

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Maestría en Estudios Visuales

Estudios Visuales

**Prácticas artísticas:
La manualidad en el arte contemporáneo**

Guión explicativo

elaborado por: Angélica Marengla León Alvarez

fecha de elaboración: agosto de 2015

Guión explicativo

Título del material: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

Autor: Angélica Marengla León Alvarez

Espacio académico: Facultad de artes

Nombre de la UA: Estudios Visuales

Objetivos de la UA: Comprender a la imagen como resultado de un proceso de pensamiento donde interviene lo Real, como ámbito puramente cualitativo, lo Imaginario como ámbito de relación y lo Simbólico como ámbito social.

Abordar los estudios visuales desde diversas perspectivas y corrientes de pensamiento.

Formar expertos en el campo de la creación y el estudio de lenguajes visuales, a partir de herramientas conceptuales acordes con los procesos de creación.

Objetivo de este material audiovisual:

Analizar prácticas contemporáneas de creación artística a partir de la manualidad.

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD III.-

El arte como productor de ámbitos imaginarios.

Destinatarios: Estudiantes del 1er semestre, grupo único, Maestría en Estudios Visuales, (nivel superior). Curso obligatorio.

Sugerencias de utilización:

Basarse en el guión explicativo

Revisar la bibliografía recomendada, en particular el libro *By hand (citada en la bibliografía)*, ya que la mayor parte de información referida en esta guía se ha tomado de dicha publicación.

Los títulos de la piezas presentadas se presentan en su idioma original, para facilitar la búsqueda de aquellos estudiante que estén interesados en ahondar en ellas. Se incluye la traducción correspondiente en esta guía.

Fecha de elaboración: 4 de agosto de 2015

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

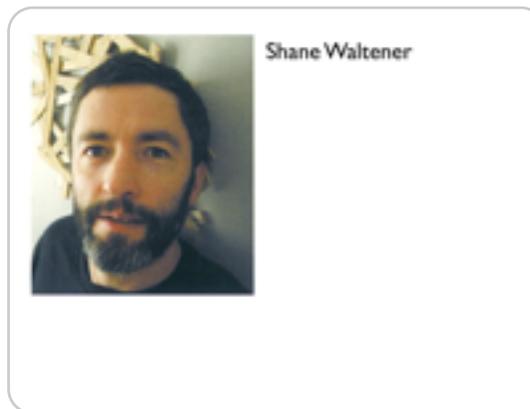
UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

diapositiva(s) 1

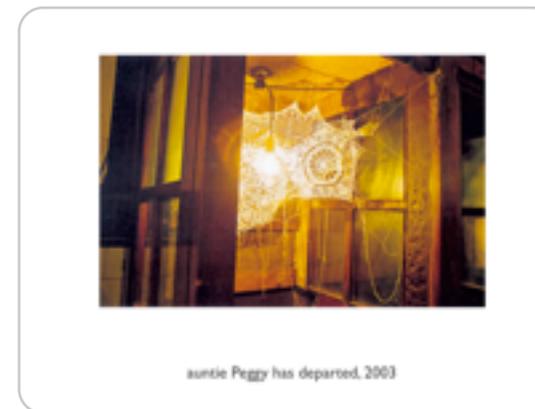
En el arte contemporáneo es cada vez más común encontrar producciones que utilizan técnicas que tradicionalmente se clasifican como manualidades, sin embargo, al ser retomadas desde el arte, pierden toda funcionalidad.

Hay que recalcar que las técnicas utilizadas en el arte contemporáneo se han diversificado hacia todos los ámbitos de la cultura.

diapositiva(s) 2-11

Shane Waltener es un artista belga que retoma las prácticas textiles tradicionales de Flandes como base de su producción. Él menciona que los tejidos que crea, refieren al aspecto social de las manualidades; aunque también utiliza materiales provenientes de la gastronomía.

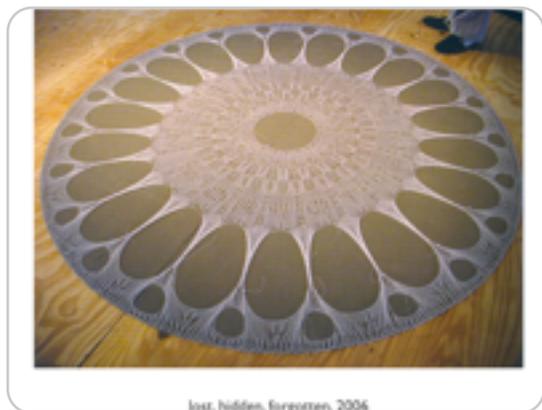
diapositiva(s) 3

Pieza titulada “La tía Peggy ha partido”

Recalcar el uso de la luz.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

diapositiva(s) 4

Pieza titulada: “Perdido, escondido, olvidado”

Es probable que el título refiera a la técnica, ubicada en una tradición que se practica cada vez menos.

diapositiva(s) 5

Pieza titulada: “Por aquí” (detalle)

Se puede recalcar el montaje directo al piso y el contraste matérico entre el tejido y los clavos

diapositiva(s) 6

Pieza titulada “Celos, gratitud y amor menguante”

Recalcar la variación entre contenedor y contenido en la pieza.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

diapositiva(s) 7

Pieza titulada: “Paquetes de supervivencia urbana y defensa urbana”

Consta de diversas mermeladas elaboradas por el artista.

diapositiva(s) 8-9

Pieza titulada: “Mural moribundo”(vista de la exposición)

Mural elaborado con figuras de pan

diapositiva(s) 10

Pieza titulada “Dulces nada”

Piezas de repostería.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM

Facultad de Artes

Plan

Maestría en Estudios Visuales

UA

Estudios Visuales

Unidad

III

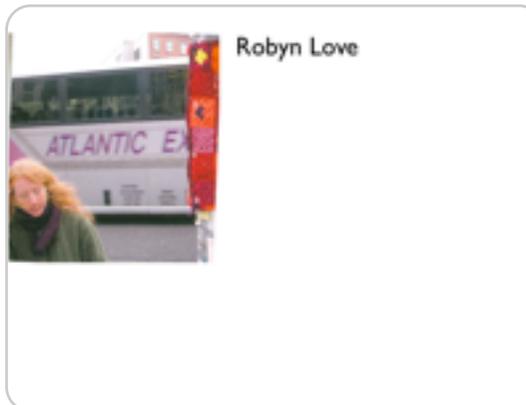
the night lights, 2005

diapositiva(s) 11

Pieza titulada: "Las luces nocturnas"

Recalcar nuevamente el uso de la luz.

Recalcar la apropiación del espacio.

diapositiva(s) 12 - 21

Robyn Love es una artista canadiense que trabaja desde el tejido integrado al ámbito público.

Este tipo de producción se han denominado "Yarn bombing" (Bombardeo de estambre) e implica una intervención colorida en los paisajes urbanos que contrasta con lo grisáceo de las ciudades.

diapositiva(s) 13

Pieza titulada "En memoria de: el soldado"

Pieza tejida sobre monumento.

Recalcar las implicaciones sociales y máticas de la pieza.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

diapositiva(s) 14

Pieza titulada: “En memoria de: infracción de aparcamiento”

Intervención al espacio público.

diapositiva(s) 15 - 18

Piezas tituladas “Manteniéndose quieto”

Intervención al espacio público.

diapositiva(s) 19-20

Pieza titulada “La milla tejida”

Pieza colaborativa, colocada a manera de señalización en el circuito vial.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM

Facultad de Artes

Plan

Maestría en Estudios Visuales

UA

Estudios Visuales

Unidad

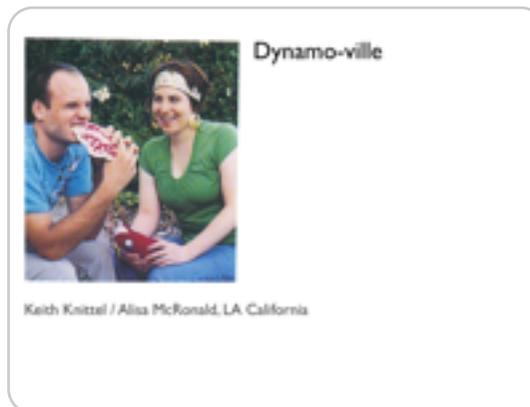
III

diapositiva(s) 21

Pieza titulada: “Hace frío afuera: calidez para Richard Noseworthy, fallecido en 1963”

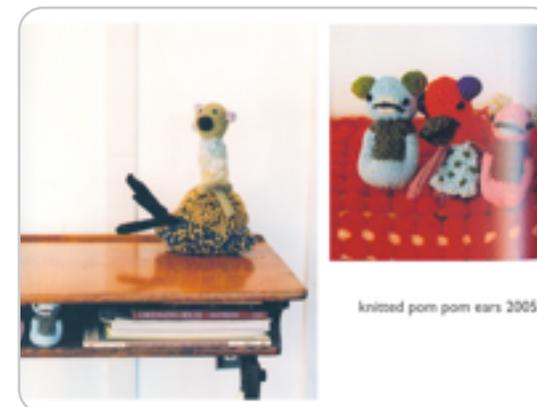
Mencionar que la artista seleccionó una tumba al azar para la intervención.

diapositiva(s) 22-25

Dinamo-ville es un colectivo integrado por Keith Knittel y Alicia McDonald (seudónimos). Ellos mencionan que su trabajo intenta volver borrosa la línea entre el arte elevado y el arte comercial, mencionan también que al usar telas y materiales reciclados, sus objetos adquieren un carácter nostálgico.

Este tipo de producciones intenta ofrecer una opción relativamente económica a los altos costos de las piezas artísticas.

diapositiva(s) 23

Piezas tituladas “Orejas de pom pom tejidas”

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

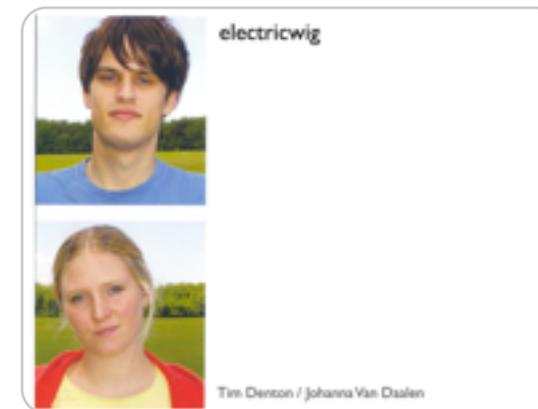
diapositiva(s) 24

Piezas tituladas: "Conejo, almohadas de ensueño y gato"

diapositiva(s) 25

Piezas tituladas: "Gatos de pana"

diapositiva(s) 26 - 30

Electricwig es un colectivo integrado por los irlandeses Tim Denton y Johaana Van Daalen. A diferencia de los artistas anteriores, sus piezas sí tienen un uso específico y algunas se realizan por encargo.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

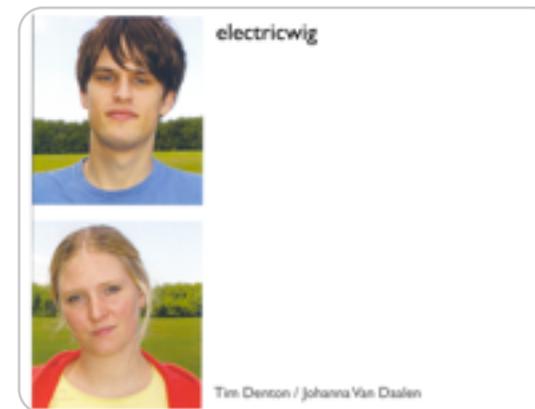
diapositiva(s) 27

Piezas tituladas: “Muji Mook” realizadas para la compañía Muji que les pidió alterar objetos comprados en su tienda. Los artistas realizaron la intervención a los objetos usando material reciclado, con ello aluden a las prácticas utilizadas en la segunda guerra mundial para mantener el calor de las bebidas ante las falta de recursos.

diapositiva(s) 25

Piezas tituladas: “Gatos de pana”

diapositiva(s) 26 - 27

Electricwig es un colectivo integrado por los irlandeses Tim Denton y Johaana Van Daalen. A diferencia de los artistas anteriores, sus piezas sí tienen un uso específico y algunas se realizan por encargo.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM

Facultad de Artes

Plan

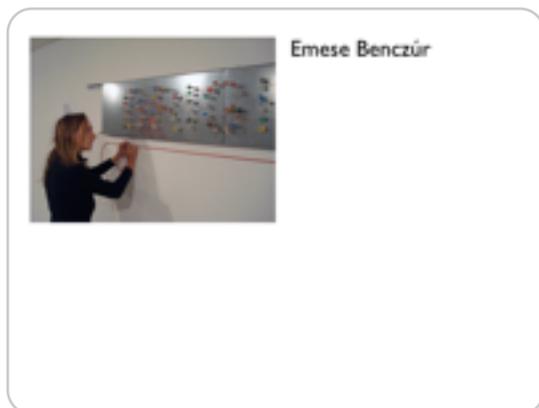
Maestría en Estudios Visuales

UA

Estudios Visuales

Unidad

III

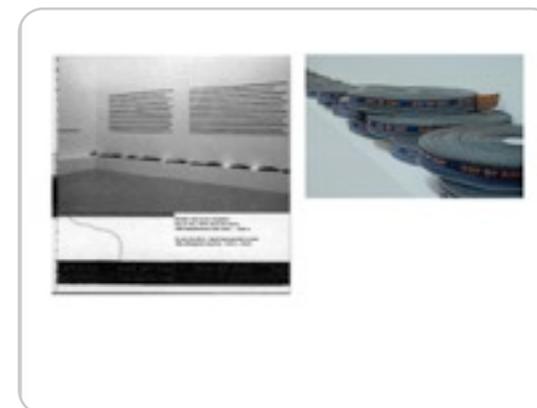
diapositiva(s) 28

Notas: Artista nacida en Budapest, se caracteriza por incorporar al tiempo como componente primordial de su producción artística.

diapositiva(s) 29

Notas: Benczúr mandó hacer 27,000 tiras de texto bordado con la frase 'Día tras día', (lo suficiente para llegar a la edad de 100 años), diariamente borda 'Pienso en el futuro' como adición a la frase original.

diapositiva(s) 30

Notas:

Vista de exhibición en el 'Casino Luxembourg'

Recaltar la inclusión de de la temporalidad en el objeto artístico.

Se puede consultar los textos de Bergson, Chávez Mayol y Deleuze (señalados en las fuentes de consulta) para ampliar este punto.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
UA	Estudios Visuales	Unidad	III

diapositiva(s) 31-32

Notas: ‘Trata de ver el mundo a través’, 1999. La instalación consiste en una malla semi-transparente montada en la parte superior de un patio, el texto deshilado dice: ‘Trata de ver el mundo a través’, a través de la malla es visible el cielo, pero para verlo hay que desenfocar la frase y para leer la frase hay que desenfocar el cielo.

diapositiva(s) 33

Notas: Sobre los muros de la misma instalación se exponen varios textos y los restos del sacapuntas usado.

diapositiva(s) 34

Notas:

‘Consumo y producción de una semana. Fruto de mi trabajo’

La pieza consiste en una serie de cáscaras de naranja con la frase ‘Fruto de mi trabajo’ bordada.

Guión explicativo: Prácticas artísticas: La manualidad en el arte contemporáneo	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Maestría en Estudios Visuales
	UA	Estudios Visuales	Unidad	III

Fuentes de consulta:

- Bourriaud, Nicolas. **Estética relacional**. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.
- _____ **Postproducción**. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004.
- Chávez Mayol, Humberto. **Dispositivos imaginarios**. México, CONACULTA, 1990.
- _____ **Tiempo muerto**. Toluca, UAEM/UDLA, 2005.
- Deleuze, Gilles. **La isla desierta y otros textos**. Pre- textos, España, 2005.
- _____ **La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1**. Barcelona, Paidós, 1984.
- _____ **La imagen-tiempo**. Estudios sobre cine 2. Barcelona, Paidós, 1986. NY, Paperback, 2010.
- _____ **Francis Bacon Lógica de la sensación**. Editorial Lozada, Buenos Aires, 2004.
- **Fresh cream**. NY, Phaidon Press, 2000.
- Hung, Shu, Joseph Magliaro. **By hand**. The use of craft in contemporary Art.