

I CIVARTES

I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE ARTES

Díálogos entre las artes plásticas y visuales
y otros medios artísticos en tiempos de hibridación

JULIO 20-22/ 2020

LIBRO DE RESÚMENES

AASA

| **ESAGEC**
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

Edición y coordinación

Jesús Caballero Caballero

María Martínez Morales

María Isabel Moreno Montoro

Publica

AASA, Asociación Cultural Acción Social y Arte

ISBN: 978-84-15901-27-3

Jaén 2020

Diseño y maquetación

AASA

© las autoras y los autores.2020

© de esta edición: las autoras/los autores. y ASA

Asociación Acción Social por el Arte. 2020

Atribución/Reconocimiento-Compartir igual

AASA

ESAGEC
Estudios en Sociedad,
Artes y Gestión Cultural

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

ÍNDICE:

19 **Línea 1: Prácticas artísticas intermedias en la educación/investigación artística**

- 21 Un laboratorio artístico particular: Arte y mística en el siglo XXI I Alejandro Mañas García
- 22 La dramaturgia escénica como creación rítmico-musical I Alicia Bernal Molina
- 23 Pienso ¿qué pinto yo aquí? I María Paz Barrios Mudarra
- 24 ¡ME RINDO! escritos al oído I Jaidy Díaz, Evelyn Biecher
- 25 Gendernaut. Queering the archive I Diego Marchante Hueso
- 26 La muerte y su representación en el arte contemporáneo I Cristina Cruz-González
- 27 El discurso artístico en talleres de inglés y memoria para personas adultas I Vicente Monleón Oliva
- 28 La Danza de Matisse; la mirada tras la imagen I Alfonso Revilla Carrasco, Nora Ramos Vallecillo, Víctor Murillo Ligorred
- 29 "La Compañía de Performance Cangrejo Pro." La performance colectiva como acciones situadas desde la heterogeneidad de la comunidad china en Madrid I Xirou Xiao
- 30 La imaginación de los niños en la era digital I Michela Fabbrocino
- 31 El Grabado como metodología de enseñanza I Leticia Fayos Bosch
- 32 La metáfora visual a partir de la obra de Chema Madoz I Nora Ramos Vallecillo, Víctor Murillo Ligorred, Alfonso Revilla Carrasco
- 33 Perder la llave y romper la puerta I Ricardo Trigo
- 34 El banco de la igualdad I Beatriz Sesmero López
- 35 Un soporte habitable. Cuando la pantalla de proyección se convierte en un espacio real I Elena Mir
- 36 "Acción Luz" I Jesús Algovi González Villegas
- 37 VRILLÖN + PARTYLAB: una retroalimentación entre arte y educación I Álvaro Valls
- 38 Artes visuales participativas como recursos de bienestar para niños y adolescentes hospitalizados I Pedro Javier Albar Mansoa, Sata García Molinero, Amaia Salazar Rodríguez, Irene López Ortega, Roberto Fernández Vallbona
- 39 La pintura animada I Carmen Pérez González
- 40 Darse contra la pared I Carmen Pérez González
- 41 Educación artística, imagen digital y memes de Internet I Nuria Rey Somoza
- 42 Percepción significativa en la ciudad: una mirada desde lo artístico I Silvia López Rodríguez
- 43 De la antropofagia a la autofagia. Las derivas del caníbal en el arte contemporáneo I Rocío Abellán
- 44 Todo el mundo habla, nadie escucha: arte, música y educación en la sociedad contemporánea I Antonio Félix Vico Prieto
- 45 Límites y conexiones entre arte, educación y espacios institucionales. Caso de estudio: Caminos Ilustrados. Explorar, narrar, visualizar I Ramon Parramon Arimany
- 46 PLUMK! o cómo introducir las prácticas artísticas feministas en la educación artística superior para una mayor implicación de las estudiantes I Sata García
- 123 Mitología del Treball I Damià Jordà Bou
- 124 Aprender a mirar I Marta Lage de la Rosa
- 125 El entorno externo como espacio educativo de exploración estética para la infancia. Intervenciones artísticas en Educación Infantil (3-6 años). I Cinta Pilar Báez García
- 126 Cartografiar los espacios de relación I Estibaliz Aberasturi-Apr aiz, Alaitz Sasiain Núñez-Camarero, José Miguel Correa Gorospe, Aingeru Gutiérrez-Cabello
- 127 El filtro como metáfora educativa. Una propuesta a/r/tográfica I Andrea Rubio Fernández
- 128 Desanestesia en la Didáctica de la Educación Artística. Fotoensayo desde un enfoque a/r/tográfico I Andrea Rubio Fernández, Inés Fombella Coto
- 129 Nuevos Procesos en la Captura de la Tridimensión aplicados a la Representación y Reproducción Escultórica I Elena Blanch González
- 130 Espacios disponibles I: liminalidad e hibridación lingüística en la escultura de campo expandido I Jesús Marín-Clavijo
- 131 Onirodibujantes en tiempo de pandemia. Diario para crear una realidad colectiva y diferente a través de los sueños. I Raquel Monje Alfaro
- 132 El arte como medio, como metáfora y como experiencia para el ámbito educativo I Izaskun Echevarría Madina-beitia, María Enfedaque Sancho
- 133 Resiliencia I Irene Fernández-España Romero, Emilia Pozo Morales.
- 134 DUNGEON BOOGIE (2020): una aproximación al artista millennial como falso arqueólogo I Ana Morales Ruiz
- 135 Flujo continuo I María Isabel Motta Arata
- 136 Arte y convivencia, expresión y transformación escolar I Sonia Elena Mazuera Delgado
- 137 Las prácticas artísticas: una visión neurocientífica. I Miriam Albusac Jorge
- 138 Registros de una práctica artística virtual y inusual I Clara Monteiro Brito
- 139 Sobre el proceso creativo / On creative process I Laia Sole Coromina
- 140 Acercamientos conceptuales: Cuerpos, dispositivo y trabajo colaborativo I Karla Vargas Herencia, Emma Segura Calderón, Mariana Alfaro Herrera, Valeria Salas Montero, Andy Retana Bustamante
- 141 La tecnología al servicio de la Medalla Contemporánea y sus aplicaciones en el aula. I Mónica Cerrada Macías
- 142 Anatomía de una acción. Imágenes urbanas a la deriva I Martha Patricia Espiritu Zavalza
- 143 Index conversaciones de arte contemporáneo - video archivo de artistas ecuatorianos I José Luis Macas Paredes, Jaime Sánchez, Alexander Alcócer, Juan Luna
- 144 Observatory: Gender and Contemporary Drawing PIE19-197 I Mar Cabezas Jiménez
- 145 Fragmentos por venir (2020). El videoactivismo como práctica transversal entre docencia, investigación y militancia I Miguel Alfonso Boubaben
- 146 **Sincretismo y arte actual I Álvaro Villalobos Herrera**
- 147 Pintando con acuarelas en el lugar más lluvioso del mundo I Diego Ortega Alonso
- 148 Jóvenes, relatos y repertorios visuales: dos experiencias de educación/investigación artística I José Rubilar Medina, Catalina Olivares Mardones

ÁLVARO VILLALOBOS HERRERA

Sincretismo y arte actual.

En el arte como en la vida cotidiana, pero sobre todo fuera del estudio de las religiones existen elementos del sincretismo. Esta categoría que se distingue como la Mezcla y coparticipación de fenómenos socio culturales que provienen de diferente índole y al juntarse producen un resultado evidente; en el arte funciona tanto en su estructura conceptual como en las características formales de las obras. Ello se ejemplificará con la obra de mi autoría: “migrantes” video instalación y performance, presentada en Chile y México durante 2017 y 2019. <https://soundcloud.com/alvaro-villalobos-12483524/audiocompleto-migrantes-300519>.

SINCRETISMO Y ARTE ACTUAL

Migrantes silenciosos (Video-performance) 2019

*Álvaro Villalobos Herrera, Universidad Autónoma del Estado de México,
ORCID: 0000-0001-7416-1331, avillalobosh@uaemex.mx*

Para el arte actual el sincretismo es una categoría que aglutina indiscriminadamente y sin censuras efectos de diferentes creencias, comportamientos y dogmas, así como, modos de sentir, pensar y actuar utilizados para concentrar conceptos y elementos técnicos en los procesos creativos. El sincretismo se entiende como la mezcla y coparticipación de elementos de procedencia indiscriminada que facilitan pensamientos y acciones útiles para la producción; es tomado aquí como un fenómeno sociocultural que define formas de comportamiento típicas de la región latinoamericana. Desde esa definición de sincretismo, trabajo la performance y la docencia universitaria en las Facultades de Artes Visuales de la UNAM y la UAEMéx, como práctica interdisciplinaria.

Por medio de las prácticas pedagógicas y de creación artística abordo problemas políticos y sociales como en este caso las migraciones por motivos económicos. La obra que presentaré como estudio de caso contiene testimonios tomados a miembros de las caravanas de migrantes que pasaron por México de 2018 a 2019 rumbo a Estados Unidos. Denunciar a través del arte los problemas de sectores de la población latinoamericana de estratos populares que soportan pobreza material, falta de salud y educación, conlleva pensar que la colonialidad actual en sectores inmensos de la región no es solo política sino preponderantemente económica.

Estos problemas los viven con mayor intensidad comunidades de estratos populares que afrontan de cualquier manera los embates del capitalismo. Se trata de grandes sectores de la población que la manera de insertarse en las dinámicas de las economías globales está basada en la capacidad de soportar las diferentes formas de violencia. Los vínculos entre sincretismo y performance, en este caso son utilizados para establecer relaciones formales y conceptuales entre el arte y el activismo político. Lo político aquí se presenta como ímpetu complejo derivado del instinto natural de supervivencia humana, que se complejiza en las maneras como se norman socialmente la competitividad y las relaciones de poder entre individuos de diferentes condiciones sociales. Surge del frenesí dictatorial que conjuga deseos colectivos de convivencia social implicando reglas, leyes y normas de comportamiento, en función de relaciones colectivas.

Lo político se vincula en esta performance realizada mientras muchos migrantes se desplazaban desde Centro América hacia estados Unidos pasando por México, por medio de la denuncia de los vacíos en las reglas que la sociedad y el poder político impone a los individuos. La política es vista como la administración o el deseo de dirección de los acontecimientos políticos de los gobernantes; las principales fuentes de inspiración de esta obra están enmarcadas por estos problemas convertidos en actos simbólicos. Dado que el entendimiento del arte surge de la conjunción entre la intención del artista y las informaciones de los receptores en torno a los temas tratados en la obra, los resultados en la performance son siempre sincréticos, azarosos e indeterminados. Esta performance trabaja con actos presenciales que modelan una realidad

para convertirla en activismo político con estrategias artísticas, utilizadas con propósitos de reivindicación de los valores sociales y los derechos fundamentales de las personas que involucra. Trabaja la presentación de manera formal y conceptual generando acciones que no están encaminadas a la producción de objetos físicos para el consumo comercial, más bien enfatiza la materia significativa del arte. Realiza búsquedas en contextos locales y explora los diferentes niveles de realidad tanto del público como del creador, para poner en tensión los dispositivos de creación del arte convencional, en este caso se genera un arte socialmente comprometido y una pedagogía basada en la experiencia como forma de conocimiento.

Utilizo la enunciación “arte actual” y no “contemporáneo” porque, el arte contemporáneo está vinculado física y comercialmente a las dinámicas de los mercados globales y a capitales transnacionales que circulan en bienales y ferias que abundan en los centros de poder económico mundial. Las relaciones del arte contemporáneo son cada vez más efectivas para el lavado de dinero ilegal y reducción impuestos en cantidades que deberían entrar a los erarios públicos y no llegan. El arte contemporáneo es utilizado para la especulación económica nacional e internacional que aprovecha los productos culturales y artísticos para lograr cometidos políticos. Lejos de estimar lo sublime, la originalidad y la autenticidad como valores intrínsecos a las obras “circula sirviéndose de los favores de las inversiones especulativas y el lavado de dinero de procedencias dudosas.” (Toscano 2017, 28)

A pesar de que los ideales de los artistas contemporáneos estén basados en la emancipación política e ideológica, el arte contemporáneo los supedita a las leyes de los mercados globales de las bienales y ferias comerciales, como Zona Maco en México, donde no se venden performances. No pertenezco a ningún circuito comercial de legitimación con esas características porque de manera contradictoria, al tiempo que se difunde por diferentes medios, que las bienales de arte y las ferias unen a los países por medio de la democratización de la cultura y el hermanamiento universal, se restringe el paso por las fronteras físicas entre los países participantes.

Por ejemplo en la frontera norte entre México y Estados Unidos donde suceden eventos artísticos trans fronterizos importantes para las relaciones bilaterales se están reforzando las bardas físicas y humanas con cercos militares que dividen a los países y se están implementando políticas efectivas para construir muros de contención cada vez más altos; estas murallas contienen dispositivos de seguridad inmensamente agresivos para evitar el flujo de migrantes. Este mismo principio se replica en la frontera sur entre México y Guatemala que restringe el paso de migrantes especialmente de Honduras, Salvador y Guatemala. Por un lado se mantienen las apariencias de buen funcionamiento de las relaciones culturales representadas en el arte y por otro se endurecen las relaciones políticas y comerciales en detrimento de la población civil. En la frontera se utilizan todas las energías políticas posibles de un país para mantenerlo dentro de las dinámicas de las economías globales, en demérito de los derechos fundamentales de la población civil, incrementando los índices de violencia, segregación y aislamiento de comunidades excluidas por los

sistemas hegemónicos de poder.

CONCLUSIONES: Hoy en México los sectores populares siguen viviendo en la zozobra e inestabilidad económica y esa inestabilidad ha disparado los índices de delincuencia común e inseguridad. Las estadísticas señalan que al terminar el sexenio del gobierno presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), las muertes violentas, derivadas de la guerra frontal contra el narcotráfico en toda la república, ascendieron a más de treinta mil. En el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque cambiaron las estrategias con que maneja el tema del narcotráfico y el control militar del país los secuestros y asesinatos, robos, feminicidios y violaciones han aumentado considerablemente por lo tanto la migración ilegal y clandestina. El actual gobierno presidencial de MORENA, navega con la bandera de pensamientos de izquierda avanzada y liberal pero opera con estrategias heredadas de su militancia en el priismo de derecha conservadora de los años setenta. En el tema de los migrantes, un ejemplo es el entreguismo del gobierno al dominio estadounidense en las recientes negociaciones sobre las caravanas que pasan por México.

Un ejemplo actual es el discutido muro que Donald Trump prometió a los estadounidenses construir con recursos económicos de México, que ya es una certeza. Una negociación entre los dos países sobre el aumento de los aranceles impuestos a los productos mexicanos que se venden en estados Unidos, derivó en que el representante de México en la negociación: Marcelo Ebrard, diera su brazo a torcer y el resultado fue la presencia de la “Guardia Nacional Mexicana” recién creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Frontera México / Guatemala;

utilizada para contener el flujo de migrantes centroamericanos por las revieras del Rio Suchiate. Mediante la negociación, México se comprometió a reducir los porcentajes de migrantes que van rumbo al norte. Es decir que entre México y Guatemala se construyó el muro para beneplácito de Estados Unidos. Se trata de un muro humano con ametralladoras bajo el brazo llamado “Guardia Nacional” localizado en un punto geográfico estratégico para dividir a México y Guatemala aunque de manera natural están unidas culturalmente.

Performance: “Migrantes”, obra artística presentada en el Encuentro Hemisférico de performance y política, Ciudad de México 2019

Los testimonios de los migrantes pueden consultarse en:

<https://soundcloud.com/alvaro-villalobos-12483524/audiocompleto-migrantes-300519>

El video del registro de la performance puede consultarse en :

<https://www.youtube.com/watch?v=2GxNf--JYVI>

CONTENIDO: Testimonios directos en audio y video como formas de denuncia pública por medio del arte.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Álvaro Villalobos, Ciudad de México 2019

Imagen 1. Dispositivo de proyección instalado en la palapa de la camioneta migrante en la Obra la obra artística: "Migrantes silenciosos" Fotografía: Álvaro Villalobos, Ciudad de México 2019.

Imagen 2. Dispositivo móvil de la obra artística: "Migrantes silenciosos" Fotografía: Álvaro Villalobos, Ciudad de México 2019.

MIGRANTES SILENCIOSOS

Autoparlante / Centro de información / Performance

Álvaro Villalobos • Yuri Aguilar • Luis Serrano

Grupo de Investigación-Acción interdisciplinaria en Arte y Entorno
GIAE / FAD / UNAM

XI Encuentro Hemisférico de Performance

Ruta de arte / acción de calle
Cartografía (micro) sonora

Recorrido circular por las calles:
Moneda, Guatemala y Brasil, entre las Plazas Seminario y Santo Domingo

Centro Histórico de la Ciudad de México, México
del 9 al 15 de junio de 2019 de 15:00 a 22:00 horas

DISEÑO GRÁFICO: Abril Ángeles

FAD
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

CORIBDA
COMITÉ ORGANIZADOR
DE RUTA DE ACCIÓN DE CALLE

LADE
LABORATORIO DE ARTE
DISEÑO Y ENTORNO

GIAE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Y ACCIÓN EN ARTE Y ENTORNO

HEMISPHERIC INSTITUTE
INSTITUTE FOR HEMISPHERIC PERFORMANCE & POETRY

Imagen 3. Flyer para promover la obra artística: “Migrantes silenciosos”
Fotografía: Álvaro Villalobos, Ciudad de México 2019.

Imagen 4. Interacción del público con la obra artística: "Migrantes silenciosos"
Fotografía: Álvaro Villalobos, Ciudad de México 2019.

Imagen 5. Dispositivo móvil de la obra artística: "Migrantes silenciosos" en el Zócalo de la Ciudad de México

Fotografía: Álvaro Villalobos, Ciudad de México 2019.