

TALLER 6º: Academias y escuelas de arte como instituciones que construyen socialmente la figura de "artista".

Película para el debate: *¿Qué tienes debajo del sombrero?*

Ficha técnica:

Guión y dirección: Lola Barrera e Iñaki Peñafiel **Producción:** Julio Medem, Lola Barrera e Iñaki Peñafiel para *Alicia Produce*

Producción Ejecutiva: Gemma Cubero del Barrio **Montaje:** Lola Barrera, Iñaki Peñafiel y Yago Muñoz

Música original: Pascal Gaigne **Músicas adicionales:** Maurice Ravel y Alberto Iglesias

Imagen: Vicente Franco e Iñaki Peñafiel **Sonido:** Celeste Carrasco y Nacho R. Arenas **Duración:** 75 minutos

Fecha de estreno: 23 de marzo de 2007

Síntesis oficial: *¿Qué tienes debajo del sombrero?* cuenta la vida de Judith Scott, una escultora norteamericana de 62 años a la que le llega el reconocimiento internacional después de vivir 36 años en una institución psiquiátrica. Judith tiene Síndrome de Down y es sordomuda. Su historia, contada a través de su hermana gemela, Joyce, sin discapacidad, es el detonante de una película que viaja al *Creative Growth Art Center en California* y descubre a otros personajes que como Judith buscan expresarse a través del arte.

¿Qué tienes debajo del sombrero? es una reflexión acerca del aislamiento que puede provocar una discapacidad, y de como a través del arte se consigue restaurar la comunicación.

Tras la realización de este documental la codirectora Lola Barrera concibió *DEBAJO DEL SOMBRERO*, una plataforma para la creación, investigación, producción y difusión de arte donde sus principales protagonistas son las personas con discapacidad intelectual. Sus talleres se desarrollan en espacios que posibilitan el aprendizaje y el diálogo con otros artistas, así como la realización de proyectos tanto individuales como colectivos. *DEBAJO DEL SOMBRERO* es una Asociación no lucrativa de ámbito nacional declarada de Utilidad Pública. Este grupo visita los talleres de nuestra Facultad y ha ganado estancias de participación en Matadero, con su propuesta de acción artística "*Sin miedo al Matadero*". Nuestra compañera Amanda Robledo, estudiante del Grado de BBAA ha tenido una enriquecedora participación en este proyecto. Más información en www.debajodelsombbrero.org

1, Aspectos formales o filmicos:

1.1, ¿Cómo utilizan el material de archivo del film?

1.2, ¿Qué relación existe entre las dos hermanas? ¿Aparece en el film *la apoteosis de artista?* (Kris y Kurz)

1.3, ¿Qué elementos de la vida de la artista aparecen ocultos?

1.4, ¿Qué metáforas vivas usan la directora, la hermana de la artista, la familia y el director de *Creative Growth Art Center en California*?

2, Sobre las figuras del circuito artístico:

2.1, Producción: artistas en la academia

2.1.1, ¿Qué papel tienen los vestidos y los sombreros en la imagen de Judy? ¿Podemos hablar de *genio vs diva*?

2.1.2, ¿Qué dice la hermana de la artista de su padre, su madre y de su infancia? ¿Se esfuerza la hermana en establecer una *genealogía de artista* (Kris y Kurz) de diva? ¿Por qué el profe dice que la hermana es un poco egoísta al crear esta genealogía?

2.1.3, ¿Cuándo muere Judy? ¿Podría verse la narración de su muerte desde la lógica del destino artístico?

2.1.4, ¿Se establece una relación en el film entre minusvalía y genialidad artística? ¿Podrías relacionar esta cuestión con la "bilis negra" y la melancolía que comentamos en días anteriores?

2.1.5, ¿Aparecen en el film otras claves de la *leyenda de artista* (Kris y Kurz): *Artista descubierto, suerte guiando al artista, mago superior a los demás, superhéroe aparte, desclasado, infatigable, sufriente incomprensido, demiurgo, loco genial viril*? Encuentra las diferencias al tratar estos temas como genio loco o como diva minusválida.

2.1.7, Compara las revistas de moda que siempre porta Judy con el dinero y el lujo como subproductos en la Marina Abramovic?

2.1.8, ¿Aparecen el alcohol, la sexualidad y el dinero en el film?

2.2, Mediación: la Academia como conformadora social de artistas

2.2.1, ¿Cómo se autodefine *Creative Growth Art Center en California*? ¿Es una galería, una academia, una institución benéfica? ¿Cómo define a quienes participan en esta institución?

2.2.2, ¿Cuál es el método de enseñanza/ producción de obras? ¿Cómo ponen precios a la obra?

2.2.3, Clasifica los trabajadores/docentes en *Creative Growth Art Center*: ¿Se dedican a la arteterapia? ¿En que se parece este centro a nuestra facultad? ¿En qué se diferencia?

2.2.4, ¿Aparece un escalafón de artistas? ¿Por qué dice el profe que es una paradoja y un contrasentido que el *Creative Growth Art Center* establezca un parnaso de artistas mejores que el resto?

2.2.5, ¿Cómo aparecen representados los museos, los mass media y los coleccionistas?

2.3, Recepción; públicos:

2.3.1, ¿Cómo aparece nuestra metáfora del arte como comunicación ante el público? ¿Por qué es paradójica la relación entre público y Judy? ¿Dónde expone Judy y qué tipos de público aparecen en el film? ¿Es el público habitual u otro tipo de público?