

BOLETÍNº 3

Abril de 2011

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Índice

Entendiendo el videojuego como lenguaje,
plataforma y medio artístico y cultural **4**

Proyecto Pool **5**

100 días **9**

Exposición "Glory Hole" **12**

Cómo construir un habitáculo **14**

Transatlántico **16**

Exposiciones en las vitrinas de la Biblioteca **18**

Geografías humanas.

Una muestra de cine-ensayo **22**

Cooperativa Arte Sonoro S.U.E.N.A. **24**

Estructuras **25**

Una ópera comestible **27**

Conferencia y debate: cine, política y hegemonía
cultural **28**

Atelier. Desde el principio **29**

Seminario de Cine arte **31**

VI Edición Pintura y cine **33**

Órganos genitales ex/implícitos en el arte
occidental **34**

Puesta en valor del patrimonio arqueológico.
Los poblados fortificados de la Edad de Hierro
del noroeste peninsular **36**

Representación teatral de Copenhague **37**

Metro Cúbico. Galería de Arte **39**

Taller documental **42**

Pizarras en construcción **43**

Las Faranduleras **45**

Los viernes del MAC **46**

Orbitando lo ignoto **47**

Reunión abierta con los grupos de trabajo
de La Trasera **49**

3 Educación

8 Pensamiento y debate

11 Exposiciones

21 Artes en vivo

32 Clase abierta

44 La Trasera

**Educa-
ción**
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Entendiendo el videojuego como lenguaje, plataforma y medio artístico y cultural

Programa Acciones complementarias

Fechas: 5.04.11 // 8.04.11

Lugar: Salón de Actos

Coordina: Jaime Munárriz (profesor titular del Departamento de Dibujo II)

Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria y Departamento de Dibujo II

Enlaces: <http://laracoteron.wordpress.com>

Programa:

Martes, 5 de abril

- 10.00 h - 15.00 h:

- 2.1 Introducción: contexto histórico, el juego y el elemento lúdico en la cultura artística contemporánea.

- 2.2 Introducción al Game Art, el videojuego y las prácticas artísticas.

Miércoles. 6 de abril

- 10.00 h - 15.00 h:

- 2.3 Juegos independientes, propuestas desde fuera de la industria.

- 2.4 Juegos experimentales, proyectos de innovación e investigación.

Jueves, 7 de abril

- 9.00 h - 14.00 h:

- 2.5 Introducción a los Serious Games, insertando la realidad en los entornos lúdicos.

Serious Games: advergames. Edutainment y Games-Based Learning. News games. Simulation games. Games for health. Games with Social/Political Agenda.

Viernes, 8 de abril

- 10.00 h - 15.00 h:

- 2.6 Introducción a las nuevas interfaces.

Nuevas Interfaces: Juegos geo-localizados y fuera de pantalla. Interfaces físicas, gestuales y hápticas. Realidad aumentada. Pervasive games.

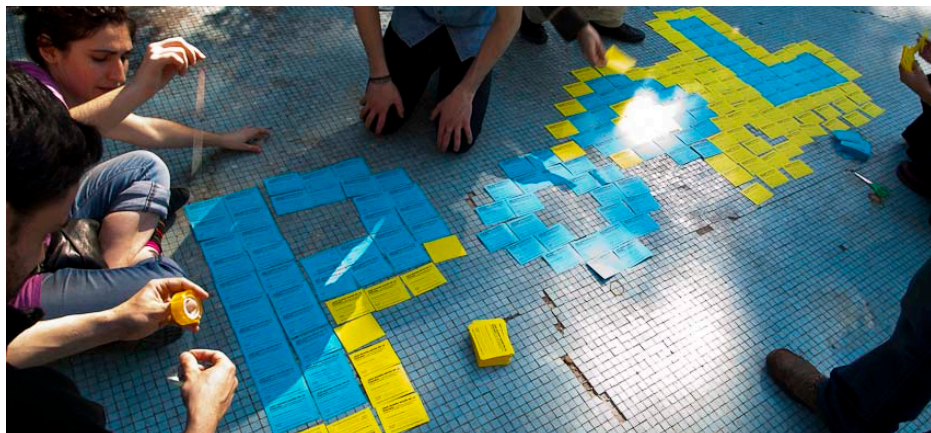
- 2.7 Experiencias expositivas de Game Art.

Tomando como referencia modelos educativos europeos como los de Dinamarca o Suecia, en los que el recorrido en torno al videojuego como medio cultural es ya prolongado, Lara Sánchez Coterón propone un curso en el que abordar el medio no solo desde su apartado técnico o gráfico, sino desde el análisis pormenorizado de sus implicaciones narrativas, lúdicas, cognitivas, sociales, representacionales, etc. Si bien el videojuego nació hace unos 50 años en los laboratorios de las universidades norteamericanas como un fenómeno minoritario, en los últimos tiempos estamos viviendo la expansión social del medio. Sin embargo creemos que existe una falta de formación crítica y madura sobre el medio a nivel nacional, y esto afecta en las producciones locales, tanto comerciales como independientes, que repiten formulas preexistentes, con resultados pusilánimes que aportan poco interés social o cultural. más allá de las ganancias mercantiles.

Lara Sánchez Coterón es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y Doctoranda en la Universidad Complutense Madrid. Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de convergencia de las Prácticas Artísticas y Culturales Contemporáneas con los Videojuegos. Es miembro fundacional del colectivo ARSGAMES. Complementa su actividad docente en diferentes Universidades (Universidad Castilla la Mancha, ESNE-Universidad Camilo José Cela), con la gestión cultural en colaboración con distintas instituciones y colectivos (Intermediae Matadero Madrid, La Casa Encendida, Instituto Cervantes, Fundación Telefónica, Medialab-Prado Madrid, Centro Museo de Arte Contemporáneo Artium, Proyecto Amarika, etc.) y con publicaciones especializadas como Mondo Pixel.

Proyecto Pool

Programa A0

Fechas: 10.03.11, 1.04.11 y 6.05.11

Horario: 18.00 - 20.00 h

Lugar: Jardines de la cafetería

Coordina: Elisa Miravalles, Clara Martínez y Manuel María López

Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria

Enlaces: <http://espaciopool.blogspot.com>

Programa:

Viernes, 1 de abril

- Inauguración "Colour me", primera exposición en la Galería Metro Cúbico.
- Editorial Cartonera. Creación de libros reutilizando material de la universidad.
- Pos-its de ideas.
- Ágora. Este grupo en colaboración con el equipo del taller "Diseña reciclando" hace uso del espacio Pool, para presentar una instalación: "Un guiño a Marlon de Azambuja".

Pool consiste en una serie de intervenciones en el espacio ajardinado de la Facultad. Este proyecto colaborativo tiene su desarrollo en varias fases. El grupo ha programado 4 sesiones con las que esperan motivar e incentivar al resto del alumnado a participar, o bien aportando materiales para la proyección, o bien proponiendo un uso o intervención concreta en los espacios por ellos señalados. Se busca crear sesiones con micro-contenidos, reproducciones en loop, etc., para que puedan disfrutarse “de paso”, que supongan un montaje y desmontaje puntual; los paneles informativos se mantendrán durante el período de actividades. El intento es aprovechar los espacios en desuso del estanque situado en los jardines y la esquina semi-techada que forman los alledaños de la cafetería con el edificio de la sala de exposiciones y partiendo de la observación de cómo se habita actualmente, proponer actividades no impositivas, con cierto carácter lúdico, y compatibles con el horario docente, en una serie concreta de sesiones para la reactivación de este espacio. Entre ellas, el uso del estanque como escenario de acciones performativas, representaciones o recitales, integrados en la vida cotidiana de la facultad. Se pretenden así alcanzar los siguientes objetivos: estudiar las carencias de participación de la Facultad tanto en participación como en comunicación en torno a la actividad cultural de los estudiantes; fomentar la participación y el contacto con instituciones y colectivos; documentar e identificar el espacio público y los estudiantes; crear una identidad visual.

POOL surge en el último año de carrera de sus tres componentes: *Elisa Miravalles* (Pool #1), *Clara Martínez* (Pool #2) y *Manuel María López* (Pool#3), interesados por dinamizar, coordinar y compartir actividades en lo que resultará -según ellos- la propia definición de “lo pool”. Vienen manejando el lenguaje del diseño gráfico y la publicidad, la producción cultural y teatral, y la participación en eventos de creación colectiva y su apuesta común es un proyecto con expectativas de generar participación y motivación, partiendo de la transformación del espacio mediante su uso; dar paso desde una forma de habitar pasiva, a una nueva potencialmente creativa.

Educa-
ción
**Pensa-
miento y
debate**
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

100 días

Programa A0

Fechas: 14.04.11

Horario: 12.00 - 13.30 h

Lugar: La Trasera

Coordina: Vicedecanato de Extensión Universitaria

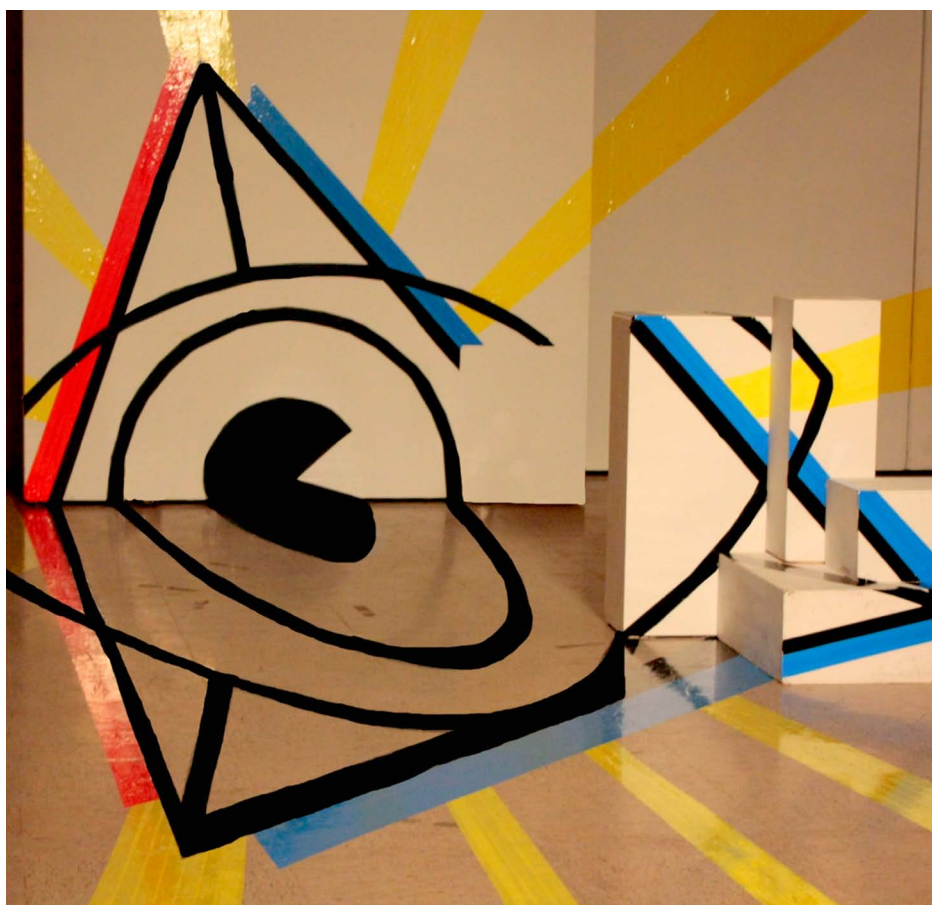
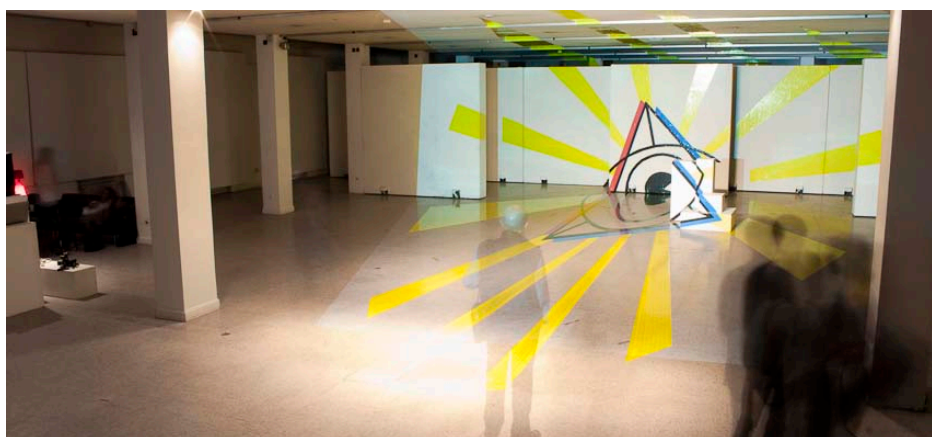
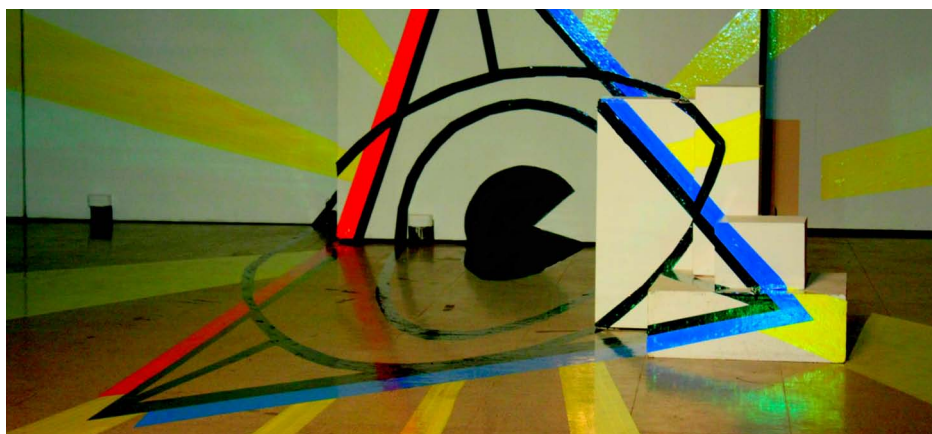
Enlaces: <http://www.bellasartes.ucm.es/extension>

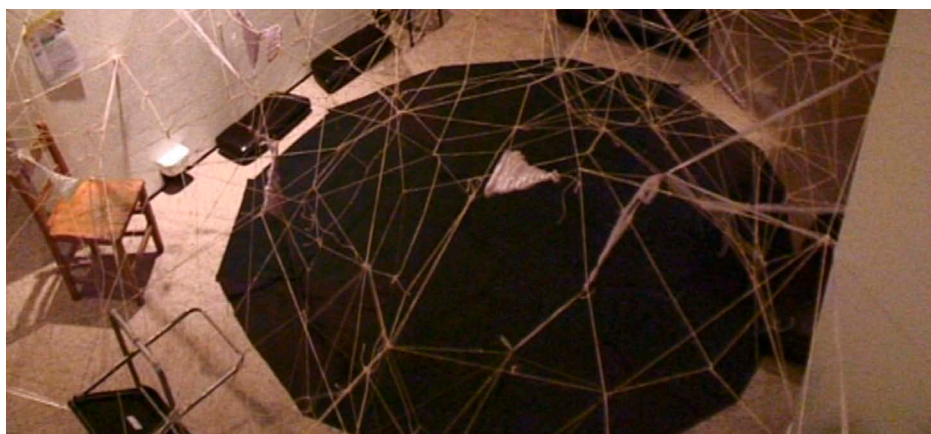
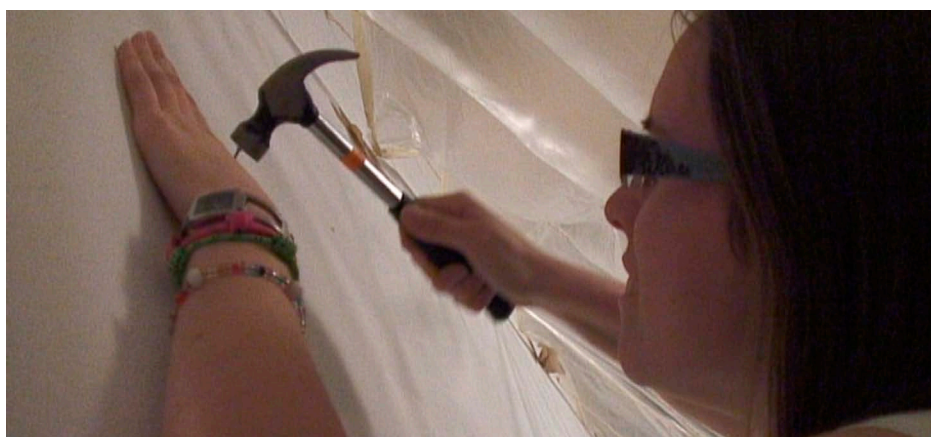
Para cerrar los 100 días “de gracia” que se conceden a los nuevos gobiernos antes de atender a las críticas por las promesas defraudadas, desde el Vicedecanato de Extensión Universitaria os invitamos a celebrarlo compartiendo una cata de tortillas españolas. Queremos dialogar sobre la programación que estamos llevando a cabo, escuchar propuestas de actuación, los puntos fuertes, las actividades a mejorar, problemas de comunicación... Por eso ¡trae tu tortilla – si quieres- y, sobre todo, tus ideas, el jueves 14 de abril a las 12.00 a La Trasera para compartirlas bocado a bocado!.

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
**Exposicio-
nes**
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

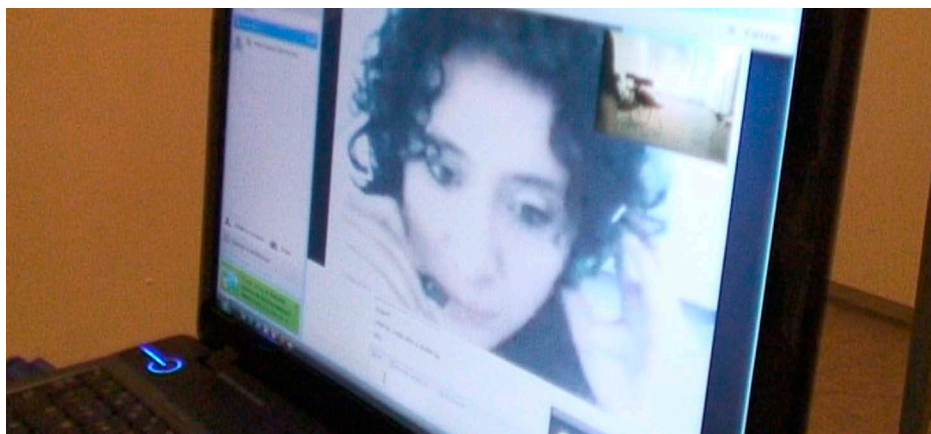

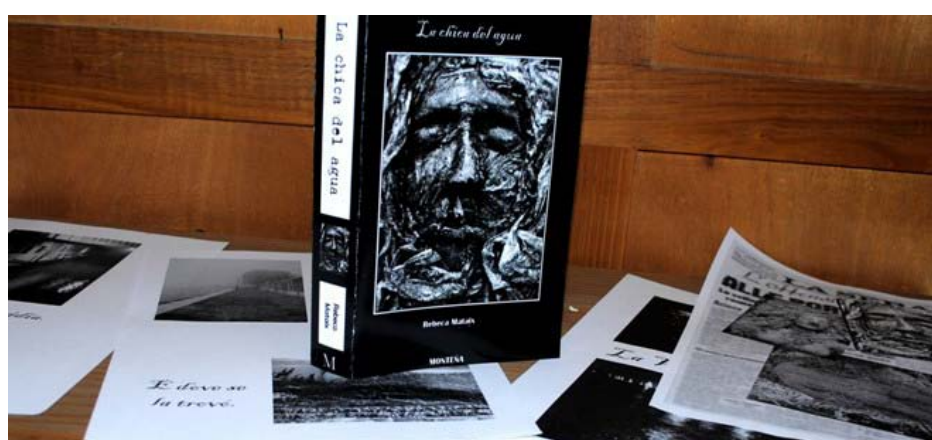

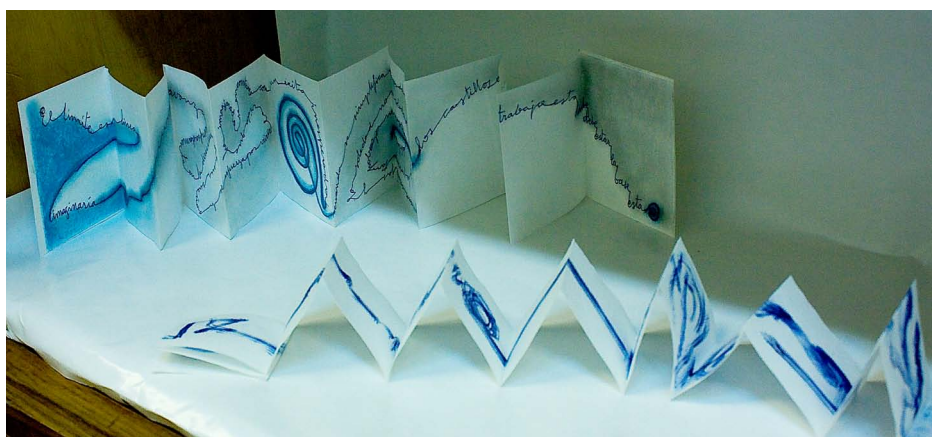

Colombia ha participado tres veces en Artbo, la feria internacional de arte más grande del país. En su carrera también ha obtenido premios como el primer lugar en el primer salón nacional de arte digital que se hizo en el país, una residencia en Sao Paulo, Brasil, con la galería Vermelho, y este año la sala alterna, espacio de exposición de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Este año cuatro de sus dibujos ingresaron Lodeveanscollection, una colección británica de artistas latinoamericanos.

Ana María Serpa estudió artes plásticas en la universidad Francisco José de Caldas, posteriormente convalida e ingresa en la licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Participa en la Bienal de Venecia (Bogotá – Colombia) 2002 ganando el primer premio en el I salón local. En 2008 comienza a hacer parte del colectivo Escorial Estudios Abiertos, posteriormente trabaja como ayudante del pintor Juan Ugalde, colabora en proyectos de escenografía y realización de objetos para compañías de teatro, teniendo la oportunidad de participar en festivales internacionales en Estambul y Jerusalén. Durante los últimos años ha expuesto en Bogotá y Madrid individual y colectivamente. Actualmente forma parte del colectivo emergente “las Faranduleras” de La Trasera -UCM-.

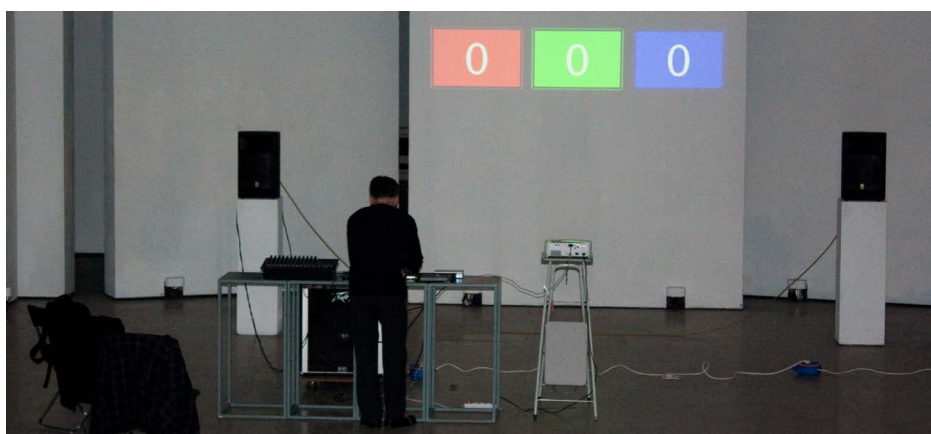

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
**Artes
en vivo**
Clase
abierta
La Trasera

Una ópera comestible

Programa A0

Fechas: 22.03.11 // 30.06.11

Horario: 12.00 - 14.00 h

Lugar: La Trasería, Teatro Real de Madrid y CA2M

Plazas: 20

Coordina: Vicedecanato de Extensión Universitaria

Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria

Enlaces: espadaymonleon.blogspot.com

Programa:

Martes, 22 de marzo

- 12.00 h: Sesión conjunta de Espada y Monleón con la Artista Comestible Alicia Ríos.

Viernes, 15 de abril

- Visita al back-stage de la Ópera Kròl Roger (El rey Roger) en el Teatro Real de Madrid.

Viernes, 22 de abril

- Asistencia al ensayo general de la Ópera Kròl Roger (El rey Roger) en el Teatro Real de Madrid.

- Visita a una cocina o entorno culinario profesional.

- Sesión final previa al estreno de la ópera en Madrid.

Viernes, 30 de junio

- Estreno de la ópera en el CA2M (Picninc Sessions).

Nos enfrentamos a un problema: el de cómo incorporar el sentido del Gusto a un espectáculo que es considerado Total pero del que está excluido el Paladar. El resultado sería algo parecido a los grandes banquetes de la Antigüedad, en los que todas las artes se unían al deleite gastronómico.

Os invitamos:

- A formar parte de nuestra Comilitancia (véase Comilitón) y del espíritu pantagruellesco que impulsa nuestra búsqueda.
- A compartir los materiales que informan nuestra investigación y proceso de trabajo y nuestra visión gastroológica del mundo.
- A repensar las relaciones entre comer y sociedad en el escenario de un Nuevo Orden Culinario.
- A resolver conjuntamente los dilemas de la dirección gastroescénica de la obra.
- A formar parte del equipo que producirá la Ópera en Madrid a finales de junio.

Espada y Monleón somos dos artistas y gastronómos que llevamos colaborando en proyectos comestibles desde hace ya algo más de dos años. Nuestros comienzos fueron modestos, organizando eventos para nuestros amigos y allegados en los que primaba la búsqueda una nueva forma de socializar y disfrutar del comer. Desde entonces, siempre buscando formatos y gente nueva con la que colaborar, hemos participado en proyectos y programas públicos de varias instituciones. Éstos incluyen las Picnic Sessions del CA2M, el proyecto Sala de Arte Joven 2.0 en la Sala de Arte Joven de la CAM y la presentación de Campo Adentro en el MNCARS. Como artistas nos adherimos al proyecto Surrealista de búsqueda de la sensualidad y comestibilidad total del mundo. Como gastronómos nos enfrentamos a la insaciabilidad de nuestros apetitos. Este año nos depara nuestro proyecto más ambicioso: una Ópera Comestible a estrenar en Madrid y Berlín.

Conferencia y debate: Cine, política y hegemonía cultural

Programa A0

Fechas: 27.04.11

Horario: 10.00 - 12.00 h

Lugar: Salón de Actos

Plazas: Entrada libre hasta completar aforo

Coordinadora: Enrique Domínguez Perela, profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica y responsable del Seminario Cine-Arte.

Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria

Enlaces: <http://www.lenspolitica.net/> <http://www.lastrategiacorp.net/>

Durante la conferencia de Alejandro Pedregal se hará un repaso a las tendencias contemporáneas del cine realizado con pretensiones políticas o discursos enraizados en el pensamiento crítico. Se hará así un repaso a algunos de los títulos más destacados en los cinco años del Festival de Cine Lens Política de Helsinki (Finlandia) y nos adentraremos también en los discursos políticos que subyacen en algunos de las películas de éxito recientes. Tras la charla se abrirá un debate con el público.

Alejandro Pedregal nació en Madrid en 1977 y vive en Helsinki y Madrid. Es director y guionista de varios cortometrajes. Trabaja como investigador en el Departamento de Cine y Televisión de la Escuela de Arte y Diseño, Universidad Aalto, en Helsinki. Está licenciado por la Academia de Bellas Artes de Helsinki, Departamento de Nuevos Medios, así como por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, por donde también tiene el Diploma de Estudios Avanzados, DEA. Es fundador y director del Festival de Cine y Arte Media Lens Política en Helsinki y profesor visitante en la Academia de Bellas Artes de Helsinki, la Universidad Aalto y la Universidad de Helsinki. También es compositor y miembro del grupo de arte La Strategia Corp. (LSC). Escribe habitualmente sobre cine para revistas como Pueblos y CameraMan.

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
**Clase
abierta**
La Trasera

por el Departamento de Dibujo II de la Facultad de Bellas Artes y posteriormente becada por la complutense con una beca FPI por discapacidad, permitiéndole esto comenzar a realizar su tesis doctoral, colaborar en el comisariado de la exposición Cuestiones de género, junto a la profesora Toya Legido y el Departamento de Dibujo II, y realizar numerosos cursos impartidos por diversos especialistas en la Casa Encendida, el Instituto de Investigaciones Feministas y Círculo de Bellas Artes entre otros.

Representación teatral de “Copenhague”

Programa Clase abierta Proyectos II - Lila Insúa

Fechas: 29.04.11

Horario: 19.30 - 20.30 h

Lugar: Aula de Dibujo 06, edificio Anexo

Coordina: Pedro Meijás, Catedrático de Física, UCM Director del Grupo MKS

Financia: Autofinanciado

Escenografía: Gonzalo Rodríguez Checa, Licenciado en Bellas Artes por la UCM

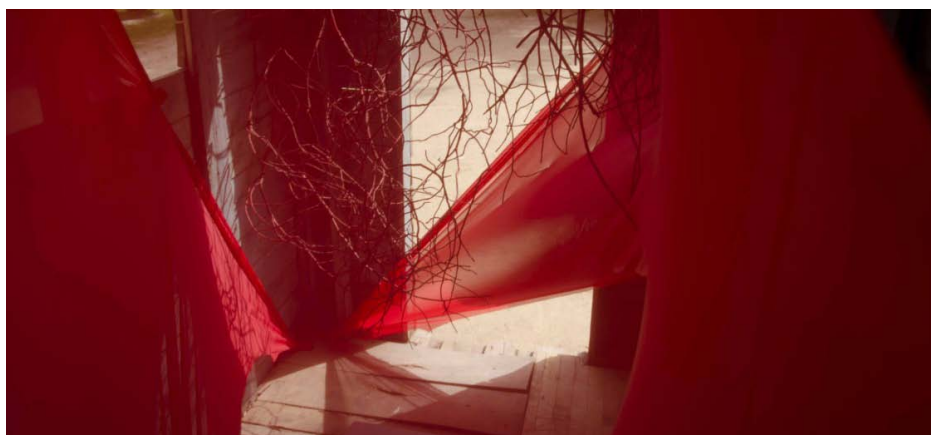
Copenhague, 1941. Heisenberg visita a Bohr. A raíz de este encuentro, se plantea el conflicto moral al que se enfrenta todo científico cuyo trabajo puede tener fines militares. En esta adaptación libre de la obra homónima de Michael Frayn, se ofrecen testimonios reales de víctimas y de testigos directos de la barbarie nazi y de Hiroshima.

Grupo UCM de teatro: MKS. Creado en 2005, ha participado en Certámenes UCM de Teatro, Festivales de Teatro Breve, Semanas de la Ciencia en Físicas y Biológicas, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sala Tarambana, etc. Ha puesto en escena textos de Pablo Neruda, Agota Kristof, Franz Kafka, Georges Perec, Bertolt Brecht, Michael Frayn, etc.

María Moya, Murcia, 1988. Comienza sus estudios en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, 2006. Beca Erasmus en la Universidad de Arte “George Enescu” de Iasi, Rumanía, 2008/2009. Realiza la especialidad en imagen y más en concreto en fotografía (digital y analógica). Actualmente disfruta de un intercambio Sicue, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 5º curso. En su currículum artístico constan unas cuantas menciones, selecciones y exposiciones colectivas de relativa importancia, su madre está muy orgullosa de ella.

Pizarras en construcción

Programa Clase abierta

Fechas: De marzo a mayo

Lugar: Pizarras del vestíbulo de la Sala de exposiciones

Coordina: Ricardo Cárdenes (profesor del Departamento de Dibujo I)

Financia: Autofinanciado

Los alumnos/as de la asignatura “Construcción y representación en el dibujo” de segundo de grado, impartida por el profesor Ricardo Cárdenes, dibujan colectivamente en la pizarra aneja a la sala de exposiciones.

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Los viernes del MAC

Programa Acciones complementarias

Fechas: Todos los viernes de enero a junio

Horario: 18.00 h - 20.00 h

Lugar: La Trasera

Coordinan: Sara Alcalay, David Crespo, Daniel Llarfá

Financia: Master de Investigación en Arte y Creación (MAC)

Enlaces: www.losviernesdelmac.blogspot.com

Programa:

Martes, 12 de abril

- 18.00 h: Mesa redonda con galeristas. La Fresh Gallery, My Name is Lolita Art y Raquel Ponce.

Al final de la semana lectiva, los Viernes del Mac se presentan como unas jornadas abiertas a desarrollar temáticas multidisciplinares en el ámbito de las Bellas Artes. Estas actividades culturales, que se desarrollarán paralelas al Máster de Investigación en Arte y Creación de la facultad, abiertas a todo el público, consistirán en visionados, conferencias, mesas redondas y actividades artísticas, contando con la aportación de profesionales vinculados o no a la facultad, pero con experiencia en los temas que se traten. Tratándose de un curso de máster en el que coexisten diversos perfiles profesionales, es necesaria la bilateralidad en la creación de contenidos. Se debe mirar al alumno como un agente capaz de crear dispositivos de gestión cultural. Partiendo de la opinión común ante la necesidad de generar contenidos derivados de la comunidad y creados en igualdad, sentamos las bases para una mayor interacción, por un lado dentro del contexto universitario, y por otro de cara al ámbito artístico, ya que este tipo de creación de conocimiento de carácter rizomático genera una riqueza no existente en una estructura vertical como puede ser una clase universitaria al uso. Los viernes del mac surge del interés por proponer una nueva plataforma en base a una labor de gestión cultural, ya que con ella se pretende complementar la oferta académica ofrecida por el máster. Todo ello enfocado a mejorar las destrezas y conocimientos de los alumnos.

El grupo de trabajo que gestiona los viernes del MAC está integrado por alumnos del Máster de Investigación en Arte y Creación de la UCM; sus perfiles son muy variados, aunque todos ellos tienen en común ser licenciados en Bellas Artes por distintas universidades españolas.

