

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2020/2021

Nº de proyecto: 290

La Radio es una escuela.

Proyecto de innovación docente en Historia del Arte.

Responsable: Alicia Fuentes Vega

Facultad de Geografía e Historia

Departamento de Historia del Arte

La radio es una Escuela
Proyecto de Innovación Docente en Historia del Arte

- MEMORIA FINAL -

RESUMEN

“La Radio es una Escuela” es un proyecto de innovación docente desarrollado en el marco de las clases prácticas de la asignatura **Arte Contemporáneo en Latinoamérica** –optativa de cuarto curso del Grado en Historia del Arte, Grupo C, impartida en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM–, durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021, dentro de la Convocatoria Innova-Docencia 2020 del Vicerrectorado de Calidad UCM.

Planteado como una **experiencia formativa colaborativa**, el proyecto consistió en la producción de un **programa de radio digital** en torno a una exposición de arte latinoamericano en la ciudad de Madrid. La muestra elegida fue [Cuarenta libros y otras lecturas. América Latina en la Colección Sánchez-Ubiría](#), comisariada por Alejandro Castañeda y Pablo Allepuz en el espacio de La Nave Sánchez-Ubiría.

Cada estudiante escogió una obra, artista o eje temático de la exposición, para elaborar una cápsula radiofónica a partir de ella. El conjunto de todas esas cápsulas dio forma al **podcast colectivo La Radio es una Escuela**, emitido en Do Fa Radio, la radio de la Facultad de Geografía e Historia, y [descargable en formato digital](#), a modo de audioguía para una visita a la exposición, o como archivo sonoro que expande las posibles lecturas de la muestra a partir de la acción de las y los estudiantes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

Resumen.....	2
1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto	3
2. Objetivos alcanzados	3
3. Metodología empleada en el proyecto.....	5
4. Recursos humanos.....	6
5. Desarrollo de las actividades	6
ANEXO I. Valoraciones personales anonimizadas	8
ANEXO II. Transcripciones de las cápsulas	10
ANEXO III. El podcast en Ivoox	22

La radio es una Escuela
Proyecto de Innovación Docente en Historia del Arte

- MEMORIA FINAL -

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El principal impacto propuesto se dirigía a la mejora integral de la formación del estudiante como sujeto crítico, equipándolo con las herramientas necesarias para su plena participación en la sociedad y en el ámbito laboral actual. Estas son algunas de las competencias y habilidades específicas que el proyecto pretendía desarrollar:

- Autonomía: los estudiantes escogen, de manera autónoma y consensuada con el resto del grupo, la obra o línea temática sobre la que trabajarán.

- Horizontalidad: las dinámicas de *peer assessment* fomentarán la capacidad de trabajo en equipo y una aproximación horizontal al aprendizaje, entendido como tarea colectiva.

- Intermedialidad y nuevas tecnologías: el manejo de diferentes herramientas TIC mejorará las competencias digitales de los/las estudiantes participantes. La combinación de diversas tecnologías y medios (radio, web) potenciará, además, la búsqueda de confluencias entre las habilidades digitales que utilizan en su día a día y sus futuros proyectos académicos o profesionales.

- Motivación: la interacción con proyectos artísticos y expositivos en desarrollo en ese momento en la Comunidad de Madrid fomentará, por una parte, la motivación hacia un ejercicio académico que trasciende el espacio de la Facultad; y, por otra, permitirá que los/las estudiantes se perciban como agentes con capacidad de intervención en su medio cultural y social.

- Participación en la comunidad universitaria: mediante la colaboración de los/las alumnos/as en un proyecto de radio estudiantil.

- Diversificación de evidencias para la evaluación: el hecho de que este proyecto se desarrolle en el marco de una asignatura concreta, como elemento articulador de las clases prácticas de esta, permite incorporar las habilidades y aptitudes desarrolladas con el mismo al conjunto de evidencias sobre las que se realiza la evaluación

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

El proyecto de innovación La Radio es una Escuela ha conseguido sumar una serie de **niveles de aprendizaje adicionales** al de los contenidos propios de la asignatura. En primer lugar, ha contribuido a formar al alumnado participante en una diversidad de herramientas de comunicación y a que los/las estudiantes se comprendan como **agentes creadores**, no solo consumidores, dentro de un **ecosistema digital**.

En segundo lugar, se ha ofrecido una toma de contacto con la profesión radiofónica aplicada al ámbito cultural. Esto ha permitido a los estudiantes ver implementada su formación en la actualidad laboral del campo de las humanidades, lo cual atiende una petición habitual entre el alumnado, sobre **docencia orientada hacia la**

profesionalización. Este es un aspecto que ha sido especialmente valorado por el alumnado participante, tal y como se puede constatar en las **valoraciones personales anonimizadas** (ANEXO I).

Por otra parte, en la elaboración del podcast el/la estudiante ha aprendido a realizar un **trabajo autónomo y responsable** enfocado a ampliar, investigar y contextualizar aspectos concretos que, desde la asignatura y en la Facultad, se prolongan y son reconocidos en el ámbito sociocultural actual. Percibir que su trabajo no se acaba en el aula sino que **trasciende a la comunidad**, dentro y fuera de la Facultad, ha constituido una motivación extra para el alumnado implicado.

Además de las citadas aportaciones pedagógicas, consideramos que el proyecto ha supuesto una aportación interesante desde el punto de vista de la **dinamización de la Facultad de Geografía e Historia**. La implicación de Do Fa Radio, emisora gestionada por estudiantes del Grado de Musicología, ha potenciado la acogida de la misma entre el alumnado del Grado de Historia del Arte. La inclusión, asimismo, de estudiantes de Doctorado dentro del equipo del proyecto, ha fomentado formas de aprendizaje colaborativo y horizontal. Muestra de ello son las **dinámicas de asesoramiento y mentorías** aplicadas en las sesiones de visita a la exposición y puesta en común de los guiones, así como en la jornada de grabación y edición de las cápsulas.

Por lo que respecta a la **participación de invitados externos**, estos han sido una pieza imprescindible del proyecto en términos pedagógicos, pues representan el enlace que ha permitido al estudiante tejer la relación entre un ejercicio académico y una dedicación profesional. También a nivel del PDI implicado, contar con el asesoramiento de profesionales del medio radiofónico ha supuesto un aprendizaje, con la consiguiente estimulación y mejora de la calidad docente, así como el establecimiento de **redes de colaboración** interfacultativas y extra-universitarias.

Por último, el proyecto ha cumplido el objetivo de **ampliar la variedad de evidencias** sobre las que se realiza la **evaluación**. Junto con su correspondiente contribución al podcast, cada estudiante ha elaborado un trabajo escrito en el cual debía volcar la investigación conducente al guion de su cápsula, ampliando esta con bibliografía específica. De este modo, el ejercicio académico objeto de evaluación al final del cuatrimestre ha sido de naturaleza mixta: oral/escrito, pero también divulgativo/académico. La actividad propuesta ha introducido, por tanto, nuevos parámetros de valoración, desde cuestiones de contenido y presentación de resultados de la investigación (exposición de ideas, claridad, uso de fuentes y bibliografía) hasta aspectos que refieren al manejo creativo de herramientas digitales aplicadas a la transferencia de conocimiento.

El podcast **“La Radio es una Escuela”** consta de 9 capítulos o cápsulas, de aproximadamente 5 min. de duración cada una. Cada cápsula ha sido realizada por 1 o 2 estudiantes, en torno a una obra o temática de la exposición *Cuarenta libros y otras lecturas. América Latina en la Colección Sánchez-Ubiría*. Los títulos y autores/as de las cápsulas son los siguientes:

- Capítulo 1. Introducción. Por Rocío Robles Tardío, Alicia Fuentes Vega, Pablo Allepuz García, Eloy V. Palazón y Enrique Oromendía.

- Capítulo 2. Guillermo Kuitka, Nadie es profeta en su tierra. Por Blanca Romero Mallo y Silvia Laso Trueba.
- Capítulo 3. Jorge Macchi, *La flecha de Zenón*. Por Claudia González Fernández.
- Capítulo 4. Eloísa Cartonera, Cartón para soñar. Por Mayo Villasante Gómez-Fontecha.
- Capítulo 5. Nicola Constantino, *Animal Motion Planet*. Por Miguel Ángel Vallejo Sánchez-Mayoral.
- Capítulo 6. Vik Muniz, *Saturno*. Por Enlu Wu.
- Capítulo 7. Marlon de Azambuja, *Framework Houses*. Por María Fernández Díaz y Berta López Mayo.
- Capítulo 8. Caetano de Almeida, *Copán*. Por Irene Monedero Mellado.
- Capítulo 9. Una sombra de violencia. Por Enrique Oromendía de la Fuente.

Tras su emisión, el podcast quedó albergado en la plataforma IVOOX, dentro del canal de Do Fa Radio, accesible mediante el siguiente enlace: https://www.ivoox.com/radio-es-escuela-audios-mp3_rf_65004458_1.html

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

Partiendo de la certeza de que toda mejora de la calidad docente pasa por **involucrar al alumnado** en los procesos de creación y transmisión del conocimiento, el proyecto de innovación docente “La Radio es una Escuela” se planteó sobre la base de una experiencia didáctica desarrollada en los dos cursos anteriores, en la asignatura de Arte Contemporáneo en Latinoamérica (Grado en Historia del Arte, grupo C). Desde 2018, se venían articulando las clases prácticas de la misma en torno a una exposición de arte latinoamericano concreta, que tuviera lugar durante el cuatrimestre correspondiente en las instituciones artísticas madrileñas. La actividad consistía en la elaboración de una **visita guiada** en la que cada alumno/a se encargaba de comentar una obra, previamente estudiada, al resto de sus compañeros/as. La suma de estas aproximaciones individuales, enriquecidas con las preguntas y comentarios del resto del grupo, conformaba el potencial guion colectivo de dicha visita guiada, siguiendo, de esta manera, los modos de trabajo con los que operan hoy en día los departamentos de educación y mediación de las instituciones culturales.

El curso 2019/2020 se trabajó con la exposición de la artista argentina Mercedes Azpilicueta celebrada en CentroCentro, y la primera experiencia, en el curso 2018/2019, se centró en la retrospectiva de Luis Camnitzer en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fue una obra de este último, *El Museo es una escuela*, la que inspiró tanto el título como el planteamiento conceptual del presente proyecto. Camnitzer recuerda al artista y a la institución, pero también al público, su responsabilidad en la realización del arte entendido como educación, en un sentido no asimétrico del término: “El artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones”. Bebiendo del espíritu pedagógico del artista uruguayo, este proyecto de innovación docente aspiraba a que el estudiante de 4º curso del Grado en Historia del Arte deje de entenderse como mero receptor de conocimientos para **producir análisis críticos propios**, sobre la base del aprendizaje formal adquirido a lo largo de su formación universitaria.

Buscando enriquecer y ampliar el proyecto didáctico ya ensayado, se pensó trasladarlo al **medio radiofónico**. En lugar de realizar esa visita guiada solo a sus compañeros/as y concentrada en un único día, el/la estudiante produciría un programa de radio digital que, al quedar accesible online formando parte de una colección de cápsulas, funcionaría como un **híbrido entre podcast y audioguía**. Los potenciales oyentes del mismo serían o bien personas interesadas en visitar la exposición, o bien un público más amplio que accediera al podcast a través de la web.

4. RECURSOS HUMANOS

- Alicia Fuentes Vega (PDI, Dpto. Historia del Arte UCM)
- Rocío Robles Tardío (PDI, Dpto. Historia del Arte UCM)
- Pablo Allepuz García (doctorando, Dpto. Historia del Arte UCM / CSIC)
- Eloy V. Palazón (doctorando, Dpto. Historia del Arte UCM)
- Enrique Oromendía (responsable de Do Fa Radio)

Con la participación de los/las siguientes estudiantes de la asignatura Arte Contemporáneo en Latinoamérica (Grado en Historia del Arte UCM, curso 2020/2021, Grupo C): Berta López, Blanca Romero, Claudia González, Enlu Wu, Enrique Oromendía, Irene Monedero, María Fernández, Mayo Villasante, Miguel Ángel Vallejo y Silvia Laso.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

El proyecto, desarrollado durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021, incluyó las siguientes actividades:

- **30 de septiembre 2020**, 15:30-16:45. Presentación del programa de clases prácticas y del proyecto de innovación a realizar, coincidiendo con la primera sesión presencial de la asignatura.
- **23 de octubre 2020**, 18:30-21:30. ONLINE. Aproximación a la práctica radiofónica aplicada al ámbito artístico-cultural. Podcast, audioguías y otros proyectos sonoros. Encuentro con [Rocío Robles Tardío](#) (Dpto. de Historia del Arte, UCM) y [María Andueza](#) (RRS, Radio Museo Reina Sofía y Facultad de Bellas Artes, UCM).
- **30 de octubre 2020**, 15:30-18:30. Visita a la exposición *Cuarenta libros y otras lecturas. América Latina en la Colección Sánchez-Ubiría*, de la mano de uno de sus comisarios e integrante del proyecto de innovación, [Pablo Allepuz](#) (doctorando, Dpto. Historia del Arte UCM / CSIC). A continuación se realizó la asignación de obras, de manera consensuada entre los estudiantes.
- **13 de noviembre 2020**, 18:30-21:30. ONLINE. Cómo planificar un guion de podcast: recursos creativos y herramientas de producción. Encuentro con [Rubén Coll](#) (RRS, Radio Museo Reina Sofía). La segunda parte de esta sesión incluyó una puesta en común de los guiones preliminares. Los/las estudiantes expusieron sus proyectos y recibieron asesoramiento por parte del invitado, Rubén Coll, el comisario de la exposición, Pablo Allepuz, y la profesora de la asignatura, Alicia Fuentes.

- **21 de enero 2021**, 11:00-14:00 h. Jornada de grabación y de edición, con apoyo del equipo técnico de [Do Fa Radio](#) y de [Eloy V. Palazón](#) (doctorando, Dpto. Historia del Arte UCM).
- **8 de febrero 2021**, 12:00h. y 20:00h. Emisión del programa, en el canal de Do Fa Radio.

El programa fue presentado el **lunes, 8 de febrero de 2021**, con emisiones en el canal de Do Fa Radio (<https://www.ucm.es/dep-musicologia/do-fa-radio>) a las 12:00h y a las 20:00h, y reemitido el sábado 13 de febrero, a las 11:00h y el domingo 14 de febrero, a las 18:00h. La invitación a la emisión fue difundida entre el estudiantado del Grado y los miembros del Departamento de Historia del Arte.

A continuación, el podcast quedó albergado en la plataforma IVOOX, dentro del canal de Do Fa Radio, accesible mediante el siguiente enlace: https://www.ivoox.com/radio-es-escuela-audios-mp3_rf_65004458_1.html Aquí, el podcast está accesible tanto en su versión completa (53 min. de duración) como en su formato de cápsulas individuales. Cada capítulo se presenta con una etiqueta explicativa que incluye la transcripción completa de los guiones, para facilitar el acceso a personas con discapacidad auditiva (adjunta, ANEXO II).

Además de a través de la lista de distribución del Departamento de Historia del Arte, se le ha dado **difusión** al proyecto en la página web del Grupo de Investigación IMAGINARIOS, de reciente creación, accesible desde la web de la UCM: <https://www.ucm.es/imaginariosculturales/la-radio-es-una-escuela>

A lo largo de su desarrollo, el proyecto tuvo que adaptarse a algunas **situaciones sobrevenidas**. En primer lugar, las medidas adoptadas por la Facultad de Geografía e Historia para reducir la presencialidad con motivo de la pandemia COVID-19, determinaron que los encuentros previstos hubieran de realizarse en formato telemático. Por otra parte, la jornada de grabación hubo de aplazarse una semana por el cierre de las instalaciones de la Facultad durante el temporal Filomena.

- ANEXO I -

VALORACIONES PERSONALES ANONIMIZADAS

Valoración 1:

Este proyecto me ha parecido muy completo. Ha sido una práctica muy original, que me ha hecho ponerme en situaciones completamente nuevas, como crear y comunicar un guión en formato radiofónico, o manejar sistemas de grabación y de edición.

Ha sido muy enriquecedor el contacto con los ponentes, todos ellos han sido muy generosos con sus experiencias y su tiempo, habiendo demostrado una implicación muy útil para los proyectos. Las sesiones en las que, entre compañeros, hemos compartido nuestras ideas y dificultades, me han parecido esenciales. En general, se ha generado un entorno creativo y exigente intelectualmente, muy deseable y difícil de encontrar habitualmente.

Valoración 2:

Tras la puesta en común, de todas aquellas enseñanzas que hemos podido extraer; hemos convenido conjuntamente (dado que el trabajo en su totalidad ha sido de absoluta colaboración y el resultado final es claramente homogéneo): en primer lugar que el proyecto no ha sido sino una oportunidad de trabajar en equipo. De trabajar bien, conociendo en el proceso los puntos fuertes y débiles, compensándonos ambas mutuamente.

La propia selección de la obra fue un primer punto de coincidencia. Y a partir de ahí, lo que cada una iba investigando de un modo individual era compartido y comentado posteriormente. Por lo tanto, la creación del podcast ha tratado de recrear ese proceso de descubrimiento del artista.

Nos gustaría destacar de un modo especial, la oportunidad de conocer a auténticos profesionales de nuestro ámbito. Con los que quizá en un futuro próximo bien podríamos estar colaborando. Hemos absorbido todo lo posible sobre su experiencia, estamos seguras de que nos servirá para más adelante. Porque nos ha servido a la hora de ir desarrollando nuestro trabajo.

Por supuesto ha habido ciertas dificultades, que creemos haber superado. En un primer momento, nos sentimos abrumadas por el carisma del artista. No teníamos claro cómo abordar toda la información que encontrábamos. Con el tiempo, se ha ido hilando un relato. Ha llevado su tiempo, poco a poco, durante el cuatrimestre hemos ido avanzando. Quizá por ello nos gratifica ver el resultado final. Han sido horas de indagar, de investigar, de comentar... Experimentando, comprobando qué funcionaría y qué no.

Consideramos que hemos disfrutado del proceso al igual que disfrutamos ahora del resultado final. Lo importante, es todo lo que hemos aprendido. Que ahora es todo un punto de partida para continuar investigando. Quizá juntas también. Hemos aprendido a trabajar en equipo de verdad. Nunca antes habíamos colaborado y la experiencia ha sido buena. Ambas hemos puesto lo mejor en ello. Nunca antes habíamos creado un podcast desde cero, desde la investigación hasta el guión, grabación y montaje. Ojalá ha sido la primera ocasión de muchas.

Valoración 3:

A principios de curso, cuando se comenzaba a plantear este proyecto de grabación de cápsulas de podcast, me resultaba realmente abrumadora no solo por la inexperiencia y desconocimiento sobre la radio, sino también por miedo a no estar a la altura de mis compañeros. Pues, tratándose de un trabajo en conjunto, no me gustaría perjudicar al resultado final.

Es mi gran suerte que, el artista al que he elegido tiene un amplio repertorio de entrevistas y documentaciones visuales y textuales que facilitaron y entretuvieron en gran medida el proceso de la investigación. Proceso único hasta el momento, el poder gozar de tanta información audiovisual y expuesta en primera persona por el propio artista. Si hubiera que destacar una,

recomendaría sin duda la charla TED, en la cual, el artista expuso de la manera más amena y dinámica posible, entrelazado con hábil juego de humor, sarcasmo e ironías, su trayecto profesional, y el concepto del arte y de la creación.

Vik Muniz ha dedicado toda su carrera en acercar al mundo del arte a todos los públicos, y hace hincapié en la importancia de la capacidad de leer las imágenes y el poder de la representación. Algo que coincide enormemente en la labor del propio historiador o historiadora del arte, quien debe tener la habilidad básica de observación, lectura y análisis de las propias obras.

Agradezco enormemente la oportunidad de una experiencia totalmente nueva, y el descubrimiento de un gran artista visual.

Valoración 4:

En un primer momento parecía algo muy complicado, se ha hecho difícil por las circunstancias en las que nos encontramos a nivel general, pero creo que es una iniciativa interesante y que podría explotarse más en comunidad los próximos años. Creo que no he tenido el nivel de implicación que me hubiera gustado por los motivos aludidos pero agradezco que este tipo de trabajos puedan abrir miras a otros medios de difusión académica o divulgativa.

Valoración 5:

Como se ve en el trabajo escrito, la información recopilada servía para plantearme una serie de preguntas con las que quería entrevistar a Eloísa Cartonera. No en tanto, ponerse en contacto con Eloísa no fue del todo fácil, no se consiguió. Lo intenté a través de su página web y no obtuve resultado. Posteriormente les escribí por las redes sociales de Facebook y Twitter, por las que no obtuve ninguna respuesta. Seguidamente lo intenté buscando a los cofundadores de la Editorial, sólo encontré un contacto en la página web de Javier Barilaro, del cual no obtuve tampoco respuesta alguna. Como última alternativa, fui a un locutorio para hacer una llamada telefónica al número apuntado en la propia página de Eloísa Cartonera, y el número figuraba como no encontrado.

En este panorama decidí hacer un programa más clásico, solo era intentar concretar la información recopilada y mantener las formas que ya tenía previamente pensadas; pasa páginas con sonido de cartón roto, música cumbia de aquellos años o los posibles ruidos que pueda tener la ciudad de Buenos Aires. La experiencia está siendo buena, pese a no haber podido contactar con la entrevista y los primeros planes se modificasen. Ha estado bien poder documentarse e improvisar un programa. Es difícil cuando se escucha la voz de uno y está bien sentirse un poco incómodo para poder seguir aprendiendo.

- ANEXO II -

TRANSCRIPCIONES DE LAS CÁPSULAS

La Radio es una Escuela - Capítulo 1. Introducción (Rocío Robles Tardío, Alicia Fuentes Vega, Pablo Allepuz García, Eloy V. Palazón y Enrique Oromendía)

Loc 1 (ROCÍO): La Radio es una Escuela es un podcast colectivo, desarrollado por las y los estudiantes de la asignatura Arte Contemporáneo en Latinoamérica, Grupo C, de 4º curso del Grado en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, en el otoño de 2020.

Loc 2 (ALICIA): “El artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones” - esta frase, que acompaña a la obra de Luis Camnitzer El museo es una escuela, condensa e inspira el espíritu pedagógico de este proyecto. El origen del mismo está en las experiencias docentes desarrolladas los dos últimos cursos, cuando las prácticas de la asignatura consistieron en una visita guiada por los propios estudiantes a una exposición de arte latinoamericano en la ciudad de Madrid. En 2019 se trabajó con la exposición de la artista argentina Mercedes Azpilicueta presentada en CentroCentro, y en 2018 con la retrospectiva del citado Luis Camnitzer, en el Museo Reina Sofía.

Loc 1 (ROCÍO): Este último curso el proyecto ha dado el salto al formato radiofónico, y la exposición elegida ha sido “Cuarenta libros y otras lecturas. América Latina en la Colección Sánchez-Ubiría”, comisariada por Alejandro Castañeda y Pablo Allepuz en el espacio de La Nave Sánchez-Ubiría.

Loc 3 (PABLO): Cada estudiante ha escogido una obra, artista o eje temático de la exposición, y ha elaborado una cápsula radiofónica a partir de ella. El conjunto de todas esas cápsulas da forma al podcast colectivo La Radio es una Escuela, emitido en Do Fa Radio pero también descargable en formato digital, como audioguía para acompañaros en una visita a la exposición, o como archivo sonoro que expande las posibles lecturas de la muestra a partir de la acción de las y los estudiantes.

Loc 4 (ELOY): En un curso académico especialmente marcado por la situación sanitaria, La Radio es una Escuela no podría haberse realizado sin el apoyo de Do Fa Radio, la radio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. También queremos agradecer la colaboración y asesoramiento de María Andueza y de Rubén Coll, investigadores, docentes y con una amplia experiencia en proyectos sonoros y de radio digital.

Loc. 5 (ENRIQUE): El podcast La Radio es una Escuela se enmarca en un proyecto de innovación docente en Historia del Arte financiado por el Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, Convocatoria Innova-Docencia 2020.

La Radio es una escuela lo integran:

Loc 1 (ROCÍO): Alicia Fuentes y Rocío Robles,

Loc 3 (PABLO): Pablo Allepuz

Loc 4 (ELOY): Eloy Palazón

Loc 5 (ENRIQUE): Enrique Oromendía

Loc 2 (ALICIA): y las y los estudiantes de Arte contemporáneo en Latinoamérica Berta López, Blanca Romero, Claudia González, Enlu Wu, Irene Monedero, María Fernández, Mayo Villasante, Miguel Ángel Vallejo, Silvia Laso y Tamara Fernández.

La Radio es una Escuela - Capítulo 2. Guillermo Kuitka, *Nadie es profeta en su tierra* (Blanca Romero Mallo y Silvia Laso Trueba)

Texto LOC de introducción: En el contexto de la selección de una obra en exposición en la Nave Sánchez-Ubiría de Madrid. Hemos debatido entre varias obras. Finalmente la escogida es una pieza muy especial: L'Encicpedie (Plano del piso de mármol de la Sorbone, París. Del artista argentino Guillermo Kuitka.] Hemos titulado esta cápsula: “Nadie es profeta en su tierra”. P2: Música de acompañamiento tranquila pero emocionante (Anchor: Pxl Cray- 00:02)

P2: Comienza la música "Rose Ornamental" (Anchor)

Texto LOC (aleatoriamente comenzando Blanca se suceden los párrafos entre ambas locutoras). Tono solemne y calmado): "Pues lo cierto Silvia es que no es fácil hablar sobre alguien que sigue vivo, reinventándose constantemente. Alguien que comenzó pronto a despuntar, a ser digno de admiración por un talento precoz. Un artista que ya había expuesto públicamente siendo tan sólo un niño. Hablar de Guillermo Kuitca es hablar de una vida que bien daría lugar a una novela."

P2: Finaliza la música.

(Continúa otra locutora: Silvia): "Su trayectoria aún no tiene un punto y final; sino puntos suspensivos, comas, exclamaciones e interrogantes. Saltos en el tiempo y el espacio, no responde del todo a una linealidad típica. Quizá sea lo que le convierte en "alguien" especial."

(Continúa otra locutora: Blanca): "Curiosamente, fue un plano el que ayudó a descubrirlo y ubicarlo. A localizar en qué punto exacto se encontraba el artista a la hora de crearlo.

Un plano arquitectónico, de líneas deshaciéndose como se deshace la acuarela al ser mezclada con el agua. Agua que en este caso sería del Atlántico. El océano que separa Argentina de Europa."

(Continúa otra locutora: Silvia): "En realidad, puede separar ambas, o contribuir a que siempre estén conectadas de algún modo. Tal plano tiene nombre y apellidos. Pero no han sido escogidos al azar, tienen función y propósito: La Enciclopedia (Plano del piso de mármol de la Sorbona, París. Remite inevitablemente a la universidad, al conocimiento, a la religiosidad, pero también al laicismo. Al espíritu ilustrado francés, a Occidente en última instancia. La Enciclopedia como un compendio histórico del saber, la ambición de abarcarlo todo, sin límites ni fronteras. Una descripción meticulosa del universo, de la Humanidad."

(Continúa otra locutora: Blanca): "Proponemos una mirada a todo ello desde "las Américas". Desde Guillermo Kuitca y por ende, desde Argentina. Una mirada distinta y especial a lo conocido, a lo asumido e interiorizado. Una mirada aparentemente ajena sobre lo propio, que es por tanto cuestionado. La nitidez y precisión de un plano ha sido también cuestionada. Cabe descubrir su verdadera intención."

P1: Orchestra Warmup (00:13)

Indicación Técnica: (Diálogo algo más fluido, sucesión de audios)

-Blanca: "Supongo Silvia que te estará pasando lo mismo. Es que cuanto más encontramos sobre él más fascinante me resulta. Tiene un millón de facetas y todas ellas son demasiado interesantes. Es una figura infinita."

-Silvia: "Acabo de leer que su madre era psicoanalista. Teniendo esto en cuenta, su obra cobra más sentido ¿verdad?"

-Blanca: "Menos mal que su padre lo apoyó desde el principio. Su primera exposición con catorce años, madre mía. Increíble. ¿Qué estaríamos haciendo tú y yo a los catorce años?"

-Silvia: " Si no recuerdo mal, en la galería Lirloy de Buenos Aires. Pero es que además, por si no fuera poco, enseguida formó un taller para dar él mismo clases de pintura."

-Blanca: "No me extraña que haya sido expuesto en el MET...en el MoMA..." 14

-Silvia: "Mismamente acabo de leer que es uno de los artistas más importantes de Argentina. Y uno de los más influyentes a nivel internacional."

-Blanca: "Cómo puede ser que hasta ahora no lo hayamos descubierto. Es espectacular. Vamos a ver alguna entrevista, tengo muchísima curiosidad." (Incluir el sonido)

(Voz de Guillermo Kuitca extraída de entrevista CIACART: "(...) más puramente pictórico ¿no? El tema se instala en mi obra como los espacios arquitectónicos, por ejemplo, de algún modo la cartografía que, sigue siendo una especie de arquitectura, del mundo...Este, son temas que de algún modo no me abandonan, entonces, no sé si tanto es, como entra, sino más bien, cómo van quedando residuos, de todos esos intereses. Y mi obra, va como hilvanando, un tema sobre otro."

P1: Suena la música "A Little Powder" (00:07)

Texto LOC (Blanca): "Kuitca concibe su obra como una "constelación cíclica". (...) Pero no resulta repetitivo. (...) su intención es cada vez obtener un "sabor" nuevo. A mí al menos esa

es, la sensación que me ha dado al ir investigando e indagando sobre sus obras, su trayectoria...

-Silvia: "He investigado algo más. Fíjate que recientemente se han rescatado algunas obras. ¡Las han considerado arte de anticipación! ¿Has visto las camas de hospital? Qué impactante. Justo ahora..."

-Blanca: "Es como si hubiera adivinado el futuro. Es impresionante."

-Silvia: "Qué simpático resulta en las entrevistas. Muy sincero y transparente, me gusta su naturalidad."

-Blanca: "Su obra y él son uno. Me parece algo indisoluble, es una pasada. ¡Busca fotos de su mesa de trabajo porque es circular y parece una obra de arte más."

-Silvia: "He leído que para él es como un diario."

-Blanca: "Voy a leerte si te parece una entrevista, unas declaraciones que realizó hace tiempo. Pero creo que aún hoy en día podemos seguir aplicándolas a este pedacito de su obra en el que estamos indagando. Bueno: "No creo que pinte para sostener una antorcha, o porque la pintura deba ser defendida de algo. Pinto porque considero que hay pocos espacios creativos donde la mirada esté tan comprometida como en la pintura. Y eso la hace vigente, por mucho que discuta si morirá o incluso se ha muerto ya."

-Silvia: "Da qué pensar. Y eso siempre será interesante. Tan acostumbrado al éxito, y no es para nada arrogante."

-Blanca: "Está claro que la pintura "es lo suyo". Pero que también trabaja con la literatura, el cine, el teatro, incluso la arquitectura. Todo, absolutamente todo."

-Silvia: "Además, es capaz de entrelazar filosofía... historia... ciencia... psicoanálisis..."

-Blanca: "Vale, entonces hay tres elementos centrales en su obra: las camas, los planos y los mapas."

-Silvia: "Que además son cosas, que pueden parecer de lo más cotidiano. Pero él revaloriza sus mensajes a través de ellas."

-Blanca: "Lo público y lo privado por así decirlo ¿no? El mapa y el plano como lo público... la cama como lo privado."

-Silvia: "Eso es. Pero sus mapas y planos tienen una funcionalidad opuesta a la habitual. ¡La idea es perderse en ellos!"

-Blanca: "Con lo que me apasiona la arquitectura, no paro de darle vueltas a la obra que elegimos. Y descubrir el trasfondo la va a hacer más interesante todavía. Lo tengo clarísimo."

-Silvia: "Pues a ver, él empieza a realizar plantas arquitectónicas en 1987."

-Blanca: "Y la nuestra es de...2002, si no recuerdo mal."

-Silvia: "Para entonces, él ha pasado de reflejar interiores domésticos, a espacios de dimensiones considerables, como teatros o estadios..."

-Blanca: "Como espectador te sientes...yo diría, omnipresente."

-Silvia: "Y más teniendo en cuenta que conoces el mensaje que oculta."

-Blanca: "Toda su obra es impresionante, pero... ¿te has fijado en la fuerza y atracción que tiene el plano de la Sorbona que se exhibe en la exposición?"

-Silvia: "Resulta tan sorprendente que algo tan frío como puede ser una planta arquitectónica se vuelva algo..."

-Blanca: "Creo que una palabra que lo definiría a la perfección sería... ¡explosivo!"

-Silvia: "¡Exacto! La planta... ese dibujo tan preciso y detallado, acaba borrándose..."

-Blanca: "Con tan solo unas gotas de agua parece que quisiera disolver todo el compendio del conocimiento humano. ¿No te parece atrevido?"

-Silvia: "¿De todo el conocimiento humano? Más bien diría del conocimiento europeo. Tal vez, tengamos ante nosotras, la deconstrucción de la modernidad europea."

-Blanca: "Y hablando de Europa... ¿has escuchado alguna vez el término "exilio invertido"?"

-Silvia: "Creo que no..."

-Blanca: "Pues resulta que Kuitca vive y produce en su ciudad natal, Buenos Aires y, sin embargo, su obra es más fácil de encontrar fuera de su país. De ahí que podamos remitirnos a la expresión: nadie es profeta en su tierra."

-Silvia: "No me extraña, con la fama que ha tenido desde joven, pronto habría despertado el interés de los mejores coleccionistas y museos."
-Blanca: "Pues ojalá no nos deje de sorprender nunca"
-Silvia: "Dalo por hecho. Si sus ganas de romper con los límites pictóricos le han llevado hasta donde está ahora, quién sabe que otras maravillas creará en un futuro".
P1: Música final de nuevo:(Anchor: Pxl Cray- 00:02)+

La Radio es una Escuela - Capítulo 3. Jorge Macchi, *La flecha de Zenón* (Claudia González Fernández)

Jorge Macchi. Missing Points y La flecha de Zenón.
(Sonido lanzamiento de flecha)

Al salir de la exposición me encontré esta pequeña libreta negra tirada en el suelo. Estaba desgastada, habitada por una caligrafía pequeña y puntiaguda, con bocetos divertidos, páginas arrancadas y algunas recortadas.

En las primeras páginas un tal SUÁREZ MIRANDA relataba en su libro *Viajes de Varones prudentes* cómo era su lugar de origen:

... En aquel imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones siguientes entendieron...

Aquí, la página había sido rasgada.

Lo siguiente que aparecía en el cuaderno era un enlace que me llevaba a un repositorio de sonidos de la BBC:

(Sonido mencionado. Enlace: <https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/search?q=07053064>)

South America - Rural & Urban Atmospheres - Surf (recorded in Argentina, but suitable for anywhere in South America)

me he tomado la libertad de traducirlo:

– Atmósferas rurales y urbanas – Surf (grabado en Argentina, válido para cualquier lugar en Sudamérica)

Seguí pasando páginas y me encontré un boceto dibujado a boli de un dedo que sostenía lo que parecía un cubo diminuto. A su lado la siguiente frase: Leer *Contra el mapa* de Estrella de Diego:

Entre comillas:

"Una ruina es un accidente a cámara lenta", escribía Cocteau en su *Vuelta al mundo en 80 días*, reflexiones frente a las pirámides que, como un mapa, sólo desde fuera, desde lejos, pueden verse"

Pensé en las *Ciudades Invisibles* de Italo Calvino.

Cerré la libreta y en la contraportada ponía: Devolver a Jorge Macchi. Número de teléfono: 625000097

(Las ciudades en mayúscula son dichas por otra voz)

Nació en BUENOS AIRES, ARGENTINA, en 1963. Estudió arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes de BUENOS AIRES. Vive y trabaja en BUENOS AIRES.

Exposiciones individuales

2019

Cámara traslúcida, Galería Ruth Benzacar, BUENOS AIRES.

2018

Suspension points, Galleria Continua, SAN GIMIGNANO, ITALIA.

Der Zauberberg, Quartz Studio, TORINO, ITALIA.

2017

Díptico, Galería Ruth Benzacar, BUENOS AIRES.

Mikrokosmos, Galerie Peter Kilchmann, ZURICH.

Threshold, Galería Alexander and Bonin, NUEVA YORK.

Perspectiva, CA2M Centro de Arte 2 de mayo, MADRID.

La flecha de Zenón

(Pitido repetido cada vez más rápido hasta el final de la cápsula)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

0,25

0,125

0,03125

0,015625

0,0078125

0,00390625

0,001953125

(Silencio)

Datos técnicos:

Texto, voz, realización: Claudia González Fernández

Grabación y mezcla: Miguel Guzmán (Espacio Islandia - <http://espacioislandia.com/>)

Los textos de otros autores que aparecen en esta cápsula son, por orden de aparición:

Borges, J. L. (1998). *El hacedor* (1998 (Original 1960)). Alianza.

De Diego, E. (2008). *Contra el mapa. Disturbios en la geografía colonial de Occidente*. Siruela.

Macchi, J. (2019, 2020). *CV | Jorge Macchi*. <https://www.jorgemacchi.com/es/cv>

La Radio es una Escuela - Capítulo 4. Eloísa Cartonera, *Cartón para soñar* (Mayo Villasante Gómez-Fontecha)

Texto LOC: (Extracto de texto sacado de Cosa de negros (2003) de Washington Cucurto).

“Señoras y señores bienvenidos al fabuloso mundo de la cumbia. Están por ingresar con el boleto preferencial al magnifico barrio de Constitución, cuna de la mejor cumbia del mundo, lugar donde todo es posible.”

Indicación técnica: 20" de *Su Majestad-Damas Gratis*.

Texto LOC: En un nuevo capítulo de la Radio es una Escuela, hablamos de Eloísa Cartonera.

Indicación técnica: 13 " de *La resaca-Super MerK*.

Texto LOC: Eloísa Cartonera es una cooperativa editorial del barrio de Boca que nació en 2003 como respuesta al llamado Corralito argentino. Su tarea era la de hacer más accesible la lectura abaratando los precios de los libros. Para ello, sus precursores, Washington Cucurto, Javier Barilaro y Fernanda Laguna idearon una economía autogestionada confeccionando los libros con cartones que compraban a gente que los acopiaba por la calle, los llamados cartoneros.

Pasa página: Sonido de cartón.

Texto LOC: A casi dos décadas de aquella crisis, Eloísa Cartonera, ha publicado más de cien títulos y ha ocupado espacios tanto literarios, como no literarios. Además se ha convertido en un referente para muchas editoriales que han ido surgiendo en países de habla hispanoportuguesa.

Indicación técnica: 20" de Sentimiento villero-Los Pibes Chorros. Fundido con el Texto LOC

Texto LOC: Corría el otoño de 2003 y Washington Cucurto y sus colegas artistas caminaban por la bulliciosa calle Santa Fe tras haber tenido una velada de interesantes y sesudas discusiones. Buenos Aires se encontraba sacudida por la crisis de 2001; las embajadas de España e Italia tenía largas colas de solicitantes de exilio, el trabajo escaseaba y los turistas eran vecinos latinoamericanos, que aprovechaban la situación para visitar el país.

Indicación técnica: se eleva de nuevo la canción *Sentimiento villero*-Los Pibes Chorros, que se ha fundido anteriormente con el Texto LOC.

Texto LOC: En este hostil contexto, los amigos escritores tuvieron un encuentro de vital importancia en sus vidas. Un anónimo que parecía estar pidiendo dinero en la calle, interrumpió la conversación. Mientras Cucurto y sus colegas rebuscaban en sus bolsillos para encontrar alguna moneda, el hombre les reprochó que él no era un limosnero, sino un vendedor de cartón. Hecha la compra, Cucurto quedó reflexionando con el cartón en las manos. Poco después nacería Eloísa Cartonera.

Indicación Técnica: 28" aprox. *Cumbia en la Playa*-Damas Gratis.

Texto LOC: La economía de Eloísa es comprometida. Pagan un precio al cartonero más digno del que establece el mercado. Además, subsisten rechazando toda donación, desde la más chiquitita como es que un vecino les lleve cartones, hasta la más grandota como son las posibles donaciones de una empresa, ONG u Ministerios. Esto se debe a que no quieren depender de nada ni de nadie, de hecho este es uno de sus pilares, no tener proveedores ni intermediarios.

Indicación técnica: Sonido de cartón roto

Por otro lado, los escritores ceden sus derechos para las publicaciones y el personal que trabaja en el taller es el único que recibe una retribución por su labor de confección de libros. Este ideal les convierte en una pequeña isla alejada de la alienación normativa. Los miembros se conocen y laburan, como dicen ellos, de forma familiar, sin horarios rígidamente establecidos y sin presiones de tipo empresarial.

Indicación técnica: 30" aprox. *De Para bailar la cumbia*-Alika y La Nueva Alianza.

Texto LOC: Con el tiempo y a ritmo de cumbia, Eloísa Cartonera, se ha convertido en un referente en todos los costados de la esfera. Desde varios países latinoamericanos, pasando el atlántico llegando a costas europeas. Su influencia es tal que ha logrado llegar a países como Mozambique o China. Las llamadas Editoriales Cartoneras se amoldan a la geografía y a la sociedad en las que nace. Al contrario de homogeneización que produce la globalización normativa, las cartoneras se han adaptado al contexto, convirtiéndose así en talleres de alfabetización, de activismo social o, incluso, crítica ecologista.

Texto LOC: Para terminar este programa de La radio es una escuela, quisiera remarcar que en nuestros días, Eloísa Cartonera, sigue viva; su sede sigue abierta al transeúnte en el barrio bonaerense de Boca, donde parece que siguen creciendo con diversos proyectos como es la creación de un huerto urbano. Un saludo de Mayo Villasante.

Indicación técnica: *Danza de los Mirlos*-Damas Gratis.

La Radio es una Escuela - Capítulo 5. Nicola Constantino, *Animal Motion Planet* (Miguel Ángel Vallejo Sánchez-Mayoral)

LOC. 2 "Cuando yo tenía 7 u 8 años mi papá compró una colección en fascículos sobre pintura, y creo que esa fue la primera vez que vi arte. Cuando llegó el fascículo de Berni y vi su pintura de la mujer del suéter rojo, recuerdo haber tenido una especie de epifanía. No sabía qué era ser artista, pero yo quería hacer lo que hacía ese señor."

LOC. 1 Así relata Nicola Costantino su primer contacto con el arte. Esta artista multidisciplinar nacida en 1964 en Rosario, Argentina, proveniente de una familia italiana de padre cirujano y madre costurera, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Rosario a la que visitaba numerosos talleres y fábricas atraída por los diferentes materiales y técnicas.

[Sonido de la máquina / de fábricas o de tipo mecánico]

LOC. 1 Atraída por la naturaleza y la relación con la muerte ha desarrollado gran parte de su obra alrededor de éste concepto, sin llegar a enmarcarse completamente dentro de él y menos etiquetándose ella misma. Una de las obras que más reconocimiento la ha dado y la puso en boca del público y críticos fue la presentada en 1997 en la feria ARCO, año en el que se invitó a numerosos países latinoamericanos para dar fluidez entre ambos continentes, en dicha feria, la galería Ruth Benzacar presentó a Nicola con la obra “Peletería Humana” en la que se ve la influencia de costurera de su madre. Para ésta obra creó vestimentas, desde abrigos a zapatos semejando con látex la piel humana y usando como patrones ombligos, pezones u otras partes del cuerpo con un realismo perfecto.

En otra obra como Savon de Corps lleva ese realismo a otra zona y otro nivel, a partir de una liposucción, crea con su propia grasa una serie de jabones en la que está presente el uso del cuerpo humano como medio artístico sin la necesidad de realizar un calco de partes del cuerpo. Cada pieza, cada jabón, perfectamente útil, tiene literalmente un trozo de la artista y por ende de un ser humano.

La obra que aquí nos concierne se encuentra en la Nave Sánchez – Ubiría, perteneciente al grupo “Animal Motion Planet” la obra concreta es “Máquina pequeña para ternero nonato”.

[Sonido de la máquina]

LOC. 2. “Mi ámbito es mostrar estas cosas un poco turbias o grises que tenemos en nuestras conductas, en nuestras decisiones, cuando elegimos satisfacer nuestros deseos, qué es lo que elegimos y hay cosas que tienen como cosas dobles, como cuestionables, que están bien, pero nadie las quiere ver entonces mostrar esas zonas grises es interesante.”

LOC 1. Nicola Costantino busca mostrar esa zona que la gente no quiere ver y que la sociedad no quiere que veamos. Con Animal Motion Planet, el espectador se encuentra ante unas máquinas ortopédicas para animales nonatos.

[sonido de ternero]

LOC 1. Una máquina siempre va ligada a algo útil, a un fin normalmente pragmático. Sin embargo, esta “máquina para ternero nonato” no parece tener función alguna, más allá de generar extrañamiento y hasta una cierta repulsión en el espectador. Una vez puesta en marcha, vemos el movimiento que haría dicho animal e incluso podemos interactuar con la obra, para que se mueva con naturalidad, y todo ello con unas pequeñas varillas que deja entrever lo que no queremos o no debemos ver, esas zonas grises que la artista nos quiere enseñar, el movimiento que tiene un animal no-nacido.

LOC. 2. El espectador, para mí, tiene que elegir cosas, tiene que elegir que entender, que interpretar, no me gusta darle una idea terminada y que pueda entender dos cosas diferentes, que pueda haber varias interpretaciones de una misma obra. Así el espectador pone mucho de su parte al elegir qué interpretar.

LOC 1. Los materiales y técnicas también tienen una intencionalidad, trabaja en técnicas como la textil o calcos, la fotografía y el vídeo, intentando dar una muestra casi real de la vida y, sin embargo, no pretende utilizar el dibujo por alejarse este demasiado de la realidad. Ésta idea la tiene de base al realizar las obras pues los calcos, por ejemplo, permiten crear una copia casi exacta de una vaca, con cada arruga y cada pelo marcado y aun así poder darle la forma que quiere como bolas o frisos o un abrigo de pezones humanos.

Nos encontramos ante una artista cuanto menos peculiar y enigmática pero que a través de obras como Animal Motion Planet, Peletería Humana o Savon de Corps no deja indiferente a nadie.

La Radio es una Escuela - Capítulo 6. Vik Muniz, Saturno (Enlu Wu, con la colaboración de Eloy V. Palazón)

“La contemplación se ha convertido en un lujo en estos días, vivimos bombardeados por imágenes todo el tiempo”. “cuanto más rápido podamos producir [imágenes], menos tiempo tenemos para realmente ver lo que son”

Así afirma el artista fotógrafo brasileño Vik Muniz en una entrevista. Según Muniz, es común culturalmente aceptar una imagen por lo que es sin entenderlo, y esto impacta en la forma en que la gente experimenta el arte.

Para Muniz, la experiencia en un museo o galería de arte no debe ceñirse en pasar de una obra de arte a la siguiente, leer y asumir lo que dicen en los carteles y tomar alguna que otra fotografía de la obra.

Quiere conseguir una interacción con el espectador, de manera que, aquel que contempla su arte, pueda sumergirse en una reflexión de cómo se ha realizado esa imagen, que sean no solo testigos, si no también detectives activos que tratan de descubrir e investigar el proceso de creación a través de las huellas que el mismo artista deja como pista en la propia fotografía.

Usando materiales de todo tipo, Muniz crea en sus trabajos ilusiones ópticas, así como juega constantemente con escalas y perspectivas. Desde el polvo, jarabe de chocolate, hasta basuras y tintes secos, son materiales que han sido empleados en sus obras para hacer un collage que reproducen obras maestras de gran popularidad.

Desafía al espectador a resistirse a la ilusión. El espectador es libre de encontrar lo que quiera en la imagen, y el acto de encontrarlo que quieren es parte del compromiso. De hecho, en muchas de sus obras, el que contempla es libre de acercarse o alejarse de la obra para obtener diferentes visiones de la obra, porque desde lejos, lo que parece ser un Saturno devorando a uno de sus hijos, visto desde cerca, está compuesto por basura.

Se trata de un ejercicio mediante el cual el espectador establece una conexión propia con la obra del arte a través de una interpretación personal, ahondando en la biblioteca visual del subconsciente del espectador.

Muniz cree que el "artista sólo hace la mitad del trabajo; el espectador tiene que hacer el resto - es el poder del espectador el que logra su fuerza milagrosa".

Así, cualquiera tiene la habilidad de interpretar el arte; sólo requiere sentido común y atención a los detalles, sin la necesidad de disponer de un amplio conocimiento de la historia del arte.

Usando los materiales más cotidianos para componer imágenes familiares en el imaginario común, Muniz pretende expresar que el arte es accesible para todo el mundo, siempre y cuando una está dispuesta a observar, descubrir, y reflexionar.

La Radio es una Escuela - Capítulo 7. Marlon de Azambuja, Framework Houses (María Fernández Díaz y Berta López Mayo)

Voz en off Marlon de Azambuja, Framework Houses

Fade in Sonido de pasos

F/E Marcador de llamada / Tono de llamada

Fade in 2P Sonido ambiental de calle

¡Hola! ¿Has salido ya?

Si, acabo de salir por la puerta.

¿Y qué te ha parecido la exposición?

Pues muy interesante, aunque en realidad quería venir para ver la obra de Marlon de Azambuja, ¿te acuerdas?

Sí, sí, esa fue también una de mis favoritas.

Pues es que he visto algunas de sus obras en otras exposiciones y me parecieron muy interesantes, por eso cuando me dijiste que participaba en esta exposición quise venir.

Yo pensaba que él se dedicaba más a la escultura.

En realidad es que últimamente se dedica más a la intervención en espacios públicos y galerías, que es lo que yo he visto.

El caso es que algo me suena haber visto en sus redes sociales, pero no sé muy bien cómo trabaja.

Es que es bastante activo en las redes sociales. Yo sé que trabaja mucho con la modificación de espacios, el disfraz y la envoltura de objetos. Básicamente intenta construir las cosas para que las veas de otra forma, como con una nueva mirada.

¿Y solo habías visto ese tipo de obras antes?

Claro, justo por eso quería venir a ver esta exposición. Parece muy distinta a lo que hace ahora pero en realidad está muy relacionado porque sigue con esa temática de la construcción y la arquitectura. Eso me ha parecido al ver las fotografías, que no son tuyas en realidad.

No, no. Hace un par de años tuve una clase de fotografía contemporánea y estudiamos las originales.

¿Entonces conoces al autor?

Encadenado 2P Sonido ambiental de calle / Sonido ambiental industrial

Los Becher, un matrimonio alemán. Se conocieron en la universidad de Dusseldorf y empezaron a trabajar juntos un poco antes de casarse.

Creo que no había oído hablar de ellos.

Encadenado 2P Sonido ambiental industrial / Sonido ambiental de calle

Pues básicamente se dedicaron a la fotografía de carácter industrial. Si no recuerdo mal empezaron a trabajar juntos a finales de los 50 y han hecho muchísimas series como la de Framework Houses.

Recuerdo que Marlon tiene dos obras parecidas a la de la exposición pero no sé cuáles son ahora mismo.

El caso es que algo leí el otro día. Me parece que son las de Gas Tanks y Water Towers. Es que los Becher publicaban cada serie en un libro, y los libros son lo que Marlon utiliza para su obra.

Pues en las tres hace lo mismo, corta las páginas del libro y pinta con rotulador negro la estructura que hay en

la fotografía. Creo que lo hace para representar que esas estructuras se han quedado ya obsoletas, seguro que muchas ya ni existen.

Ni idea pero ellos siguieron haciendo estas series por lo menos hasta que Bernd murió en el 2007. Hilla murió también hace unos años, pero no sé si ello seguiría haciéndolas sola.

¿Entonces el resto de obras que tienen son iguales?

En general sí, cuando les estudiamos en clase nos dijeron que hacían las fotos siguiendo unas pautas para que todas parecieran muy iguales y no se diferenciaran en las series, incluso todas las series son muy parecidas. Intentaban crear tipos y rescataban un poco la fotografía alemana de los años 20 y 30.

La verdad es que las tres que utiliza Marlon son casi iguales, quitando el objeto en sí.

Eran muy cuidadosos en eso, que el encuadre fuese el mismo, las fotografías todas del mismo tamaño, y hasta esperaban a que las condiciones atmosféricas y lumínicas fuesen lo más parecidas posibles. Además de que todas son en blanco y negro, que hace que se parezcan más aun.

Pues en ese sentido me recuerda a la obra de Azambuja, yo por lo menos veo mucha relación entre sus obras de hace unos años y las más actuales.

¿A qué te refieres?

Pues en que sigo viendo esa capacidad de reconstrucción y reinención, como hace en las obras de la exposición, aunque ahora en vez de sobre papel lo hace sobre el plano.

Lo que yo veo en su instagram me parece muy distinto, aunque es verdad que tiene ese elemento común de la construcción.

Sí, ahora es que está equilibrando en su obra pintura, escultura y arquitectura. En una exposición que vi el año pasado explicaban que rompe con lo que es la escultura tradicional porque quita los pedestales y las desarrolla directamente en el espacio.

Pues entonces tendremos que ir a la próxima exposición que haga.

Vale. Pues te dejo que voy a entrar en el metro.

Avísame cuando llegues.

Vale, adiós.

¡Adiós!

F/E Sonido de pasos / Sonido de metro

La Radio es una Escuela - Capítulo 8. Caetano de Almeida, *Copán* (Irene Monedero Mellado)

Caetano de Almeida, el artista protagonista de esta emisión: nacido en el 64, brasileño de Campinas, cuyo trabajo se enmarca en el *Op Art*, la abstracción y los textiles nativos. Nos lleva a su obra *Copan*, lienzo realizado con los pigmentos del aire contaminado de São Paulo, podemos virar a otro tipo de proyectos- más o menos artísticos- como el *Air-Ink* de Graviky Labs, una tinta a partir de las partículas de los escapes diésel; o sin ir más lejos, los *Atl colours* de Dr. Atl, fabricados con la tierra de los lugares que pintaba. De cualquier manera, esta impresión del aire atmosférico tiene un recorrido histórico: desde las cenizas y el sobrecogimiento de los atardeceres de Turner a las visiones de la gloria industrial del futurismo, el desengaño tecnológico impregnó la cultura tras la Primera Guerra Mundial. En la creciente crisis de salud pública de la década de los 50 y 60, atenazada por la contaminación industrial, visionarios utópicos como Buckminster Fuller diseñaron obras para minimizar los efectos de esta imparable mancha del capitalismo industrializado- como fue el proyecto de cúpula geodésica sobre Manhattan- junto a arquitectos más recientes como Nerea Cavillo - la cual, en *In the Air* trata de hacer accesible los datos urbanos de la calidad del aire- o artistas como Andrea Polli - quien en *Particle Falls* refleja públicamente los datos-, el recorrido artístico que pone de relieve los problemas atmosféricos de contaminación es extenso. Volcando esta obra en la filosofía, el francés Felix Guattari hace hincapié en cómo la ecología cuestiona el conjunto de la subjetividad y la génesis de poderes capitalistas. En su *ecosofía* se establecen tres ámbitos que se complementan: el medioambiente, el social y el de la subjetividad humana. Especialmente para nuestro caso, la vertiente *medioambiental* de la *ecosofía* se centra en la lucha frente a la destrucción del planeta. No tanto con el objeto de conservación sino de buscar recursos para reconfigurar el medio, sin que esto signifique renunciar a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, que pueden facilitar la comunicación y movilización multitudinaria para facilitar el *modus operandi* de los procesos de creación de nuevas subjetividades. El nexo entre las tres vertientes de la *ecosofía* trata de derribar la subjetividad alrededor del sistema de producción capitalista. Esta subjetividad- según Guattari- se constituyen por la creación de un sentimiento de culpa que el sujeto se ve forzado a expiar, una *deuda* necesaria para sobrevivir en el sistema, pagada a través del trabajo y la aceptación de los códigos que por otro lado, el capitalismo subraya con la *discriminación* material y simbólica que justifica una organización clasista y jerarquizada. Por último a este acercamiento teórico, Guattari subraya la *infantilización* a partir de la banalización cultural y de la esfera semiótica donde se desarrollan las subjetividades, por lo que se niega la diferencia y la independencia como principios rectores de canalización de los procesos de subjetivación. Volviendo a la obra de Almeida, el lienzo hace referencia al edificio residencial Copan de la ciudad de São Paulo, diseñado por Oscar Niemeyer e inaugurado en 1966. En el lienzo, las formas arquitectónicas que recuerdan a una ola se enfrentan a la propia realización de la obra por medio de polución ambiental, donde uno de los símbolos emblemáticos de la ciudad- desde una subjetividad hegemónica academicista, retomando la idea de *discriminación simbólica* de Guattari- pasa a convertirse en un fantasma de la destrucción medioambiental. Edificio en el que se programan visitas gratuitas donde se construye un discurso para la gloria del edificio y el progreso tecnológico como adalides coronadores de las magníficas vistas desde el 2 mirador de la azotea, donde el sobrecogido impacto del grupo visitante nos induce a hacernos menos preguntas... ¿o no es así? Almeida parece plantear la alternativa a la visión programática en esa sección del lienzo, desde un punto de vista ecológico-crítico con el capitalismo, siguiendo la vertiente medioambiental de la *ecosofía*. Como recuerda la museología crítica, frente a un discurso neutro, se valora la integración de la obra en la esfera pública donde debatir los significados implícitos para la construcción de nuevas subjetividades. El público pasa a ser crítico y activo: construye y se *educa* negociando los significados culturales frente a los símbolos creados. La propia obra de Almeida reivindica la tensión curvilínea de Copan: la fealdad moral- ante la gentrificación, la pobreza y los residuos atmosféricos- frente al sueño

perdido o el horizonte utópico de una arquitectura moderna. Indagando más en esta idea, el propio uso de la polución como pintura no deja de ser una *acción directa* dentro de los parámetros del eco-arte. ¿Quizás Almeida sólo planeaba un uso estético del pigmento? Para resolver esta cuestión, sin duda habría que recurrir al contexto artístico y la trayectoria del propio pintor, además de observar la puesta en escena curatorial donde se recoja el discurso integral junto al resto de las obras. Las definiciones sobre “ecología” o “ecológico”, “medio ambiente” o “sostenibilidad”, siguiendo a Foucault, variarían según las condiciones epistemológicas de un tiempo y lugar determinados. Es decir, que estos conceptos se pueden entender de diversas maneras, por lo que sería necesario puntualizar una crítica sobre la obra en su espacio en relación con los mecanismos de poder. En este sentido, la diversidad de acepciones que pueden adaptar los términos y los análisis simbólicos del arte no están desligados de dos posturas politizadas: por un lado se abordan las problemáticas ambientales desde un *ecologismo crítico*, donde los problemas medioambientales se evidencian y denuncian proponiendo soluciones; y por otro, un *capitalismo verde* adscrito a un ambientalismo liberal, donde “lo ecológico” pasa a formar parte del *branding* de la cultura de consumo. Si podría interpretarse la obra de Almeida desde las dos posturas no tiene tanta relevancia como el propio hecho de *interpretar*, puesto que haciendo honor al nombre de la exposición, las *lecturas* cambian y revisan el propio paradigma de la obra, su espacio y tiempo no dejan de fluctuar y de mezclarse en análisis expositivos en interludio con el silencio donde la obra vuelve a la cámara del almacén.

La Radio es una Escuela - Capítulo 9. Una sombra de violencia (Enrique Oromendía de la Fuente)

PP Una sombra de violencia

F. IN O Ginete do Pierrozinho – Heitor Villa-Lobos, PP, 00':07", SP

LOC 5, Enrique Oromendía, PP

Buenos días, buenas tardes amigos, donde quiera que estéis. Espero que el año que hemos comenzado sea propicio para todos y que podamos celebrar en breve el retorno a la normalidad. Entretanto, continuamos con el programa que acaban de presentar nuestros compañeros del proyecto “La radio es una escuela”.

Tuvimos la oportunidad de visitar recientemente la exposición *Cuarenta libros y otras lecturas. América Latina en la Colección Sánchez-Ubiría*, organizada en La Nave Sánchez Ubiría. Hizo de guía de excepción Pablo Allepuz, quien junto con Alejandro Castañeda comisaría la exposición.

No vamos a sorprender a nadie si decimos que la visita a cualquier exposición, como la que ahora nos ocupa, es una experiencia personalísima. Y quiero compartir con vosotros mis propias vivencias, y en definitiva “las otras lecturas” que nos sugiere el título de la exposición. Ya antes de entrar al recinto, leyendo la hoja de sala, me llamó poderosísimamente la atención la imagen elegida para ilustrarla.

F,OUT, FUSION, F. IN A Fiandeira – Heitor Villa-Lobos, SP

LOC 5, Enrique Oromendía, PP

Los que hayáis tenido la oportunidad de verla, recordaréis que es una reproducción de *Knife*, una de las obras de Eduardo Basualdo que aparece expuesta.

Para los que aún no hayáis podido visitar la exposición, se trata de un machete dotado de una enorme hoja que pende colgado de una cadena atada en el tercio de su mango. El conjunto forma una especie de balanza de brazos desiguales que está perfectamente equilibrada mediante una gruesa piedra, que cuelga del extremo del brazo menor, el mango. La forma y textura de la piedra parece reproducir un cerebro humano. La imagen ya me pareció inquietante, pero al visualizar la obra, la intensidad se acrecentó. La sensación de agresividad que me transmitió me acompañó durante toda la visita y pude percibirla también en gran parte de la obra expuesta, y es lo que os quiero contar a continuación.

En estas situaciones, te planteas si la sensación provocada es algo buscado por los comisarios al hacer la selección de las obras expuestas o si es simplemente una percepción subjetiva. El caso es que esta misma sensación la percibí ya en la primera sala, en particular en las obras de Fabio Kacero. En ella se exponen una serie de libros, con títulos tan significativos como *Disturbio en Julio* o *Crimen y Castigo*, horadados por una cizalla cilíndrica que ha atravesado la mayor parte de sus páginas a diversas profundidades. O incluso en sus *Dedicatorias*, en la que la agresión es más sutil, y consiste en la negación de la personalidad de los destinatarios de esas dedicatorias por el procedimiento de negarles el nombre, que queda reducido a siglas en muchos casos.

La sala principal, presidida por el amenazante machete de Basualdo, es también un catálogo de obras en las que es difícil desvincularse de su carga agresiva.

F,OUT, A Fiandeira – Heitor Villa-Lobos FUSION, F. IN Num berco encantado – Heitor Villa-Lobos, SP

LOC 5, Enrique Oromendia, PP

La obra de Vik Muniz, *Saturno devorando a uno de sus hijos*, es paradigmática en este sentido. Aquí su autor combina magistralmente el contenido simbólico de la imagen de Saturno, con las excrescencias humanas, representadas por los residuos a partir de los cuales se ha realizado la obra. Y próximo a ella otro ejemplo que tiene gran parecido con las *Dedicatorias* de Kacero: Gabriel de la Mora realiza otro acto de negación, yo incluso diría de violencia simbólica, en este caso mediante el raspado del rostro de las figuras fotografiadas. Este otro ejemplo de anulación de la persona casi podríamos verlo como un acto ritual de vudú. Si hacemos un análisis desde una perspectiva psicoanalítica, podría parecer que el subconsciente ha desempeñado un papel significativo en la selección de las piezas.

Y sí, ya sé lo que estáis pensando. Seguramente saldréis del programa convencidos de que tengo una mente demasiado calenturienta. Sobre todo, cuando os cuente el otro gran grupo de obras en los que también creo percibir, ahora sí, un atisbo de... no sé cómo decirlo propiamente ... no es violencia, pero sí agresividad.

Por ejemplo, veo una conexión muy estrecha entre el célebre *Missing Point* de Jorge Macchi, las *Framework Houses* de Marlon de Azambuja y el *Animal Motion Planet*, de Nicola Costantino. Vais a pensar que estoy loco, pero os explico. En los tres casos tenemos representados esqueletos. El de una ciudad, pues en definitiva un plano es la parte esquelética de la ciudad; el de una vivienda, pues esqueleto es su estructura; y el evidente del animal, en el caso de Costantino. Además, funcionan a modo de contenedores uno del otro, del sujeto más extenso al más reducido. Podemos entender estas tres obras como las consecuencias descarnadas, y nunca mejor dicho, de la violencia a la que aludía anteriormente. Y en el camino quedan otros ejemplo como los *Destroços* de Iran do Spirito Santo y la *Autoflagelación, supervivencia, insubordinación* de Carlos Garaicoa.

F,OUT, Num berco encantado – Heitor Villa-Lobos, RESOLVER

LOC 5, Enrique Oromendia, PP

¿Realidad o pesadilla de vuestro amigo en las ondas? Os animo a visitar la exposición y a que me hagáis llegar vuestras impresiones como siempre, a través de nuestros canales habituales en las redes sociales.

Y para aquellos a los que os gusta preparar con antelación vuestras visitas, no olvidéis pasaros por la página web que tiene la sala y en la que podréis realizar algunas lecturas y, por supuesto, descargaros la hoja de sala y tener un primer contacto con las obras expuestas, que estoy convencido que resultarán de vuestro agrado

Buen día, amigos.

F. IN Desde 00':55", O Ginete do Pierrozinho – Heitor Villa-Lobos, PP, RESOLVER F. OUT

