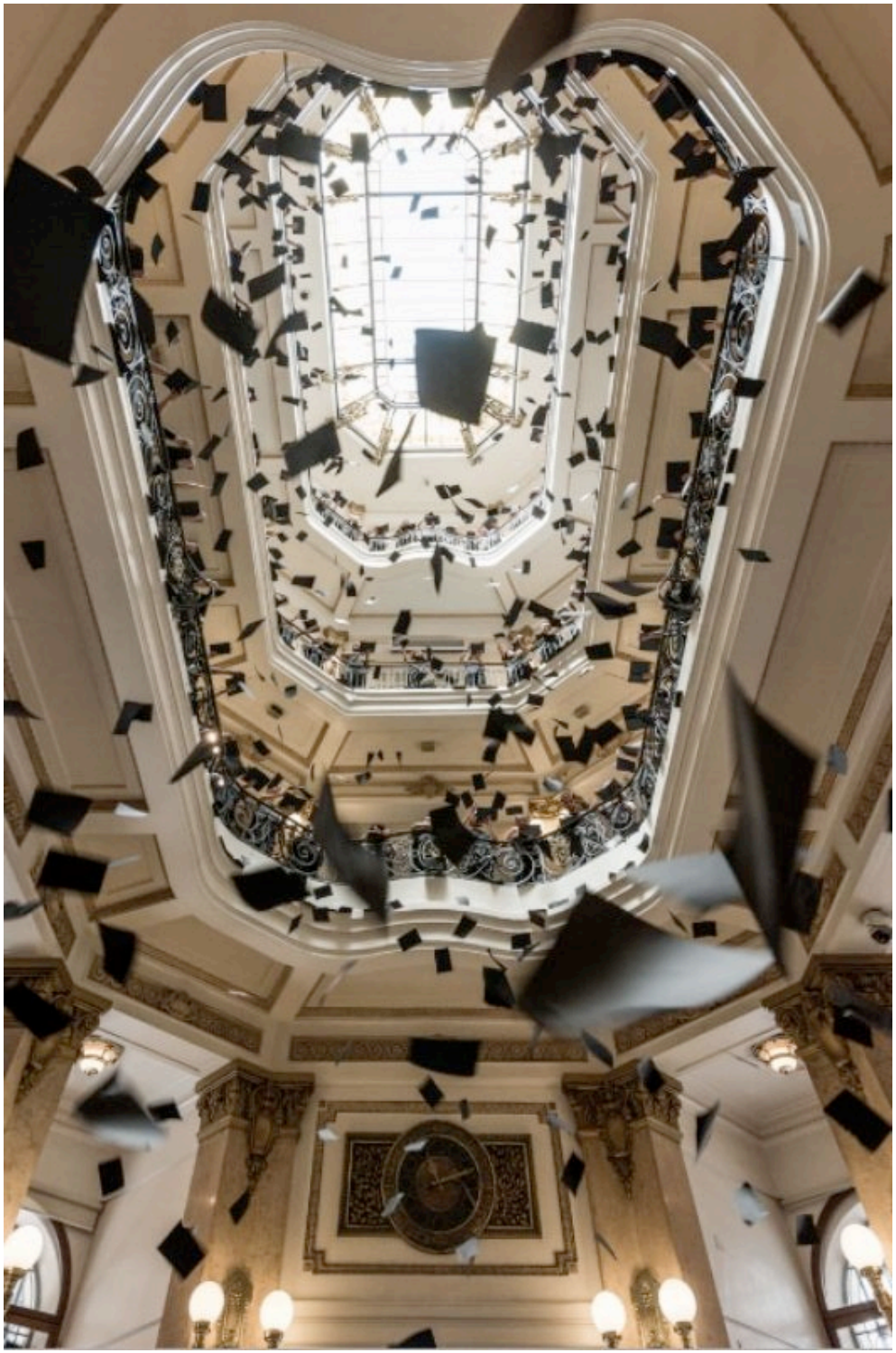
UIMP
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

WEBINAR *ARTE Y ACTIVISMO*

UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO – UIMP AULA VIRTUAL
3-6 DE NOVIEMBRE 2020

PROGRAMA



Héctor Zamora. *Ruptura* 2016. Acción.

ARTE Y ACTIVISMO:

El arte es una de las más poderosas herramientas de comunicación. Su poder de movilizar conciencias es arrollador. Los artistas a través de su trabajo tienen la posibilidad de dar voz a las grandes reivindicaciones sociales y medioambientales de nuestro tiempo, de una forma contundente, eficaz y poética.

El curso *Arte y activismo* pretende dar visibilidad y actualidad al papel del artista como referente intelectual y líder de opinión. Desde la antigüedad los artistas han sido referentes de opinión. En la actualidad los creadores están retomando ese poder que el arte otorga a su trabajo, para intentar luchar por un mundo más justo y respetuoso.

A través de ponencias impartidas por artistas, gestores culturales, críticos de arte y representantes de instituciones culturales, el curso *Arte y Activismo* pondrá en valor la relevancia de los artistas como líderes generadores de opinión y de cambio.

Luxo é Lijo. Lujo es basura. Basurama. Rio de Janeiro. 2014 . Bolsas de plástico

PROGRAMA DEL CURSO:

DIA 1: MARTES 3 DE NOVIEMBRE

Presentación del curso *Arte y Activismo.*
Ponente: Pia Ogea. Directora del curso
En directo en el Aula Virtual a las 10h00

Sesión 1. Título: *Art + Activism against repression during the Covid19 crisis.* www.hdrhub.org
Ponentes y categoría profesional: Centre for Applied Human Rights, The University of York. Dr.Piergiuseppe Parisi Investigador Asociado y Emilie Flower. Investigadora asociada y directora de cine
La Universidad de York (Reino Unido) a través del Centre for Applied Human Rights ha lanzado la convocatoria pública "Arctivist" para convocar a artistas de todo el mundo que aborden desde sus propuestas las consecuencias directas que la crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido en relación al abuso de poder político y la violación de los derechos humanos en numerosos países
Conferencia grabada. Idioma inglés. Debate en directo sobre la conferencia en el Aula Virtual a las 11h30

Sesión 2 Título*: Apocalypse is not available*
Ponente : Basurama. www.basurama.org. Representado por Mónica Gutiérrez.
Categoría profesional : gestora y productora cultural
Basurama es un colectivo de arquitectos y artistas dedicado a la investigación, creación, y producción cultural y medioambiental fundado en 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, le generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyuntura contemporáneas, así como rastrear conceptos y acepciones que relacionan consumo y necesidad, consumo y deseo, consumo como memoria o ciudadanos por la vía del consumo.
Conferencia en directo en el Aula Virtual a las 12h15

Sesión 3: Titulo *Fundación Cerezales. Cultura transferencia de conocimientos y etno-educación*
https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/
Ponente: Alfredo Puente. Categoría profesional: Curador Fundación Cerezales Antonino y Cinia
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia ubicada en las antiguas escuelas de Cerezales del Condado, pequeña población situada a 30 km de León, recoge como argumento clave de su desarrollo la atención a la cultura abierta y a la producción y distribución de conocimiento a favor de la ciudadanía. Como agencia de desarrollo del territorio atiende a una función impulsora y relacionadora entre proyectos y agentes locales, regionales, nacionales y transnacionales.
Conferencia grabada. Debate en directo sobre la conferencia en el Aula Virtual a las 17h

No comment. 2018. C-print. Pilar Albarracín

DIA 2: MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Sesión 1: Título: *Buenos propósitos* www.pilaralbarracin.com
Ponente: Pilar Albarracín
Categoría profesional: Artista visual
Pilar Albarracín (Sevilla 1968) artista plástica, es un referente del arte contemporáneo español a nivel internacional.
Su transgresor trabajo multidisciplinar ha luchado desde los años 90 por la puesta en cuestión de los clichés aplicados a la mujer, al género, a las tradiciones populares, a la identidad, a los nacionalismos etc.
Conferencia en directo a las 10h00 en el Aula Virtual

Sesión 2: Título: *Seamos realmente francos*
Ponente: Fernando Sánchez Castillo www.albarran-bourdais.com/es/artist/fernando-sanchez-castillo-2/
Categoría profesional: artista plástico
Fernando Sánchez Castillo (Madrid 1970). Su trabajo de gran repercusión nacional e internacional analiza temas como los mecanismos de poder utilizados a través del espacio público, la iconografía del poder o la memoria histórica.
Conferencia grabada. Debate en directo sobre la conferencia en el Aula Virtual a las 13h

Sesión 3: Título: *Activismo feminista: de la teoría a la práctica*
Ponente : Rocío de la Villa
Categoría profesional: Profesora titular Estética y teoría del arte UAM
Rocío de la Villa (Madrid 1959) es una investigadora española especialista en arte contemporáneo y estudios de género en relación a las prácticas artísticas contemporáneas. Profesora Titular de la UAM, crítico de arte y comisaria de exposiciones. Crítica de arte entre otras publicaciones para El Cultural de el diario El Mundo y comisaria independiente. Fundadora de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales MAV.
Conferencia en directo a las 16h30 en el Aula Virtual

Sesión 4; Titulo *Breathe with me*
Ponente: Jeppe Hein www.jeppehein.net
Categoría profesional: artista visual
Conexión vía Instagram con el artista danés Jeppe Hein (Copenhague, 1974) para la realización de un taller en relación a su proyecto artístico "Breathe with me". Con motivo de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas Jeppe Hein realizó en Septiembre de 2019 en Central Park el proyecto "Breathe with me" en el que invitó a los ciudadanos de NY a participar en una acción artística en la que -a través del acto pictórico, la pincelada- concentrarse en su propia respiración y en la importancia vital de ésta nivel a individual y colectivo.
Taller vía Instagram a las 19h. Idioma inglés

Fundación Cerezales Antonino y Cinia

Eli Cortiñas. *Walls have feelings*. Video 2019

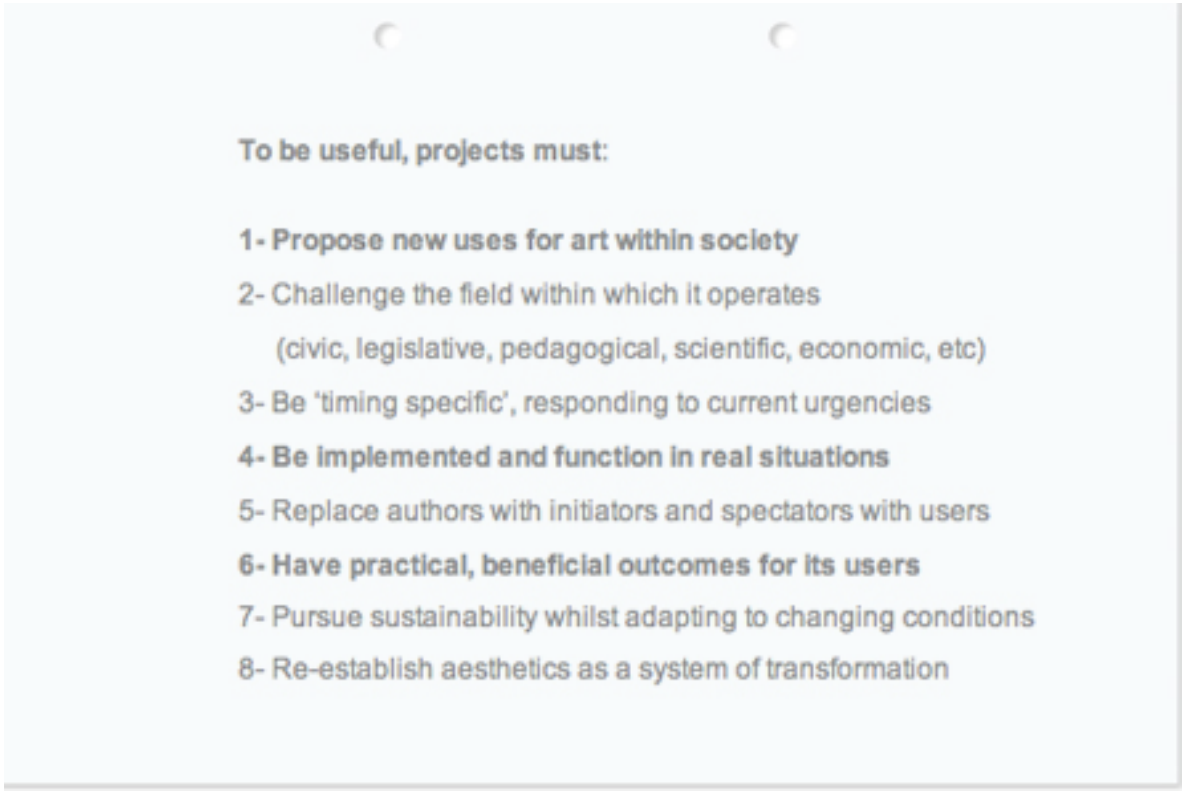
DIA 3: JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Sesión 1: *Arte útil*
Ponente: Charles Esche https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/museum-of-arte-util/ Categoría profesional. Director del Museo de Arte Util. Van Abbemuseum.
Desde los años 80 un creciente número de artistas han utilizado su propia práctica artística para proponer soluciones creativas a problemas sociales. El denominado “Arte Útil” es una práctica artística que imagina, crea e implementa beneficios sociales. El Museo de Arte Útil Van Abbemuseun de Eindhoven es una institución dedicada a leer estas prácticas y evaluar su importancia en la reciente historia del arte.
Conferencia grabada. Idioma: inglés. Debate en directo sobre la conferencia en el Aula Virtual a las 11h15

Sesión 2: Título: *Proyecto "Collegium" Arévalo. Ávila.* Ponente: Javier Lumbreras www.collegium.art Categoría profesional: empresario, coleccionista de arte, filántropo y promotor del proyecto "Collegium”
El proyecto Collegium rehabilitará un antiguo colegio jesuita de la ciudad de Arévalo con el objetivo de crear el centro cultural Collegium que perseguirá conectar la región de Arévalo, su acervo histórico, natural, su paisaje y tradiciones locales con la experiencia del arte contemporáneo a través de la colección Adrastus, centrada en artistas que desde el año 2000 trabajan circulando en las periferias del capitalismo y de las hegemonías occidentales. Conferencia en directo a las 12h15 en el Aula Virtual.

Sesión 3: Título: Muerde la mano que te alimenta. Archivo como herramienta crítica
Ponente: Eli Cortiñas. www.soycapitan.de Categoría profesional: Artista visual y profesora en la Braunschweig University of Art (HBK), Alemania Video artista nacida en Las Palmas en 1979, su práctica artística puede ubicarse dentro de la tradición de la apropiación, sirviéndose del “found footage” para de- y re-construir identidades y narrativas hegemónicas. Profesora en la Braunschweig University of Art (HBK) ha recibido numerosas becas y residencias, como la de la Fundación Botín, el Senado de Berlín, Villa Sträuli, Kunstfonds, Goethe Institut entre otras.
Conferencia grabada. Debate en directo sobre la conferencia en el Aula Virtual a las 16h

Sesión 4: Título: Proyecto *Humanae*
Ponente: Angelica Daas www.angelicadass.com
Categoría profesional: fotógrafa Angelica Daas (Río de Janeiro, 1979) con su proyecto "Humanae" desafía nuestra forma de pensar sobre el color de la piel y entidad étnica y aboga por la belleza de la diversidad.
Conferencia en directo a las 17h en el Aula Virtual



Fuente. Museo de Arte Util. Van Abbemuseum Eindhoven

Humanae. Angelica Daas. Work in progress

DIA 4: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Sesión 1: Título*: Contra el optimismo y la optimización. [logiítica "policial" del arte contemporáneo]*
Ponente : Fernando Castro Flórez. Canal youtube: https://youtube.be/fQl2cHjz-eU
Categoría profesional: Profesor titular de Estética de la UAM.
Fernando Castro (Plasencia, 1964) es profesor Titular de Estética de la UAM, comisario de exposiciones
crítico de arte entre otras publicaciones en el ABC Cultural y un referente del pensamiento crítico estético contemporáneo de nuestro país.
Conferencia en directo a las 10h30. en el Aula Virtual.

Sesión 2: *Esculpir recuperando.*
Ponente: Juan Garaizabal. www.juangaraizabal.com
Categoría profesional: Artista
Juan Garaizabal (Madrid 1971) es un escultor español conocido internacionalmente por sus proyectos de esculturas públicas monumentales en las que recupera patrimonio arquitectónico y artístico desaparecido. La salvaguarda y recuperación del patrimonio histórico artístico es un elemento clave en el camino hacia una sociedad más consciente y respetuosa con su entorno
Conferencia grabada. Debate en directo sobre la conferencia en el Aula Virtual a 13h30

Sesión 3 Título: *Ruptura*
Ponente: Héctor Zamora https://lsd.com.mx/
Categoría profesional: Artista visual
Héctor Zamora (México, 1974). Artista plástico. El trabajo de Héctor Zamora es internacionalmente conocido por la fuerte carga social y reivindicativa de su trabajo, a través de monumentales acciones artísticas y grandes instalaciones site specific.
Actualmente presenta en la terraza del Metropolitan Museum de NYC el proyecto "Lattice Detour" 2020
"Ruptura" es un recorrido del radical trabajo del artista a través de sus acciones y grandes intervenciones en el espacio público de ciudades y museos.
Conferencia en directo a las 16h30 en el Aula Virtual

© Fundación Lumbreras – Colección Adrastus

Render de COLLEGIUM. © Tatiana Bilbao Studio

Fernando Sánchez - Castillo. *Fuente*. 2003 Fundación Montenmedio. Jerez de la Frontera

Memorias Urbanas. Berlín. Juan Garaizabal. Proyecto de arte público

CV. de la Directora del curso. Pia Ogea:

Comisaria de exposiciones y gestora cultural independiente desde 2011. Sus proyectos de comisariado actuales son “Guillermo Mora”. Sala Alcalá 31 y "El Arca de los Privilegios. Lecturas contemporáneas del Archivo de Villa” Conde Duque. Las más recientes “”Pilar Albarracín. Que me quiten lo bailao”, Tabacalera. La Principal. Ministerio de Cultura y Deporte, Madrid, 2018-2019; “Miroslav Tichy o la celebración del proceso fotográfico”. PhotoEspaña. Museo del Romanticismo 2016 “Arquitecturas y espacios en la Colección RAC”. CentroCentro. Ayuntamiento de Madrid, 2015; "Desde Oaxaca Edgardo Aragón". Tabacalera. Sala La Fragua. Ministerio Cultura y Deporte. Madrid, 2014.

Ha colaborado con otras instituciones en programas culturales como "Tabacalera / Estancias". Programa Red de Agentes Culturales. Residencia de cuatro comisarios iberoamericanos o el programa profesional de “OPEN STUDIO”, o en exposiciones como Pierre Huyghe “La estación de las fiestas” en el Palacio de Cristal en 2010, en la exposición de Rirkrit Tiravanija “The House The Cat Built” en la Galería Salvador Díaz 2009, etc.

De 2007 a 2009 fue Conservadora del Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM y anteriormente dirigió durante cuatro años la Galería Elba Benítez. Su trayectoria profesional comenzó con el grupo editorial Allemandi con el que trabajó en Madrid y París en El Periódico del Arte y Le Journal des Arts.

www.piaogea.com