

TÍTULO DEL MATERIAL: Arte de resistencia: reflexión sobre el consumo artístico en México y el mundo.

AUTOR: M. E. V. Mariano Carrasco Maldonado.

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

Destinatarios: Estudiantes de 3º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Curso Obligatorio

NOMBRE DE LA UA: Básico en videoarte I (Optativa Núcleo Integral)

OBJETIVOS DE LA UA: Delinear los conocimientos básicos de la creación desde los aspectos afectivos (problema), para la manipulación de la forma secuencial en el videoarte.

Objetivo del material: Planteamiento de las problemáticas que enfrenta el arte en las sociedades del siglo XXI. Al finalizar la presentación el alumno es motivado a reflexionar sobre problemas vinculados a su realidad social.

Fecha de elaboración: Julio de 2015

Guión gráfico - *Arte de resistencia: reflexión sobre el consumo artístico en México y el mundo.*

Preparado para: (Básico en videoarte)

Elaborado por: M. E V. Mariano Carrasco Maldonado

Coautor: sin coautor.

Fecha de elaboración: Julio 2015.

Contenidos temáticos que apoya el material:

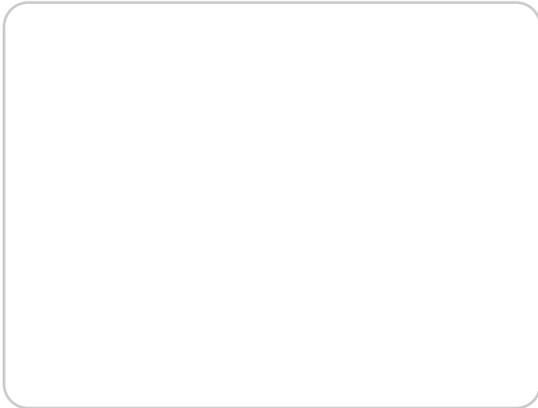
UNIDAD III: Prácticas artísticas y el videoarte.

- *El objetivo de la unidad es ofrecer una postura sobre los diversos movimientos artísticos que detonaron una reflexión desde la academia por parte del Dr. Alberto López Cuenca. El arte debe ser abordado desde lógicas que no son las de consumo o las de la misma institución del arte. La presentación plantea una crítica sobre artistas mexicanos y del contexto internacional en relación con su crítica al sistema.*

SUGERENCIAS DE UTILIZACIÓN:

- **Se sugiere la utilización de un ordenador que tenga instalado el Acrobat Reader (versión actualizada: 2015 a la fecha) y un cañon con su cable para conectarlo a un proyector o pantalla de video.**

Guión gráfico - *Arte de resistencia: reflexión sobre el consumo artístico en México y el mundo* -

diapositiva(s) 3

El Dr. Alberto López Cuenca es un investigador que está interesado por el mundo del arte en función de las prácticas sociales que detona la actividad. Él hace mención a la necesidad de plantear una crítica al propio arte como mera forma de consumo. En la siguientes fílmicas se presentan artistas mexicanos en cuyo caso, reflexiona sobre la situación.

diapositiva(s) 4-7

Carlos Amorales nace en 1970 en la Ciudad de México, en 1992 llega a Holanda para comenzar sus estudios en la Rijksakademie van beeldende kunsten y posteriormente en la Gerrit Rietveld Academie en Ámsterdam. Haciendo obras desde los 20 años de edad decide no exponer su trabajo sino hasta 7 años más tarde. Aquí la crítica propone un discurso subversivo que termina en el mercado del arte como acto de consumo.

diapositiva(s) 8-13

Daniela Rossell retrata a los súper ricos en sus enormes mansiones kitsch, vistiendo el último modelito de diseño, mostrando sus colecciones de arte, acariciando a sus leones taxidermizados, posando junto a sus muebles dorados y relucientes o al borde de suntuosas piscinas interiores. Se trata del estilo de vida de los millonarios mexicanos, y este trabajo de Daniela Rossell supone una vuelta de tuerca respecto a lo que históricamente se ha considerado fotografía documental mexicana. En lugar de documentar la vida de los indígenas, la pobreza urbana o exóticas escenas rurales –tal y como muchos de sus colegas han hecho y continúan haciendo–, Daniela prefiere explorar el hábitat, las costumbres y las tradiciones de la minoría más pequeña de México: los ultra ricos.

Guión gráfico - *Arte de resistencia: reflexión sobre el consumo artístico en México y el mundo* -

diapositiva(s) 14-19

Las obras de Artigas relacionan estructuras lúdicas con nociones de riesgo, creando interfaces o dispositivos de relación para experimentarse o ser desarrollados por espectadores o determinados grupos humanos. Temas como la tensión social, el comportamiento y los límites morales en planteamientos de situaciones extremas o inusuales, son formas importantes en sus proyectos. Su obra ha sido incluida en las Bienales de Venecia, La Habana, Liverpool, Praga, Buenos Aires, Ekaterimburgo, de las Américas y el Proyecto inSITE por nombrar algunos. Su trabajo ha sido reconocido con premios, becas y residencias tanto local como internacionalmente.

diapositiva(s) 20-23

El arte de Sierra, cargado de reivindicaciones sociales y políticas desde sus comienzos, intenta visibilizar la perversidad de las tramas de poder que fomentan la alienación y explotación de los trabajadores, la injusticia de las relaciones laborales, el desigual reparto de la riqueza que produce el sistema capitalista y las discriminaciones

diapositiva(s) 24-29

Teresa Margolles es una artista mexicana que utiliza la fotografía, la instalación, el performance y el video para analizar la muerte orgánica desde un punto de vista artístico. A través de su obra, Margolles explora la violencia, la injusticia social, la represión y el narcotráfico en nuestro país. La sangre, las morgues y la descomposición de cadáveres han sido el principal enfoque de su trabajo, por lo que la artista ha suscitado gran controversia internacionalmente - See more at: <http://culturacolectiva.com/teresa-margolles-el-arte-y-la-muerte/#sthash.5R1Ia3OA.dpuf>

Guión gráfico - *Arte de resistencia: reflexión sobre el consumo artístico en México y el mundo* -

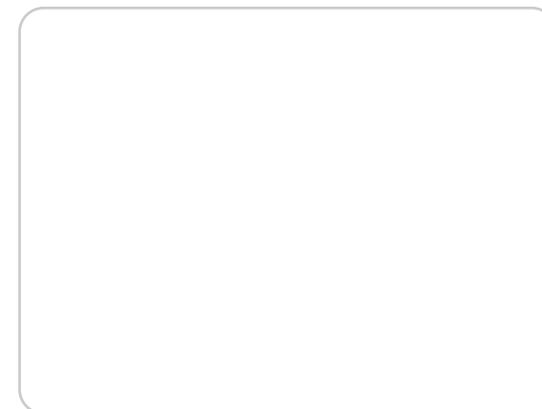
diapositiva(s) 30-32

*La muerte es un tema central en la obra de Hirst.8 9 Se hizo famoso por una serie de obras en las que conservó, en formaldehído, animales (incluyendo un tiburón, una oveja y una vaca). La obra más conocida de esta serie es *The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living* un tiburón tigre de 14 pies (4,2672 m) sumergido en formol en una vitrina transparente.*

diapositiva(s) 33-39

De todo el gran ámbito consumista surge su obra, la cual pretende conmover y criticar esto de forma perturbadora y a la vez con un toque de humor un tanto malévolo. Entra aquí igualmente la influencia de los medios, que se aprovechan totalmente del despilfarro de la masa.

diapositiva(s) 8-11

Notas: Mencionar la importancia de la importancia de hacer crítica al arte desde la academia: El Dr. Alberto López Cuenca es un punto de partida en la bibliografía referida.

Fuentes de consulta:

Cortés-Selva, L. (2013). Principales aplicaciones expresivas derivadas de la hibridación analógico-digital. el estilo visual realista/Main expressive applications as a consequence of the analog-digital hybridation. realistic visual style. Archivos De La Filmoteca, (72), 23-35

Ibáñez, J. C. (2003). Dinámicas culturales de los hábitos de recepción televisiva. Archivos De La Filmoteca, (45), 142-158.

Monjas, C. L. (2012). El cine mira su pasado. Academia: Noticias Del Cine Español, (188), 42-43.

Monjas, C. L. (2014). "Es muy importante hacer entender el impacto y el papel económico del cine". Academia: Noticias Del Cine Español, (210), 36

Latorre, J. M. (2006). La "generación de la violencia" del cine norteamericano. Nosferatu, (53), 4-7.

Russo, E. A. (2009). Todo es cine, nada es cine. El Amante Cine, (207), 48.

Perela, E. D. (2006). El cine entre el entretenimiento y la cultura creativa. una filmografía/Cinema between amusement and creative culture. Arte, Individuo y Sociedad, 18, 77-129