from an email an artist friend sent to me and, among the hundreds we receive daily, was so impressive. From there, we start a collaborative path, in which the constructive basis will always be that the text of the email is the text fully heard in the video.

The various possibilities experienced are the focus of this intervention, which emphasizes the collaborative nature as one of the possible forms of resistance for art and video in these times of extreme difficulty for the existence of images, especially those linked to time. This text is more than images, and the context to which it refers, which enunciates the problems and allows the images themselves to be saved from the fate that today is common to almost all of them. Fleetingness and precariousness, they quickly turn into footprints and rubble on the way to a certain and rapid disappearance. They do not want it and that is why they resist. In their own way. Peculiar.

PONENCIAS | PRESENTATIONS

Elvira Antón-Carrillo (Universitat Jaume I de Castelló)

Documentando culturas e identidades de transnacionalidad

Las migraciones existen desde el principio de los tiempos, dando origen a múltiples afiliaciones e identidades, lo que ha producido diferentes consecuencias y significados a lo largo de la historia, socialmente deseables en algunos momentos y abominables en otros. Los enfoques antropológicos tradicionales enfatizaban las diferencias entre culturas y choques entre identidades de los inmigrantes que se suponían "entre dos culturas", irreconciliables, creando un modelo identitario estático. En el siglo XXI, debido a la rapidez de medios de comunicación y de transporte, a los desarrollos tecnológicos y las políticas multiculturales, entre otros factores, se están produciendo simultáneas identidades locales y plurales, afiliaciones étnicas y transnacionales, y actitudes colectivistas e individualistas. Unas identidades dinámicas e híbridas.

La presentación dará cuenta de un análisis del documental *En tierra extraña* (Bollaín 2014) desde el encuadre de culturas e identidades de la transnacionalidad. Se explorará el significado que los sujetos migrantes españoles dan a la migración y sus relaciones sociales en tanto metáforas de identidades y pertenencias, y la importancia de las expectativas (como "experiencias imaginadas del futuro") con las que emprenden el proyecto, en la intersección entre género e intergeneracionalidad.

Documenting cultures and identities of transnationality

Migration exists since the beginning of time, giving place to multiple affiliations and identities, and also different consequences and meanings throughout history, socially desirable at times, and abominable at others. Traditional anthropological approaches emphasised cultural differences and identity clashes for those immigrants who were thought to be 'between two irreconcilable cultures', creating the idea of static identities. During the 21st century, mainly due to the swiftly changes on media, transports, technological developments, multicultural policies, among other causes, new simultaneous local and plural identities, ethnic and transnational affiliations, collectivist and individualistic attitudes are emerging. Dynamic and hybrid identities.

The presentation will give an analysis of the documentary *En tierra extraña* (Bollaín 2014) from the framework of cultures and identities of transnationality. The meaning that Spanish migrant subjects give to migration and their social relationships as metaphors of identities and belongings will be explored. The importance of expectations (as 'imagined experiences of the future') will also undertake the project, at the intersection between gender and intergenerationality.

Carlota Fernández-Jáuregui (Universidad de Salamanca)

Jan Švankmajer y la vida secreta de las marionetas-monstruo

Se abordará la obra cinematográfica de Jan Švankmajer (Praga, 1934) atendiendo a sus técnicas de animación y los efectos visuales, táctiles e imaginarios que se concretan en la idea de "marionetas-monstruo". La singularidad de estas criaturas híbridas, entre lo natural y lo artificial, y la crueldad de las imágenes, se atenderán a la luz de la influencia que en el

artista checo desempeñó el "Romanticismo oscuro" de autores como Heinrich von Kleist y Edgar Allan Poe.

Jan Švankmajer and the Secret Life of Monster-Puppets

We will tackle the cinematographic work of Jan Švankmajer (Prague, 1934) keeping in mind his animation techniques and the visual effects, tactile and imaginary that are specified in the idea of 'monster-puppets'. The singularity of these hybrid creatures, between the natural and the artificial, and the cruelty of the images, will be attended along with the influence that the 'Dark Romanticism' played on the Czech artist by authors as Heinrich von Kleist and Edgar Allan Poe.

José Manuel Gomes Pinto (Universidade Lusófona de Lisboa)

Una cámara indiscreta. Una mirada sobre la obra de Iván Marino

El nacimiento del videoarte está encerrado en el desarrollo de una técnica de registro. La estetización de las posibilidades que esas técnicas crean, intentan alejarse de su naturaleza registradora, o sea, de una técnica que almacena, cuenta y al mismo tiempo duplica. Esa estetización nació de un trauma original que era el usar la registradora para recrear y deslocalizar el choque directo con la misma realidad. La idea de documento pasó también a ser una idea de creación de una realidad que se pueda ver, que podamos contemplar. Sin embargo, esa distancia se anula, o mejor, si la distancia se corta, esas mismas técnicas de estetización se vuelven insoportables, imposibles de mirar o son tomadas como patologías marginales. Partiendo de esta idea, presentaremos y analizaremos algunas de las obras del videoartista Iván Marino sobre la égida de lo que llamamos, la cámara indiscreta.

An indiscreet camera. A look at the work of Iván Marino

The birth of video art is enclosed in the development of a recording technique. The aestheticization of the possibilities these recording techniques create attempts to move away from their recording nature, that is, from a technique that stores, counts and duplicates at the same time. This aestheticization was born from an original trauma that was using the register to recreate and relocate the direct clash with reality. The idea of a document also became an idea of creating a reality that can be seen, that we can contemplate. However, that distance is cancelled, or better, if the distance is shortened; those same aestheticization techniques become unbearable, impossible to look at or are taken as marginal pathologies. Starting from this idea, we will present and analyse some of the works of the video artist Iván Marino about the aegis, what we call, the indiscreet camera.

Ruth Sanjuán (Universidad de Castilla-La Mancha)

Poéticas de la experiencia en las imágenes-memoria

Contarnos y transformarnos en narración implica un modo de reconfiguración que nos mantiene en escena, que nos contiene en algún sentido. Una vida narrada, desvelada, materializada. Poetizada. El lenguaje visual, aquí fotográfico y audiovisual, nos proporciona maneras de hacer memoria partiendo de un material que se entiende como detritus de la experiencia, o lo que es lo mismo, imágenes que son registro de las vivencias, y que en última instancia se perciben como "productos derivados" del propio estar presente. Aquí se propone entender las imágenes al igual que comprendemos las palabras, es decir, concebidas no solo

como elementos individuales que tienen un significado propio sino como partes de un todo que al ser hilvanadas, conectadas y argumentadas entre sí adquieren un sentido diferente como conjunto. De esta forma se consigue un tejido narrativo similar al de un texto.

En *Poéticas de la experiencia en las imágenes-memoria* se expone una serie de proyectos artísticos contemporáneos que cuentan la vida –la propia y/o la próxima más cercana, genealógica–, recurriendo a esa imagen que se establece como imagen-memoria con la que reconstruir la historia con un formato audiovisual. Los proyectos que se presentan en esta propuesta son trabajos que requieren procedimientos cimentados en la idea de archivo para poder ser desarrollados, y en este contexto mnemónico el archivo se torna en álbum individual y/o colectivo. Podemos concluir que el arte y el proceso creativo traducen la “bio” en “biografía”, en tanto forma que ofrece la posibilidad de proyectarse en el tiempo para ser leída, traducida e interpretada en cada “espectador-lector”.

Poetics of the experience in memory-images

Telling and transforming ourselves into a narration implies a way of re-shaping that keeps us on stage, something that contains us. A life narrated, unveiled, materialized. Poetized. The visual language, both photographic and audio-visual, provides us ways of creating memories, starting with material that is understood as detritus of the experience, or what is the same, images that are a record of experiences, and that are ultimately perceived as ‘by-products’ of being present. Here it is proposed to understand images as we understand words, conceived not only as individual elements that have their own meaning, but like parts of a whole that, when linked, are connected and argued among themselves, acquiring a different meaning as a whole. In this way, a narrative fabric similar to that of a text is achieved.

In *Poetics of the experience in memory-images*, a series of contemporary art projects is exposed that tell life –one’s own and / or the closest, genealogical one–, resorting to that image established as memory-image with the one to reconstruct history in audio-visual format. The projects presented in this proposal require procedures based on the idea of the archive in order to be developed, and in this mnemonic context, the archive will become an individual or collective album. We can conclude that art and the creative process translate ‘bio’ into ‘biography’, as a shape that offers the possibility of projecting itself in time to be read, translated and interpreted by each ‘viewer-reader’.

Claudia Supelano (Universidad de Tolima)

Interferencias, errores y resistencias. Apuntes sobre el video experimental en Colombia

A partir de diversos autores provenientes de la Estética moderna y contemporánea, especialmente Walter Benjamin, Paul Clean o Reinhart Kosselleck, se elaborará un discurso crítico que tendrá como eje fundamental la cuestión de la representación en la intersección entre arte y política. El campo de estudio se centrará en la urgencia de repensar el ámbito cultural colombiano iniciado a principios de los años sesenta dentro del así denominado arte de los nuevos medios, en concreto el vídeo experimental, a partir de investigadoras clave como Marta Lucía Vélez o Martha Helena Restrepo. Del mismo modo, ponderaremos importancia del pensamiento crítico y filosófico del país y la clara conciencia de que su historia y su condición de nación han estado marcadas por un pasado de violencia física y cultural (como la polémica implantación de la política de Economía y Cultura en los noventa). Una violencia que requiere ser repensada desde el presente a través de la imagen en movimiento.

Interferences, errors and resistance. Notes on the experimental video in Colombia

Through various authors coming from modern and contemporary Aesthetics, especially Walter Benjamin, Paul Clean or Reinhart Koselleck, a critical discourse will be elaborated that will have as its fundamental axis the question of representation at the intersection between art and politics. The field of study will focus on the urgency of rethinking the Colombian cultural field that began in the early sixties within the so-called new media art, specifically experimental video through key researches as Marta Lucía Vélez and Martha Helena Restrepo. In the same way, we will ponder the importance of the critical and philosophical thought of the country and the clear awareness that its history and its condition as a nation has been marked by a past of physical and cultural violence (such as the controversial implementation of the Economy and Culture policy in the nineties). A violence that needs to be rethought from the present through the moving image.

Florencia Varela Gadea (Universidad Católica de Uruguay)

Ritmos de lo cotidiano: el espacio doméstico en la obra de Zilla Leutenegger

El mobiliario doméstico, el ritmo cotidiano, y las naturalezas muertas, como parte de una poesía de la vida cotidiana son los protagonistas de la propuesta artística que analizaré en esta presentación. En un momento en que distintas circunstancias de la actualidad han derivado en una opulencia de imágenes de la vida cotidiana, generando una idea de lo doméstico particularmente intensa, me propongo como objetivo reflexionar sobre la posibilidad de que estas otras versiones de lo cotidiano, de lo banal, que nos llegan desde el arte pueden ayudarnos a repensar la domesticidad. Algunas de las preguntas que nos guiarán serán: ¿Puede la representación doméstica en el arte ayudarnos "interrogar lo habitual"? El foco del análisis es lo doméstico en la propuesta artística de la obra de Zilla Leutenegger, en diálogo con otras propuestas paradigmáticas de la práctica artística. La hipótesis central plantea que lo doméstico hoy opera en un doble sentido, capaz de hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida, a la vez que nos restituye la realidad.

Rhythms of the Everyday: Domestic Space in the Work of Zilla Leutenegger

The domestic furniture, the daily rhythm, and the still lifes, as part of a poetry of daily life are the protagonists of the artistic proposal that I will analyse in this presentation. We inhabit a moment when different current circumstances have resulted in an opulence of images of the quotidian. These images are generating a particularly intense idea of the domestic, hence my objective is to reflect on the possibility that these other versions of the everyday, of the banal, that come to us from art, they can help us to rethink domesticity. Some of the questions that will guide us will be: Can domestic representation in art help us to 'question the habitual'? The focus of the analysis is the domestic in the artistic proposal of Zilla Leutenegger's work, in dialogue with other paradigmatic proposals of art practice. The central hypothesis states that the domestic today operates in a double sense, making us reflect on our own life, while restoring reality to us.

CICLO DE VISIONADO | VIDEO SCREENING

Ana Esteve Reig

New era (1996), 2020

New Era (1996) es una vídeo instalación de tres canales simultáneos en la que una avatar aparece y recita el *Manifiesto de Independencia del Ciberespacio* escrito por John Perry Barlow que se publicó en 1996 cuando en Estados Unidos se ponían en marcha las primeras leyes que controlaban la información que se transmitía por la red. La primera concepción que tenían algunos ciberactivistas como John Perry Barlow dista mucho del uso y control que existe ahora en la red, en la que navegamos bajo una aparente libertad manejada por algoritmos que nos controlan a través del buscador Google. Los ciberactivistas consideran internet un espacio de libertad en el que se pueden intercambiar todo tipo de información y al ser un lugar no físico, sino virtual, los cuerpos no existen, por lo que las leyes físicas no pueden aplicarse del mismo modo.

La ley que provocó que John Perry Barlow publicara este manifiesto existe de forma aún más radical en países como China, Turquía, Vietnam, Túnez, Irán o Arabia Saudí, en los cuales se censura y vigila el uso de la red, prohibiendo a los ciudadanos acceder a cierta información o visitar páginas concretas. En mi vídeo aparece una avatar con una estética futurística pero con breves referencias gestuales a los originarios avatares budistas. En informática se denomina "Avatar" a la representación gráfica que en el ámbito de internet y las nuevas tecnologías de la comunicación se asocia a un usuario para su identificación en el mundo virtual. Pero esta palabra viene del hinduismo y se refiere a un ser divino que desciende a la tierra en forma de persona, animal o de cualquier otro tipo de cuerpo, con la finalidad de restablecer el "dharma" o ley divina. En la actualidad, todos nos presentamos en la red creando de algún modo nuestro alter ego digital o avatar. Algunas veces con nuestra propia imagen y otras veces usando recursos como filtros faciales o avatares completamente animados. Mi protagonista es un avatar que se manifiesta para recitar el *Manifiesto de Independencia del Ciberespacio* 23 años después de su publicación.

New era (1996), 2020

New Era (1996) is a video installation of three simultaneous channels in which an avatar appears and recites *A Declaration of the Independence of Cyberspace* written by John Perry Barlow and published in 1996 when were launched the first laws in USA to control the information transmitted over the network. The first conception of some cyberactivists as John Perry Barlow is far from the use and control now present on the Internet, in which we navigate under an apparent freedom managed by algorithms that control us through the Google search engine. Cyberactivists consider the internet a space of freedom in which all kinds of information can be exchanged and as it is a non-physical place, but a virtual one, bodies do not exist, so physical laws cannot be applied in the same way.

The law that caused John Perry Barlow to publish this manifesto exists in an even more radical way in countries such as China, Turkey, Vietnam, Tunisia, Iran or Saudi Arabia, in which the use of the network is censored and monitored, prohibiting citizens to access to certain information or to visit specific pages. In my video there is an avatar with a futuristic aesthetic but with brief gestural references to the original Buddhist avatars. In computing, 'Avatar' is called the

graphic representation that in the field of the Internet and new communication technologies is associated with a user for identification in the virtual world. But this word comes from Hinduism and refers to a divine being who descends to Earth in the form of a person, animal or any other type of body, in order to re-establish the 'dharma' or divine law. Nowadays, we all present ourselves on the web creating in some way our digital alter ego or avatar. Sometimes with our own image and other times using resources such as face filters or fully animated avatars. My protagonist is an avatar who manifests to recite the *A Declaration of the Independence of Cyberspace* 23 years after its publication.

Olalla Gómez Valdericeda

Damnatio Memoriae, 2013, *La marea*, 2015, y *A pie de calle*, 2020

La idea del Nosotrxs articula conceptualmente el visionado de tres videoacciones realizadas entre los años 2013 y 2020. Partiendo siempre de hechos reales como el movimiento 15M, las mareas ciudadanas o los levantamientos sociales, todos los trabajos apelan metafóricamente a una manera de ser mundo, de tratar el mundo.

Las piezas abogan por una disolución de los dualismos, contraria a la tradición filosófica occidental, para comprendernos desde la unión, la interdependencia y el inacabamiento. En lugar de comprender el exterior frente al interior o el yo frente al otro, se promueve un yo que continúa en ti o un mundo que anida en mí. Tomando como punto de partida el pensamiento de autores como Gilles Deleuze o Merleau Ponty, la artista realiza una lectura actualizada que se nutre de filósofas y teóricas feministas contemporáneas como Marina Garcés, Judith Butler o Chantal Maillard, entre otras.

Damnatio Memoriae, 2013, *La marea*, 2015, y *A pie de calle*, 2020

The idea of We, conceptually articulates the viewing of three video actions carried out between 2013 and 2020. Always starting from real events such as the 15M movement, the citizen tides or social uprisings, all the artworks metaphorically appeal to a way of 'being world', to 'treat the world'.

The pieces advocate a dissolution of dualisms, contrary to the Western philosophical tradition, in order to understand each other from union, interdependence and incompleteness. Instead of understanding the exterior versus the interior or the self versus the other, it is promoted a self that continues in 'you' or a world that nests in 'me'. Taking as a starting point the thoughts of authors such as Gilles Deleuze or Merleau Ponty, the artist makes an updated reading that draws on contemporary feminist philosophers and theorists such as Marina Garcés, Judith Butler or Chantal Maillard, among others.

Marc Larré

Sincronías 2014, 2014, y *Sicronías (Freta)*, 2020

Durante la presente intervención visualizaremos el último vídeo de la serie *Sincronías*. En los distintos fragmentos que componen el conjunto del proyecto asistimos a acontecimientos de diversa índole sincronizados con hechos que suceden en otro lugar, al mismo tiempo. Es decir, noticias, crónicas y efemérides tanto a nivel local como a nivel internacional, dictan el momento exacto en el que los accidentes físicos que vemos delante de la cámara van ocurriendo.

Con ello se pretende dar una visión de conjunto de un momento histórico determinado a partir de la puesta en cuestión de las jerarquías de la información y, sobre todo, la puesta en duda de la temporalidad propia del mito que vertebra la cultura del Occidente contemporáneo: el mito del progreso. En la última entrega de la serie, de 2020, el vídeo fue realizado en colaboración con estudiantes de un centro educativo en el contexto de Zona Intrusa, un proyecto artístico y educativo que busca acercar el arte contemporáneo a los centros educativos para producir un espacio crítico de conocimiento y experimentación.

Sincronías (Freta), 2020

During my speech, we will visualise the last video of the *Synchronies* series. In the different fragments of this expanded project, we attend to events of various kinds synchronized with events that happen in another place, at the same time. That is, news, chronicles and events both locally and internationally, dictate the exact moment in which the physical accidents that we see in front of the camera happen.

This is intended to give an overall vision of a specific historical moment from the questioning of the hierarchies of information and, especially, the questioning of the temporality of the myth that underpins the contemporary Western culture: the myth of progress. In the last instalment of the series, the video was made in collaboration with students from an educational center in the context of Zona Intrusa. An art and educational project that seeks to bring contemporary art closer to schools to produce a critical space for knowledge and experimentation.

Rogelio López Cuenca

À Valparaíso, 1963-2013, 2013 (con Elo Vega)

Es indudable que las cualidades del documental de Joris Ivens *...à Valparaíso* (1963) lo han convertido en un clásico. También en parte del reclamo turístico de Valparaíso. Reproducciones de sus fotogramas decoran restaurantes, bares y agencias de viaje en la ciudad, declarada en 2003 Patrimonio de la Humanidad. A partir de un homenaje que a su vez persigue una relectura crítica del film y de la evolución de su papel y su(s) significado(s) en el imaginario colectivo, en 2013 realizamos una "actualización" de la película, en la que a diferencia del recurso más común, seleccionar de entre sus extraordinariamente hermosas imágenes, prescindimos por completo de ellas, conservando sólo la voz en *off* (el texto de Chris Marker), recurriendo, del mismo modo que en la obra original, a un montaje basado en la asociación poética, en una recurrencia que conforma una especie de ritmo y rima conceptual.

La omisión de las imágenes originales pretende desvincularlas del texto, desfetichizarlo, reactivarlo poética y políticamente, reabriendo las rupturas y dislocaciones que el paso del tiempo ha fosilizado. De este modo, nuestra propuesta busca engarzarse con la ostensible desconfianza que tanto Ivens como Marker siempre mostraron hacia la supuesta transparencia o inocencia de las imágenes.

À Valparaíso 1963-2013, 2013 (with Elo Vega)

There is no doubt that the qualities of the documentary by Joris Ivens *...à Valparaíso* (1963) have made it a classic. Also in part of Valparaíso's tourist attraction. Reproductions of its stills decorate restaurants, bars and travel agencies in the city, declared a World Heritage Site in 2003. Based on a tribute that in turn pursues a critical rereading of the film and the evolution of its role and its meaning(s) in the collective imagination, in 2013 we carried out an 'update' of

the film. Unlike the most common resource, selecting from among his extraordinarily beautiful images, we completely dispense with them, keeping only the voice-over (Chris Marker's text). We resort, in the same way as in the original work, to a montage based on the poetic association, in a recurrence that forms a kind of rhythm and conceptual rhyme.

The omission of the original images aims to dissociate them from the text, unfetish it, reactivate it poetically and politically, reopening the ruptures and dislocations the passing of time has fossilized. In this way, the proposal seeks to be linked to the ostensible distrust that both Ivens and Marker always showed towards the supposed transparency or innocence of the images.

Regina de Miguel

Catábasis, 2020

Las relaciones con la Tierra han sido relaciones sociales de trabajo y explotación desde el capitalismo industrial emergente del siglo XIX, de la misma manera que en el capitalismo digital del siglo XXI. ¿Quién posee los recursos naturales y quién recibe sus ganancias? ¿Cómo configuran el trabajo asalariado y la explotación nuestras relaciones con la tierra y nuestras relaciones mutuas? ¿Cómo la aceleración de los procesos digitales se contrapone a la lentitud de los procesos geológicos?

La artista Regina de Miguel se hace estas preguntas basadas en las regiones del Chocó en Colombia y Río Tinto en España. En ellas el Estado, la población local y las corporaciones internacionales luchan por el oro subterráneo, un elemento esencial para la industria informática al mismo tiempo que un elemento alienígena, que configura un objeto del mal asociado al deseo y la violencia sobre los cuerpos y los territorios.

A través de varios escenarios, se visibilizan diversos aspectos de colonialidad extractivista, estrategias de resistencia y guerrilla, el activismo social feminista de Yuli Correa en Colombia durante el proceso de Paz y una re-lectura crítica del Museo de Oro de Bogotá y sus protocolos de ocultación, para finalizar con un epílogo basado en *Mi Museo de la Cocaína* (2004) de Michael Taussig.

Catábasis, 2020

Relations with the Earth have been social relations of work and exploitation since the emerging industrial capitalism of the 19th century, in the same way as the digital capitalism of the 21st century. Who owns the natural resources and who receives their profits? How do wage labour and exploitation shape our relations with the earth and our relations with each other? How does the acceleration of digital processes counteract the slowness of geological processes?

The artist Regina de Miguel asks herself these questions based on the regions of Chocó in Colombia and Río Tinto in Spain. Here the state, the local population and international corporations are fighting for underground gold, an essential element for the computer industry as well as an alien element, which is an object of evil associated with desire and violence over bodies and territories.

Through various scenarios, aspects of extractive coloniality, resistance and guerrilla strategies are made visible, as well as Yuli Correa's feminist social activism in Colombia during the peace process, and a critical re-reading of Bogota's Gold Museum and its protocols of concealment; to end with an epilogue based on *My Cocaine Museum* (2004) by Michael Taussig.

Manuel Onetti

Muxacra, 2020

En 1488, la ciudad de Muxacra perteneciente al Reino de Granada, hoy conocida como Mojácar, es tomada por los Reyes Católicos en la denominada por la historia oficial "Reconquista" con la promesa de que sus culturas –musulmana, judía y cristiana– sigan conviviendo en paz. Siglos después, tras comprobar el incumplimiento de esta promesa, Mojácar, integrada al Estado Español, ha tenido un desarrollo capitalista basado en el turismo.

Durante una estancia en la Fundación Valparaíso en 2018, me dediqué a trazar una línea temporal y audiovisual de la ciudad. En *Muxacra* podemos observar los restos del intento de levantar El Algarrobico, un colosal hotel dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que se consiguió paralizar gracias a la lucha local y a las organizaciones medioambientales. Sobre sus muros deteriorados encontramos numerosas pintadas, tanto a favor como en contra, reflejando la disputa autóctona que ha creado este símbolo de prosperidad basado en el turismo. Disputa que se contrapone a la festiva representación del conflicto, bautizada como "Fiesta de Moros y Cristianos", en el que Muxacra se vio forzada a entregarse a los ejércitos católicos. En ella se muestra, delante de miles de turistas, cómo el antiguo alcalde de la ciudad andalusí se somete de forma pacífica a un militar cristiano, en un acto de hermanamiento que con los años sería traicionado por los Reyes Católicos, poco después de la conquista de Granada y el fin de su cruzada.

En *Muxacra* asistimos a un paisaje cargado de simbolismo en su desierto, en sus playas, representantes de un antiguo mundo invadido por turistas bajo la dirección de un sistema económico irrespetuoso con la historia de los pueblos y con el territorio, que se moldea al servicio del espectáculo necesario para la consecución de sus fines.

Muxacra, 2020

In 1488, the ancient Muxacra belonging to the Granada Kingdom, today known as Mojácar, is taken by the Catholic Monarchs in what is called by the official history 'Reconquista' with the promise that their cultures –Muslim, Jewish and Christian– continue to coexist in peace. Centuries later, after verifying the breach of this promise, Mojácar, integrated into the Spanish State, has had a capitalist development based on tourism.

During a stay at the Valparaíso Foundation in 2018, I drew a temporal and audiovisual line of the city. In *Muxacra* we can see the remains of the attempt to build El Algarrobico, a colossal hotel within the Cabo de Gata-Níjar Natural Park, which was paralyzed thanks to the local struggle and environmental organizations. On its decayed walls we find numerous graffiti, both for and against, reflecting the autochthonous dispute that has created this symbol of prosperity based on tourism. Struggle opposed to the festive representation of the conflict, baptized as 'Festival of Moors and Christians', in which Muxacra was forced to surrender to the Catholic armies. It shows, in front of thousands of tourists, how the former mayor of the Andalusian city peacefully submits to a Christian soldier, in an act of twinning that over the years would be betrayed by the Catholic Monarchs, shortly after the conquest of Granada and the end of its crusade.

In *Muxacra* we witness a landscape full of symbolism in its desert, on its beaches, representatives of an ancient world invaded by tourists under the direction of an economic system disrespectful with the history of the peoples and with the territory, moulded in the service of the spectacle necessary for the achievement of its ends.

Dirección | Direction:

Ana Martínez-Collado y Antonio Notario Ruiz.

Comité organizador | Organizing committee:

Ana Martínez-Collado (UCLM), Antonio Notario Ruiz (USAL) y José Luis Panea (UCLM).

Comité Científico | Scientific committee:

Elvira Antón-Carrillo (UJI)

Sixto Castro (UVA)

Karine Chevalier (University of Roehampton)

Román de la Calle (UV)

Víctor del Río (USAL)

Ana García Varas (UNIZAR)

Domingo Hernández Sánchez (USAL)

Juan Manuel Marín (UJI)

Simón Marchán Fiz (UNED)

Ana Martínez-Collado (UCLM)

Antonio Notario Ruiz (USAL)

Carmen Pardo Salgado (UdG)

Francisca Pérez Carreño (UM)

Carmen Rodríguez Martín (UGR)

Rosalía Torrent (UJI)

Gerard Vilar (UAB)

Secretaría técnica | Technical secretary:

Teresa Aguado (USAL)

Rosa García (UCLM)

Francisco Holgado (UCLM)

Sara Jácome (USAL)

Alejandro Lozano Muñoz (USAL)

José Luis Panea (UCLM)

Jaime Romero Leo (USAL)

Organiza | Organize:

EShID

Ares

Colabora | Collaborate:

Visu@ls

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

GEsTA
GRUPO DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

instituto de iberoamérica
universidad de salamanca

800 AÑOS
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA