

COLOQUIO

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

2016

24-27 AGOSTO

Centro Cultural San Pablo
Ciudad de Oaxaca

OAXACA INTERCULTURAL

DIVERSIDADES / ARTE / EDUCACIÓN



Centro Cultural San Pablo, FAHHO

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO CULTURAL EN EL ESTADO DE OAXACA

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Educar y vivir
ConArte

PROTOVECKA

Corporación
CORTV Oaxaqueña
de Radio y Televisión

FUNDACIÓN
Alfredo
Harp Helú
D A X A C A

SP
Centro de
Cine
y Vídeo
San Pablo

OAXACA
CINE

MUSEO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
DE OAXACA

museo de
arte
contemporáneo de
oaxaca

INSTITUTO
NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA
Y CIENCIAS
HISTÓRICAS
INAH
INSTITUTO
NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA
Y CIENCIAS
HISTÓRICAS
INAH OAXACA

**INSTITUT
FRANÇAIS**

PRESENTACIÓN

La segunda edición del **Coloquio de Producción Artística Contemporánea** forma parte del programa de Fortalecimiento y Desarrollo Cultural en el Estado de Oaxaca, apoyado por la Secretaría de Cultura Federal a través de ConArte, A.C.. El Coloquio abre un espacio en el que artistas, pensadores, críticos y miembros de la comunidad cultural y universitaria se reúnen en Oaxaca para dialogar sobre un tema de interés común: el fenómeno de la disrupción inherente a diversos procesos de creación artística en torno a disciplinas como el pensamiento estético, el cine, la música y las artes visuales. El diálogo se nutre y se pone en contexto con la presentación de acciones artísticas de algunos de los ponentes invitados.

El filósofo Gianni Vattimo, protagonista de la edición 2015 de este Coloquio, abordó el tema de la producción artística actual desde lo que él llama el “acontecimiento” del arte, una disrupción conceptual que se enfoca en las manifestaciones actuales de este fenómeno y el dislocamiento de la percepción racionalista moderna, donde la estructura y la articulación de una obra responden a un proceso racional sólido, que se sintetiza en ésta y en su metadiscurso.

Se ha propuesto el fenómeno de la disrupción como eje de este **Coloquio de Producción Artística Contemporánea**, que si bien tiene referencias de uso desde los orígenes del arte hasta nuestros días preserva una vigorosa actualidad y es sinónimo de vanguardia.

La disrupción altera el *status quo* y genera cambios de paradigma, sucede también en otros ámbitos sociales como el tecnológico, político, económico, pero no es extraño pensar que estos abrevan de las herramientas y procesos

de creación artística, donde la disrupción expresa sus mayores alcances críticos y de lenguaje. Con esto se han logrado propuestas asombrosas, que modifican paradigmas.

La estructura del Coloquio está conformada por cuatro disciplinas en las que se convoca a expertos en el ámbito teórico y crítico así como de la práctica artística para presentar ponencias y establecer mesas de diálogo por especialidades e interdisciplina. Pensamiento Estético: Arne De Boever, Giuseppe Di Giacomo, Benjamín Mayer Foulkes y Jesús Silva-Herzog Márquez; Cine: Noël Carroll, Claire Denis, y Eva Sangiorgi; Música: Mark Prendergast, David Toop y José Wolffer, y Artes Visuales: Alberto López Cuenca, Gerardo Mosquera y Françoise Parfait. La intención es crear un diálogo abierto, diverso e integrador al mismo tiempo, que trascienda los límites de las disciplinas y sirva de hilo conductor a esta amplia pluralidad de voces y experiencias.

El programa del Coloquio incluye ponencias, mesas de diálogo e interdisciplina, así como actividades artísticas: en Cine se proyectará un largometraje presentado por la realizadora Claire Denis, en Artes Visuales Françoise Parfait presentará una serie de piezas de videoarte del proyecto colectivo *Suspended Spaces*, y en Música David Toop ofrecerá un concierto a partir de su discografía más reciente.

En torno a la parte educativa, Eva Sangiorgi, José Wolffer y Alberto López Cuenca ofrecerán un taller de acercamiento al arte contemporáneo a un grupo de maestros normalistas bilingües de distintas comunidades de Oaxaca.

Es importante mencionar que después de esta edición el Coloquio continuará en la búsqueda de nuevas perspectivas y migra a una nueva denominación: **ARTICO, Coloquio de Producción y Pensamiento Artístico Contemporáneo**.

Juan Ayala
Director

PROGRAMA *PROGRAMME*

Miércoles 24 *Wednesday 24*

- 16:00 Inauguración *Opening*
- PENSAMIENTO ESTÉTICO *AESTHETIC THINKING***
- 16:15 Una introducción a la disrupción
An Introduction to Disruption
Jesús Silva-Herzog Márquez
- 17:00 Conferencia magistral *Master Class*
La disrupción del arte moderno y contemporáneo
The Disruption of Modern and Contemporary Art
Giuseppe Di Giacomo
- 18:00 Disrupción real *Real Disruption*
Arne De Boever
- 18.40 Gamas de la disrupción *Disruption Ranges*
Benjamín Mayer Foulkes
- 19:20 Diálogo *Dialogue*
Arne De Boever, Giuseppe Di Giacomo, Benjamín Mayer Foulkes y Jesús Silva-Herzog Márquez

Jueves 25 *Thursday 25*

CINE *CINEMA*

- 10:00 Tras géneros y prácticas en el cine contemporáneo
Beyond Genres and Practices in Contemporary Cinema
Eva Sangiorgi
- 11:00 La obra de Claire Denis *Claire Denis' Work*
Claire Denis

- 12:00** **Ontología del cine de Arthur Danto**
Arthur Danto's Ontology of Cinema
Noël Carroll
- 13:00** **Diálogo Dialogue**
Noël Carroll, Claire Denis y Eva Sangiorgi
- MÚSICA MUSIC**
- 16:00** **Mapa sonoro y químérico de la Ciudad de México**
Sound and Fanciful Map of Mexico City
José Wolffer
- 17:00** **Un campo de práctica A Field of Practice**
David Toop
- 18:00** **Encuentros fortuitos Chance Encounters**
Mark Prendergast
- 19:00** **Diálogo Dialogue**
Mark Prendergast, David Toop y José Wolffer

Viernes 26 Friday 26

ARTES VISUALES VISUAL ARTS

- 10:00** **Improductivismos e interrupciones: sobre maneras de (re)hacer la investigación artística**
Unproductive Habits and Interruptions:
On Ways to Remake the Artistic Research
Alberto López Cuenca

- 11:00** **Internacionalización del arte: disrupciones culturales y de lenguaje** *Internationalization of Art: Language and Cultural Disruptions*
Gerardo Mosquera
- 12:00** **Video: ¿Qué sigue? Otros modos y nuevos usos del video en el arte contemporáneo** *Video: What next? Some New Modes and New Uses of Video in Contemporary Art*
Françoise Parfait
- 13:00** **Diálogo** *Dialogue*
Alberto López Cuenca, Gerardo Mosquera y Françoise Parfait

Sábado 27 Saturday 27

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS *INTERDISCIPLINARY DIALOGUES*

- 10:00** **Diálogo interdisciplinario I**
Interdisciplinary Dialogue I
Arne De Boever, Françoise Parfait, Mark Prendergast y Jesús Silva-Herzog Márquez
- 11:30** **Diálogo interdisciplinario II**
Interdisciplinary Dialogue II
Alberto López Cuenca, Benjamín Mayer Foulkes, Eva Sangiorgi y David Toop
- 13:30** **Diálogo interdisciplinario III**
Interdisciplinary Dialogue III
Claire Denis, Giuseppe Di Giacomo, Gerardo Mosquera y José Wolffer

ACTIVIDAD ACADÉMICA *ACADEMIC ACTIVITY*

Miércoles 24 *Wednesday 24*

- 10:00** Taller de apreciación de arte contemporáneo
Workshop on contemporary art appreciation
Participantes *Participants:* Alberto López
Cuenca, Eva Sangiorgi y José Wolffer

Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca,
San Jerónimo, Tlacochahuaya

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS *ARTISTIC ACTIVITIES*

ARTES VISUALES *VISUAL ARTS*

Miércoles 24 *Wednesday 24*

- 20:30** Capilla del Centro Cultural San Pablo
Presentación de piezas de video-arte
Presentation of video art pieces *Suspended Spaces: A collective project for a Poetics of Critical Territories*

CINE *CINEMA*

Jueves 25 *Thursday 25*

- 20:30** Claustro del Centro Cultural San Pablo
Vers Mathilde (2005), de Claire Denis

MÚSICA *MUSIC*

Viernes 26 *Friday 26*

- 20:00** Claustro del Centro Cultural San Pablo
Concierto David Toop *David Toop Concert*

PENSAMIENTO ESTÉTICO

Cómo se manifiesta la disrupción en las distintas disciplinas es un tema muy amplio con interpretaciones contrastantes. En el contexto del pensamiento estético, por ejemplo, puede abordarse desde la hermenéutica o desde el lenguaje, sea éste el lenguaje técnico de cada disciplina o el lenguaje de una concepción más abstracta. Este planteamiento le permite al Coloquio desarrollarse de manera dialéctica y polisémica partiendo de la multidisciplinariedad.

Asimismo, el fenómeno de la disrupción contextualiza el trabajo de los participantes y sirve de referente para reflexionar y discutir sobre las prácticas artísticas y su crítica. Lo que se busca es un diálogo que abra un espectro amplio y relevante con relación a las propuestas, no solamente las teóricas sino también las prácticas.

Ahora bien, no todo el arte se reduce o se expresa a través de la ruptura. Éste también es un punto importante a considerar en la discusión al cuestionar nuevamente ¿Qué es el arte? Una pregunta que tal vez no tenga respuesta, pero que ha sido recurrente a lo largo de la historia del pensamiento y de la práctica artística. Tenemos así una serie de elementos en los cuales escrudiñar para dar cuenta en dónde se centra la labor de los pensadores y creadores invitados.

En esta sección participan pensadores de gran trayectoria internacional: el italiano Giuseppe Di Giacomo, los mexicanos Benjamín Mayer Foulkes y Jesús Silva-Herzog Márquez y el estadounidense Arne De Boever, quienes establecerán, desde su experiencia, algunos de los parámetros del pensamiento estético actual sobre la producción del arte contemporáneo, según Di Giacomo, marcado por la globalización y la masificación de la cultura, mientras

que para Silva-Herzog Márquez estos parámetros pueden estar relacionados con otros ámbitos sociales, aparentemente inconexos, como el de la política, y descritos por Mayer Foulkes como un lazo social que une los ámbitos del poder, el saber y la subjetividad. En tanto que para De Boever, el pensamiento estético está caracterizado por un estado de excepción político y económico.

Jesús Silva-Herzog Márquez

Una introducción a la disrupción

La reflexión sobre los paradigmas cambiantes en otros ámbitos sociales como el de la política genera referentes pertinentes para establecer analogías respecto a lo que sucede con la disrupción en la práctica artística. Octavio Paz dijo en una conferencia de 1994 “Las vanguardias se dispersaron y se disiparon, pero enriquecieron nuestra época con creaciones deslumbrantes. Son la otra cara, la luminosa, del sombrío siglo XX.”

Giuseppe Di Giacomo

La disrupción del arte moderno y contemporáneo

La conferencia se centra en las tendencias del arte y la cultura contemporánea a través de la obra de filósofos como Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno. Busca comprender qué dirección toman las tendencias artísticas modernas y contemporáneas en las últimas décadas marcadas por la globalización y la masificación de la cultura. El pensamiento estético es un referente fundamental para distinguir las tendencias artísticas homologadas a las leyes del mercado respecto a propuestas artísticas capaces de ofrecer una alternativa distinta mediante procesos disruptivos en esquemas tradicionales.

Arne De Boever

Disrupción Real

“El arte tiende a ser disruptivo.” “El buen arte genera ruptura.” ¿Acaso no es el momento de comenzar a problematizar el *affaire* del arte con la disrupción, particularmente cuando la disrupción se ha convertido en el *mot d’ordre* de un nuevo siglo caracterizado por los estados de excepción de la política (en respuesta a la política del terror) y los imperativos de la economía neoliberal de “nunca permitir que una crisis se desvanezca”? Para interrumpir la disrupción: empecemos por el arte, particularmente la representación poco crítica de la teoría del arte que rompe con la política sobre el arte en términos teológico-políticos y que a su vez evoca la teoría de la soberanía de Carl Schmitt. La ponencia considerará las teorías de la imagen de Susan Sontag e Hito Steyerl para pensar en otro tipo de disrupción que destaca lo que Walter Benjamin denomina un “verdadero” estado de excepción en su octava tesis del texto *Sobre el concepto de historia* en contra de los “falsos” estados de excepción que se han convertido en la nueva normalidad.

Benjamín Mayer Foulkes

Gamas de la disrupción

¿Cuál es la naturaleza de la disrupción y cuáles son algunas de sus consecuencias? Partiendo de una cartografía derivada de los *Cuatro discursos* tematizados por Jacques Lacan hacia el año 1970, se propone una descripción de seis caminos que la disrupción puede transitar siempre. Relacionados con los ámbitos del poder, el saber y la subjetividad, estos caminos nos permiten referirnos a posibilidades de pertinencia actual en lo que toca a la política, la universidad y el quehacer cultural; posibilidades entre las que se incluye una descripción del arte contemporáneo como lazo social.

CINE

Desde sus orígenes, el cine ha sido disruptivo, no sólo porque graba y reproduce determinadas realidades y ficciones sino también porque, como escribió Susan Sontag en 1961, el cine “está en situación de saquear las artes restantes, y puede organizar incluso elementos relativamente pasados de época, en nuevas e innumerables combinaciones [...] es una especie de pan-arte [capaz de] utilizar, incorporar, engullir virtualmente, cualquier otro arte: novela, poesía, teatro, pintura, escultura, danza, música, arquitectura”. Más de medio siglo después, el cine no sólo se ha enriquecido por el aprovechamiento de las herramientas de todas aquellas artes sino también por los grandes avances tecnológicos, que han multiplicado vertiginosamente el impacto y los alcances de esta disciplina.

No obstante, por más sofisticados que sean los procesos digitales o tecnológicos con los que se aborda o acomete cualquier propuesta artística, en el fondo lo que genera la verdadera disrupción es, en sí, el lenguaje propio de cada disciplina y su capacidad de interrelacionarse con otros lenguajes, generando un discurso y una experiencia de ruptura.

Así, esta expresión artística origina en el Coloquio una serie de discusiones sobre su naturaleza, haciendo una aportación muy importante para interpretar el fenómeno artístico en general. Participan tres expertos en cinematografía: la realizadora francesa Claire Denis, que abordará el proceso de creación en su propia labor filmográfica; el filósofo norteamericano Noël Carroll, que hablará sobre la importancia de la filosofía del arte de Arthur Danto para el cine de vanguardia; y la programadora y curadora de cine italiana mexicana Eva Sangiorgi, quien centrará su exposición en la continua renovación del lenguaje del cine contemporáneo.

Eva Sangiorgi

Tras géneros y prácticas en el cine contemporáneo

El cine contemporáneo, en el proceso continuo de renovación de su lenguaje, se escapa a las catalogaciones de género y tipología tradicionalmente utilizadas. La ruptura con las convenciones categóricas permite dar vida a objetos filmicos cada vez más libres y abiertos. Esta tendencia se ve reflejada en los festivales, que son el espacio de investigación y experimentación en materia de cine, y tiene consecuencias también en la forma de los productos comerciales. Se explorará también a través de ejemplos concretos, las infinitas direcciones del cine de hoy y las múltiples posibilidades de su discurso.

Claire Denis

La obra de Claire Denis

Una aproximación al proceso de realización cinematográfica de Claire Denis remite a un universo de referencias y estímulos visuales de gran sofisticación en donde las texturas, el color, la composición e incluso el sonido y la música son parte de un sistema de creación artística que refleja con claridad sus diversas preocupaciones de carácter social a lo largo de su filmografía. Denis es reconocida por su proceso de *shooting fast, editing slowly*, el cual ha desarrollado a lo largo de su filmografía. En general realiza pocas tomas en el set y pasa la mayor parte del tiempo en el proceso de edición, donde crea realmente su obra. Ha trabajado con un amplio rango de géneros que van del horror como en *Trouble Every Day* (2001) y al drama de *Friday Night* (2002) y *35 Rhums* (2008).

Noël Carroll

Ontología del cine de Arthur Danto

Noël Carroll explorará la descripción que hace Arthur Danto del concepto de las imágenes en movimiento. Ubica la teoría de Danto dentro de su aproximación general a la filosofía, y delinea la relevancia de los principios filosóficos de la historia del arte según Danto en lo que se refiere a la evolución en los filmes *avant-garde*. Asimismo, Carroll analizará algunas de las implicaciones de los principios filosóficos de Danto en cuanto a la crítica del cine.

MÚSICA

Del universo inagotable de la música, se han elegido para esta edición del Coloquio a tres expertos que son referencias obligadas en el ámbito experimental y académico. David Toop, músico y crítico, experto en términos de vanguardia musical, de movimientos y fenómenos musicales emergentes; el crítico y escritor Mark Prendergast, cuya erudición musical ofrecerá un recorrido revelador por la historia de la música moderna, y José Wolff, un crítico y gestor cultural quien expondrá cuáles son los referentes de la música actual y la condición efímera del sonido en la Ciudad de México.

Entre las múltiples maneras de abordar y poner en práctica la disrupción, al incorporar otros lenguajes que realcen el sentido de cada práctica, la música y el arte visual abstracto, por ejemplo, generan nuevas estéticas que parten de la tradición pero que establecen un diálogo propio desde un enfoque que no necesariamente tienen otras disciplinas.

Acudir al canon es importante para darle claridad al fenómeno artístico, los artistas de nuestro tiempo aprovechan los recursos de otras disciplinas así como las ventajas que les brindan las herramientas electrónicas, digitales y de video, convenciones creativas más abstractas que les permiten generar una experiencia artística en donde es la disruptión la que une lenguajes en apariencia tan disímiles, dándoles un sentido comprensible y concreto.

La concepción artística y la participación de estos expositores serán, sin duda, provocadoras al complementarse con un concierto de David Toop, una de las figuras británicas más importantes de nuestro tiempo en lo que se refiere a su género.

José Wolffer

Mapa sonoro y quimérico de la Ciudad de México

Más que una reflexión sobre el trabajo crítico en sí, se abordará una muestra de un ejercicio crítico en proceso, una primera tentativa de acercamiento al mosaico sonoro de la Ciudad de México: sus músicas y ruidos, sus estruendos y susurros, su polifonía incesante. El intento resulta quimérico porque es imposible que un solo escucha, limitado por su subjetividad y su estrecha conciencia geográfica de una megalópolis, pueda ofrecer algo más que una cartografía incompleta y sesgada. Lo quimérico reside también en la naturaleza misma del sonido: su condición efímera.

David Toop

Un campo de práctica

A los 67 años de edad, a David Toop lo que le interesa es la intimidad, la resonancia, el tiempo, los materiales, la fluidez de la práctica, la naturaleza de los instrumentos sin cuerpos, la práctica de la improvisación, los formatos mediante los

cuales intercambiamos ideas y conocimiento. Su más reciente álbum *Entities Inertias Faint Beings* (2016) parte del principio de que los sonidos son entidades vivas e independientes, nacidas de la química de los pensamientos, objetos y medios digitales. “Un campo de práctica” es algo entre una conferencia, recuerdos personales y un concierto, al preguntarse a través de palabras y acciones lo que significa trabajar con el sonido, el oído, la escritura, la investigación en archivos, los medios visuales, la improvisación y la ejecución de la música.

Mark Prendergast

Encuentros fortuitos

Es toda una revelación analizar la historia de la música moderna, y observar que lo innovador de este periodo reside en como el azar es un camino que se puede seguir. Stockhausen, el gran inventor de la *música electrónica pura*, comenzó su trabajo artístico en 1951 cuando conoció a Meyer-Eppler, un físico interesado en la *música aleatoria*. Eno, el gurú más famoso del *Ambient*, utilizaría activamente el azar para crear sus álbumes como solista de los años setenta. La primera colaboración de David Sylvian y Holger Czukay, *Plight & Premonition*, en 1986, es el resultado de usar espontáneamente fragmentos de programas de radio, sonidos hallados y zumbidos orgánicos para crear un collage sonoro de otros mundos. La última obra *Bash Street* del minimalista moderno Andrew Shapiro en colaboración con Neil Gaiman, inicia como la electrónica de OMD y culmina con un trío de clarinete estilo Philip Glass. De eso trata la *New Music*: atrapar lo fortuito para crear nuevas posibilidades!

ARTES VISUALES

El arte contemporáneo no sólo concierne a los artistas sino a una serie de vínculos y relaciones donde otros agentes como el mercado, el público y los coleccionistas tienen en la actualidad una participación fundamental en el proceso de legitimación de obras y creadores en contraste con la legitimidad otorgada preminentemente por las instituciones (museísticas, académicas y culturales).

La reflexión en el Coloquio respecto a las artes visuales se da en un contexto en el que se convoca a participantes que proceden de distintas entidades como la academia, la crítica y la práctica artística y curatorial. Es en este campo de las artes, quizá, donde la disruptión genera mayor controversia adquiriendo una gran relevancia.

La artista y académica francesa Françoise Parfait aborda la naturaleza híbrida del videoarte como un territorio de circulación y transformación de imágenes, géneros y relaciones conceptuales y se plantea las posibilidades ulteriores de la práctica del videoarte. Asimismo, el filósofo español Alberto López Cuenca propone una reflexión sobre cómo generar un marco disruptivo en la investigación artística para trascender la concepción mercantilista de la obra de arte. Por su parte el crítico y curador Gerardo Mosquera aborda el fenómeno de la aparición de nuevos y diversos agentes culturales en el ámbito internacional cuya hegemonía es reconstruida en sus diferencias y no desde sus diferencias.

Como parte de las actividades artísticas del Coloquio, se presentará *Suspended Spaces: a collective project For a Poetics of Critical Territories* dirigido por Françoise Parfait, el cual propicia vínculos con otras disciplinas y creadores que participan activamente en el mundo del arte.

Alberto López Cuenca

Improductivismos e interrupciones: sobre maneras de (re)hacer la investigación artística

A partir de las nociones de ensamblaje (Bruno Latour) y conocimiento situado (Donna Haraway), se dará una perspectiva relacional para explicar la investigación artística como una intervención en los modos generales de hacer-saber. Sin forzar un marco conceptual, sugiere una manera de ligar críticamente las prácticas artísticas: ¿Cómo pueden funcionar sus productos en el capitalismo, más allá de su condición de mercancía? ¿Puede interrumpirse esa función y generarse otras relaciones en dicho proceso? Entrelazando la posición del teórico constructivista Boris Arvatov respecto al “objeto socialista” con la mencionada ontología relacional, desde Latour y Haraway, el autor señala cómo las prácticas artísticas están mediadas tecnológicamente por las condiciones capitalistas de producción -y, por tanto, cada vez más indistinguibles de otras prácticas-, sin que esto las condene necesariamente a generar valor económico. Esa posibilidad de disruptión en la investigación artística “traduce” las mediaciones tecnológicas con otros fines distintos al productivista.

Gerardo Mosquera

Internacionalización del arte: disrupciones culturales y de lenguaje

El aumento de la creación y la circulación del arte ha desarrollado más escenas artísticas globalizadas y estimulado nuevas energías locales, originando una multitud de nuevos agentes de la cultura que circulan tanto en su contexto como internacionalmente. Sin embargo, en vez de un mosaico global de prácticas artísticas diferenciadas, lo que vemos es la construcción plural de un arte internacional y un lenguaje compartido que, aun siendo hegemónicamente impuesto, se quiebra y reconstruye -desde su pluralismo- por la diversidad

de intereses, experiencias, subjetividades y culturas de sus hablantes. El desafío sería construir un arte internacional diversificado que no operara *en* sino *desde* sus diferencias. En este contexto, se analizarán los problemas actuales entre arte y cultura, y las tensiones entre la homogenización cultural y la acción opuesta de los nuevos agentes culturales. Así como la discusión de nuevas bases epistemológicas en los discursos artísticos, que van más allá del paradigma de la apropiación cultural o “antropofagia”, como lo nombra el modernismo brasileño.

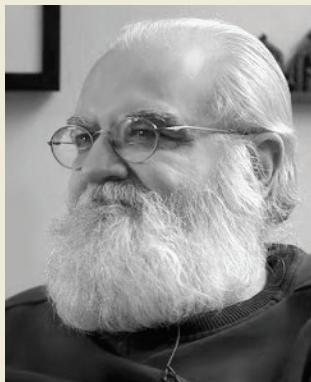
Françoise Parfait

Video: ¿Qué sigue? Otros modos y nuevos usos del video en el arte contemporáneo

El término “New Media”, usado para describir prácticas artísticas que utilizan tecnologías de comunicación y transmisión de información, cotidianamente se enriquece al incorporar nuevos dispositivos que amplían sus posibilidades de uso mediante nuevas configuraciones. Los artistas visuales siempre han mostrado curiosidad por disponer de nuevas herramientas, así como un especial interés en explorar sus límites, sea modificando las reglas, manipulando los componentes técnicos, provocando accidentes, o transgrediendo géneros y categorías a fin de generar la emergencia de nuevas formas y ampliar el ámbito crítico de los medios. Los pioneros del video por ejemplo (Dan Graham, Nam June Paik, Wolf Vostell) son analistas de televisión; son iconoclastas y a la vez creadores de formas sin precedentes en el mundo del arte de los setenta. Se hará uso de algunas obras emblemáticas de artistas contemporáneos para evaluar las formas de transgresión y ruptura que operan en las prácticas digitales actuales.

SEMLANZAS

Noël Carroll EUA



Es profesor distinguido de Filosofía en el Graduate Center of the City University of New York. Está especializado en filosofía del arte, en la que se incluye la filosofía de las imágenes en movimiento. Ha escrito más de quince libros entre los que se encuentran: *Living in an Artworld*, *Art in Three Dimensions*, *The Philosophy of Motion Pictures*, *On Criticism* y *Humour: A Very Short Introduction*. Asimismo ha sido periodista y ha escrito cinco documentales.

Arne De Boever Bélgica/EUA



Profesor de la School of Critical Studies en California Institute of the Arts, donde también dirige el programa de maestría en Estética y Política. Es autor de *States of Exception in the Contemporary Novel* (2012), *Narrative Care* (2013), y *Plastic Sovereignties* (2016), así como co-editor de *Gilbert Simondon: Being and Technology* (2012) y *The Psychopathologies of Cognitive Capitalism: Part One* (2013). Es editor de *Parrhesia: A Journal of Critical Philosophy* y de la sección de Filosofía y Teoría Crítica de *Los Angeles Review of Books*. Es miembro de boundary 2 collective y editor asesor de *Oxford Literary Review*.

Claire Denis Francia

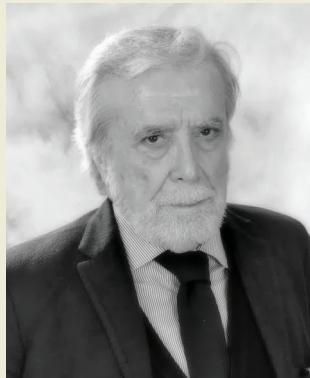
Inició su carrera como fotógrafo antes de inscribirse en el Institute des Hautes Études Cinématographiques. Trabajó como asistente de dirección con Jacques Rivette, Costa Gavras, Wim Wenders y Jim Jarmusch, entre otros. Su primer largometraje *Chocolat* (1988) fue seleccionado para competir en el Festival de Cannes. Ha realizado diez largometrajes que la han consolidado como la más importante directora francesa contemporánea.



© Camille de Chenay, Wild Bunch Photo

Giuseppe Di Giacomo Italia

Profesor titular de Estética en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Roma Sapienza y del doctorado en Filosofía e Historia de la Filosofía. Es miembro fundador y forma parte del Warranty Committee of Italian Society of Aesthetics. Pertenece también al Comité Científico de numerosas revistas especializadas. Fue Director del Museum-Laboratory of Contemporary Art. Entre sus más recientes publicaciones están *Fuori dagli schemi. Estetica e arti figurative dal Novecento a oggi* (2015), *Arte e modernità* (2015) y *Una pittura filosofica. Antoni Tàpies e l'Informale* (2016).



Alberto López Cuenca

España/México



Profesor investigador en la maestría de Estética y Arte de la BUAP y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado en medios como Afterall, ARTnews, Parse y diario ABC. Es coautor de varios libros y autor de *Los comunes digitales. Nuevas ecologías del trabajo artístico*. Ha sido profesor invitado en Columbia University en Nueva York y en Goldsmiths, University of London, así como docente en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Iberoamericana, el CNA y la Universidad de las Américas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

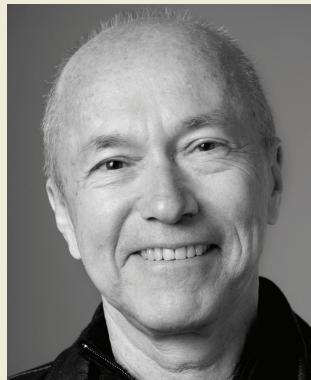
Benjamín Mayer Foulkes México



Psicoanalista y crítico que impulsa proyectos culturales, académicos y editoriales. Licenciado en Historia y maestro en Teoría Crítica por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y doctor en Filosofía por la UNAM. Director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, ha sido uno de los principales exponentes internacionales sobre la fotografía realizada por ciegos. Es consejero de la revista Fractal, del Simposio Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo, del Festival de Artes Electrónicas Transitio, de la Fundación Pedro Meyer y de la Casa del Lago.

Gerardo Mosquera Cuba

Curador, crítico y escritor independiente. Asesor de la Academia de Bellas Artes de Holanda, el MUAC de México y otras instituciones. Consejero de revistas y centros de arte internacionales. Co-fundador de la Bienal de La Habana, curador del New Museum of Contemporary Art, Nueva York, y director artístico de PHotoEspaña y de la IV Trienal Poli/Gráfica de San Juan. Autor de varios libros y centenares de textos. Ha participado en simposios, conferencias y seminarios en los cinco continentes. Ganó la Beca Guggenheim en 1990 y la AICA Argentina lo eligió como el mayor crítico latinoamericano (ex aequo con Paulo Herkenhoff).



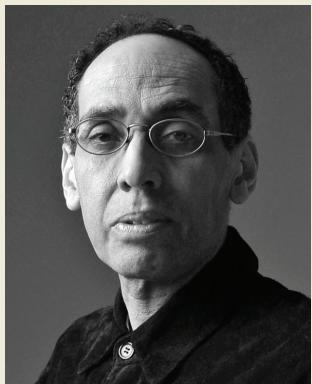
© Jorge Brantmayer

Françoise Parfait Francia

Profesora de Artes Visuales y Nuevos Medios en Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ha publicado diversos trabajos sobre videoarte y las imágenes en el tiempo y su recepción. Miembro fundador del colectivo *Suspended Spaces* (2007), plataforma de investigación en artes que abordan espacios geopolíticos heredados de la modernidad cuya historia y devenir son “inciertos”. Ha co-dirigido tres publicaciones de este proyecto: *Famagusta, Une expérience collective* y *Inachever la modernité*. Ha publicado textos acerca de artistas contemporáneos y realizado exposiciones sobre videoarte.



Mark Prendergast Irlanda



Inició su carrera como escritor de *New Music* para el *Irish Times* justo cuando empezaba a resurgir la música post-punk. Al terminar sus estudios, escribió en 1987 su primer libro titulado *Irish Rock*. Ha escrito sobre música clásica y rock para diversos medios internacionales. Su libro *Ambient Century* es la culminación de décadas de escuchar música literalmente sin prejuicios con “all gates open”. Realizó el texto para el cuadernillo del CD *Sacred Selections*, así como la investigación para una instalación sonora en la Mazzoli Gallery en Berlín. Ha sido distinguido como invitado especial en el primer festival de *Ambient Music* de EUA.

Eva Sangiorgi Italia/México

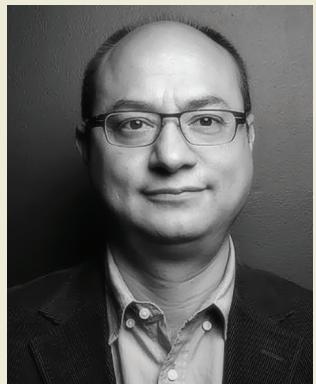


Estudió Comunicación en la Universidad de Bolonia e Historia del Arte en la UNAM. Es fundadora y directora del FICUNAM. Ha sido programadora del Festival de Cine Iberoamericano en Bolonia, del FICCO en la Ciudad de México, del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y como invitada del Werkleitz Festival Centre for Media Art de Halle, Alemania. Ha colaborado en proyectos cinematográficos de artistas como Rirkrit Tiravanija y Abraham Cruzvillegas. Actualmente produce el segundo largometraje de la cineasta Daniela Schneider.

Jesús Silva-Herzog Márquez

México

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha sido investigador invitado de la Universidad de Georgetown, del Woodrow Wilson Center for International Scholars y de la New School for Social Research. Entre sus publicaciones destacan *El antiguo régimen y la transición en México*, *Andar y ver* y *La idiotez de lo perfecto*. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y colaborador regular del periódico Reforma.



David Toop Reino Unido

Compositor, escritor, artista y curador quien ha sido considerado como “the godfather of UK sound art” por el diario The Guardian. Formó parte de The Flying Lizards y ha exhibido instalaciones sonoras en diversos países. Ha publicado seis libros el último: *Into the Maelstrom: Improvisation, Music and the Dream of Freedom* (2016). Desde su primera grabación con el sello Obscure de Brian Eno en 1975 ha completado diez álbumes como solista. Su ópera *Star-shaped Biscuit* se presentó en 2012. Ocupa la cátedra de Audio Culture and Improvisation de University of the Arts London.



José Wolffer México



Estudió piano en la Escuela Nacional de Música y tomó cursos de dirección de orquesta en el Conservatorio de Viena. Fundó el festival Radar, fue director del Festival de México y ha desarrollado proyectos para instancias como la Fonoteca Nacional, CONACULTA, Radio UNAM e IMER. Junto con Roberto Kolb editó la antología *Silvestre Revueltas: ventanas y caminos*. Ha colaborado en Letras Libres, Reforma y Pauta. Dirige la Plataforma Radar A.C. y es asesor de música y artes escénicas de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

ENGLISH VERSION

OVERVIEW

The second edition of the **Contemporary Artistic Production Colloquium** is part of Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Cultural en el Estado de Oaxaca, supported by Secretaría de Cultura Federal through ConArte, A.C. The Colloquium opens a space in which artists, thinkers, critics, and members of the cultural community and university meet in Oaxaca to have a dialogue on a topic of common interest: the disruption phenomenon inherent in various processes of artistic creation around disciplines such as aesthetic thinking, film, music and the visual arts. The dialogue is nourished and context is provided presenting artistic actions of some of the guest speakers.

The philosopher Gianni Vattimo, protagonist of the 2015 edition of this Colloquium, discussed the topic on current artistic production from what he calls the “event” of art, a conceptual disruption focusing on current manifestations of this phenomenon, and the dislocation of the modern rationalist perception, where the structure and articulation of a work respond to a rational solid process, which is synthesized in such work and in its metadiscourse.

Disruption phenomenon have been proposed as the axis of this **Contemporary Artistic Production Colloquium**, phenomena which have been referenced since the beginning of art up to the present day, and which preserves vigorous action synonymous with the *avant garde*.

The disruption upsets the *statu quo* and generates paradigm changes; it is also the case in other social environments such as the technological, political, and economic worlds; however, it is not strange to think that the tools give life to the processes for artistic creation, where disruption expresses the most critical and language scopes. By doing so amazing proposals have been achieved, which modify paradigms.

The Colloquium structure is comprised of four disciplines in which experts from theoretical and critical fields, as well as those who practice art, present papers and establish round-table discussions for specialists and for those across disciplines. Aesthetic Thinking: Arne De Boever, Giuseppe Di Giacomo, Benjamín Mayer Foulkes and Jesús Silva-Herzog Márquez; Film: Noël Carroll, Claire Denis and Eva Sangiorgi; Music: Mark Prendergast, David Toop and José Wolffer; and Visual Arts: Gerardo Mosquera, Françoise Parfait and Alberto López Cuenca. The purpose is to create an open dialogue, diverse and integrating at the same time, going beyond the limits of disciplines and serving as a guiding principle for this wide plurality of voices and experiences.

The Colloquium's program includes lectures, round-table discussions and interdisciplinary talks. Artistic activities form part of this Colloquium programme: in Cinema will be screened a Claire Denis feature film, in Visual Arts a series of video art pieces from the collective project *Suspended Spaces* will be introduced by Françoise Parfait, and in Music a concert from his more recent discography will be played by David Toop.

For educational purposes, Eva Sangiorgi, José Wolffer, and Alberto López Cuenca will offer a contemporary art appreciation workshop for a group of bilingual school teachers from different communities of Oaxaca.

It is worth mentioning that after this edition the Colloquium will continue searching for new perspectives and will migrate to a new name: **ARTICO, Contemporary Artistic Thinking and Production Colloquium.**

Juan Ayala
Director

AESTHETIC THINKING

How disruption manifests itself in the various disciplines is a very broad topic having contrasting interpretations. In the context of aesthetic thinking, for example, disruption can be approached from the hermeneutic or from the concept of language, whether it is the technical language of each discipline or the language of a more abstract concept. This approach informs the Colloquium, starting from multidisciplinarity, to dialectic and polysemic development.

In turn, the phenomenon of disruption contextualizes the work of the participants, and serves as a reference point for reflection and discussion about artistic practices and their criticism. What we seek is a dialogue that opens up a broad and relevant spectrum with regard to the proposals, not only the theoretical but the practical too.

As we know, not all art can be reduced or expressed through disruption. This is also an important point to consider in the discussion, because once again we have to ask ourselves, what is art? A question that might not have an answer, but that has been recurrent throughout the history of the thought and practice of art. So, we have a series of elements on which to examine where the work of invited thinkers and creators focuses.

This section includes great thinkers of international renown, such as the Italian Giuseppe Di Giacomo, Mexicans Jesús Silva-Herzog Márquez and Benjamín Mayer Foulkes and Belgian Arne De Boever who shall establish, from their experience, some of the parameters of the current aesthetic thinking on the production of contemporary art. For Di Giacomo, these parameters are marked by globalization and the massification of culture, while for Silva-Herzog Márquez these parameters are related to other social areas, seemingly unconnected, such as public policy. These parameters are further described by Mayer Foulkes as a social bond that unites the spheres of power, knowledge, and subjectivity. Meanwhile, for De Boever aesthetic thinking is characterized by political and economic states of exception.

Jesús Silva-Herzog Márquez

An Introduction to Disruption

The reflection on the changing paradigms in other areas of social environment, such as that for policy, generates relevant benchmarks to define analogies about what happens with disruption in the artistic practice. Octavio Paz said in a conference of 1994: "The *avant-gardes* were scattered and faded, but enriched our time with dazzling creations. They are the other side, the brilliant one of the gloomy twentieth century."

Giuseppe Di Giacomo

The Disruption of Modern and Contemporary Art

The conference proposes to concentrate on the tendencies of contemporary art and culture through the work of philosophers such as Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin and Theodor W. Adorno. It seeks to understand the direction taken by modern and contemporary artistic trends from recent decades marked by globalization and massification of the culture. Aesthetic thought proves to be central to distinguish the trances of an art completely homologated to the laws of a mass-market, to an emancipated art, able to offer an alternative to this world, and that becomes witness to the sufferings of history.

Arne De Boever

Real Disruption

"Art aims to disrupt." "Good art disrupts." Isn't it time we began to trouble art's love *affaire* with disruption, in particular when disruption has become the *mot d'ordre* of a new century characterized by political states of exception (in response to the war on terror) and economic, neoliberal imperatives to "never let a serious crisis go to waste"? To disrupt the disruption: starting from art and especially art theory's uncritical characterization of the disruptive politics of art in theologico-political terms reminiscent of Carl Schmitt's theory of sovereignty, my talk will consider Susan Sontag and Hito Steyerl's theories of the image to think about another kind of disruption that pitches what Walter Benjamin in his eighth thesis on the philosophy of history already called a "real" state of emergency against the "fake" state of emergencies that have become the new normal.

Benjamín Mayer Foulkes

Disruption Ranges

What is the nature of the disruption and what are some of its consequences? On the basis of a derived mapping of the *Four Discourses* themed by Jacques Lacan toward the year 1970, Mayer Foulkes proposes a description of six paths that disruption always travels. Related to the spheres of power, knowledge and subjectivity, these roads allow us to refer to possibilities that have current relevance in regards to policy, the university and the cultural task, possibilities among which it is included a description of the contemporary art as a social bond.

FILM

Since its origins, cinema, the youngest art, has been disruptive, not only because it records and plays, repeatedly, certain realities and fictions but also because, as Susan Sontag wrote in 1961, cinema “is in a position to loot the remaining arts, and can organize even relatively epoch-past elements in new and countless combinations [...] it is a kind of bread-art capable of using, incorporating, and virtually engulfing any other art: novel, poetry, theater, painting, sculpture, dancing, music, architecture.” More than half a century later, cinema has not only been enriched by the use of the tools of all those arts but by the great technological advances as well, which have multiplied rapidly the impact and scope of this discipline.

However, it does not matter how sophisticated are the digital processes or technology addressing or undertaking any artistic proposal, at the far end what generates the true disruption is, in itself, the language of each discipline and its ability to interact with the languages of other disciplines, generating a speech and an experience that break the *status quo*.

Thus, this artistic expression, which prevails in our days, originates in the Colloquium as a series of discussions on its nature, making a very important contribution to interpret the artistic phenomenon in general. To do this, three experts will participate in cinematography: the French director Claire Denis, who will address the disruptive process in its own filmographic work, the American philosopher Noël Carroll, who will talk about the importance of the philosophy of Arthur Danto, author of art for the *avant-garde* cinema, and the Italian programmer and curator of cinema, Eva Sangiorgi, who will focus her talk on the continuing renewal of the language of contemporary cinema.

Eva Sangiorgi

Beyond Genres and Practices in Contemporary Cinema

Contemporary cinema, in the continuing process to renew its language, escapes the gender cataloguing and typology traditionally used. The break with the categorical conventions allows us to give life to filmic objects ever more free and open. This trend is reflected in festivals, which are the space of research and experimentation in the field of cinema, and also has consequences in the form of commercial products. In her presentation Sangiorgi explores, through concrete examples, the infinite directions of current cinema and the multiple possibilities of her speech.

Claire Denis

Claire Denis' Work

An approach to the process of filmmaking by Claire Denis refers to a universe formed by references and visual stimuli of great sophistication where textures, color, composition, and even sound and music make up an artistic creation system reflecting clearly her various social concerns throughout her filmography. Denis is recognized by her process of *shooting fast, editing slowly*, which has developed along with her filmography. She generally accomplishes little shoots at the set and spends most of her time in the editing process, where she actually creates her work. Her filmography covers a wide variety of genres ranging from horror as in *Trouble Every Day* (2001) to the drama of *Friday Night* (2002), and *35 Shots of Rum* (2008).

Noël Carroll

Arthur Danto's Ontology of Cinema

In this conference Carroll explores Arthur Danto's account of the concept of moving pictures. He places Danto's theory within his general approach to Philosophy and he sketches the relevance of Danto's philosophy of Art History for developments in *avant-garde* film. Carroll also discusses some of the implications of Danto's philosophy for the criticism of the moving image.

MUSIC

From the endless universe of music, there will be three experts for this edition of the Colloquium, who are required references in the area of experimental and academic music. David Toop, musician and critic, expert in terms of *avant guard* music of trends and emerging musical phenomenon; the critic and writer Mark Prendergast, whose musical erudition will offer a revealing tour of the history of modern music; and Jose Wolffer, a critic and cultural manager who will expound on the referents of current music and the ephemeral condition of sound in Mexico City.

Among the multiple ways to approach and put into practice the disruption, in order to incorporate other languages that highlight the sense of each practice, the abstract and visual arts generate new aesthetics that depart from tradition, but establish another distinct dialogue from an approach other disciplines do not necessarily have.

To give clarity to the artistic phenomenon it is important to go to the canon, but to generate a greater impact, today artists take advantage of the freedoms that are now possible thanks not only to resources from other disciplines, but also to the benefits afforded by electronic, digital and video devices, which are creative conventions allowing them to generate an artistic experience where disruption links these apparently so dissimilar languages to give them a understandable and concrete sense.

The artistic conception and the participation of these expositors will be, without a doubt, provocative and it will be complemented by a performance of David Toop, one of the most important British figures of our time, in his genre.

José Wolffer

Sound and Fanciful Map of Mexico City

A sample of a critical work in process, a first attempt to come closer to the Mexico City sound mosaic, rather than a reflection on the critical exercise itself, is proposed: its music and noises, roars and whispers, and relentless polyphony. Any attempt at comprehension is unrealistic because it is impossible for a single listener, limited by his subjectivity and his poor geographical consciousness of a megalopolis, to have more than an incomplete and biased cartography. The chimerical part lies also in the very nature of the sound: their ephemeral condition.

David Toop

A Field of Practice

What interests Toop now, at the age of 67, after a lifetime of working in every aspect of music and sound, is intimacy, resonance, time, materials, fluidity of practice, the nature of instruments without bodies, the practice of improvisation, the formats through which we exchange ideas and knowledge. His most recent album, *Entities Inertias Faint Beings* (2016), demonstrates the principle that the sounds are living entities growing lives of their own, birthed in the chemistry of thought, objects and digital media. "Field of Practice" is somewhere between lecture, personal memoir and performance, asking questions through words and actions of what it means to work across sound, listening, writing, archival research, visual media, improvisation and performance.

Mark Prendergast

Chance Encounters

It is quite a revelation to survey the history of modern music and observe how the innovative of the period seized on *chance* as a way forward. Stockhausen, the great inventor of *pure electronic music*, started his art in 1951 when he met Meyer-Eppler, a physicist interested in *aleatory music*. Ambient's most famous guru, Eno would actively use *chance* to create his solo albums of the early 1970s. The first collaboration between David Sylvian and Holger Czukay, *Plight & Premonition* in 1986, is the result of spontaneously using radio samples, found sounds and organic drones to create an otherworldly sound collage. The Modern Minimalist Andrew Shapiro's latest *Bash Street Worlds* track, a collaboration with Neil Gaiman, begins like OMD *electronica* but culminates in a Philip Glass-like clarinet trio. That is what *New Music* is all about, seizing on *chance* to create new possibilities!

VISUAL ARTS

Contemporary art not only affects the artists but also consists of a series of relations to other agents, such as the market, the public, as well as those who collect art. These other groups play a fundamental role in the legitimizing process of art as opposed to legitimacy granted preeminently by institutions (museum, academy, and culture).

The reflections of this colloquium in respect to visual arts hope to give a context for participants who represent distinct groups, such as academics, critics, artists and curators. In this field of art, possibly where disruption creates great controversy it can also create great relevance for the genre.

The French artist Françoise Parfait, also academic, deals with the hybrid nature of video art like a territory in motion transforming images, genres, and conceptual relationships, and raises the subsequent possibilities for the practice of video art. At the same time, the Spanish philosopher Alberto López Cuenca proposes a reflection on how to generate a disruptive framework in the artistic research to go beyond the mercantilist conception of art. As for the critic and curator Gerardo Mosquera, he notes the emergent phenomenon of new and diverse cultural factors in the international sphere whose hegemony is rebuilt within their differences and not from them.

Artistic activities for the Colloquium include *Suspended Spaces: a collective project For a Poetics of Critical Territories* presented by Françoise Parfait, which encourages links to other disciplines and creators who are actively involved in the art world.

Alberto López Cuenca **Unproductive Habits and Interruptions:** **On Ways to Remake the Artistic Research**

On the basis of the notions of assembly (Bruno Latour) and the situated knowledge (Donna Haraway), López Cuenca offers a relational perspective to explain the artistic research as an intervention in the general modes of doing knowledge. Without forcing a conceptual framework, he suggests a way of linking critically the artistic practices: how can products operate in capitalism beyond the condition of goods? Can products disrupt their function and generate other relationships in this process? Interlacing the position of the constructivist theorist Boris Arvatov about the “socialist object” with the mentioned relational ontology, from Latour and Haraway, the author points out how the artistic practices are mediated technologically by the conditions of capitalist production and so

are increasingly indistinguishable from other practices- without condemning them necessarily to generate economic value. The possibility of disruption in artistic research “translates” technological mediations with purposes other than productivist.

Gerardo Mosquera

Internationalization of Art: Language and Cultural Disruptions

The increase in the creation and the circulation of art has developed more globalized artistic scenes, and stimulated new local energies, giving rise to a multitude of new culture agents that circulate both in its own context and internationally. However, instead of a global mosaic of differentiated artistic practices, what we see is the plural construction of an international art and a shared language which, although imposed through hegemony, breaks and reconstructs -from its pluralism- by the diversity of interests, experiences, subjectivities, and cultures of its speakers. The challenge would be to build a diversified international art that does not operate *in* but *from* their differences. In this context, Mosquera analyzes the current complications between art and culture, and the tension between cultural homogenization and the opposite action of the new cultural agents, and discusses new epistemological bases in the artistic speeches which go beyond the paradigm of the cultural appropriation or “cannibalism”, as appointed by the Brazilian Modernism.

Françoise Parfait

Video: What next? Some New Modes and New Uses of Video in Contemporary Art

The term “New Media”, which has been used to describe artistic practices using technologies of communication and transmission of information, is enriched every day to integrate new devices that expand their possibilities of use through new settings. Visual artists have always been curious about the use of new tools, as well as having a special interest in exploring its limits, and they have taken special care to explore the limits of these tools, even changing the rules, handling the technical components, causing accidents, or transgressing genres and categories with the purpose of creating the emergence of new forms and expanding the critical ambit of the media. The pioneers of video, for example Dan Graham, Nam June Paik, Vostell are television analysts; are iconoclasts and at the same time creators of forms unprecedented in the world of art in the 1970s. In this lecture, Françoise Parfait will use some emblematic works of contemporary artists to evaluate the forms of transgression and disruptions at play in the current digital practices.

BIOGRAPHIES

Noël Carroll USA

He is a distinguished Professor of Philosophy at the Graduate Center of the City University of New York. His specialty is the Philosophy of Art, including the philosophy of the moving image. He has written over fifteen books including *Living in an Artworld*, *Art in Three Dimensions*, *The Philosophy of Motion Pictures*, *On Criticism*, and *Humour: A Very Short Introduction*. He has also been a journalist and has written five documentaries.

Arne De Boever Belgium/USA

He teaches in the School of Critical Studies at the California Institute of the Arts, where he also directs the MA Aesthetics and Politics program. He is the author of *States of Exception in the Contemporary Novel* (2012), *Narrative Care* (2013), and *Plastic Sovereignties* (2016), as well as a co-editor of *Gilbert Simondon: Being and Technology* (2012) and *The Psychopathologies of Cognitive Capitalism: Part One* (2013). He edits *Parrhesia: A Journal of Critical Philosophy and the Critical Theory/Philosophy* section of the *Los Angeles Review of Books*.

Claire Denis France

She began her career as a photographer before enrolling at the Institut des Hautes Études Cinématographiques. After graduating in 1972, she worked as an assistant director to Jacques Rivette, Costa Gavras, Wim Wenders, Jim Jarmusch and others. Her first feature film *Chocolat* (1988) was selected for competition at the Festival de Cannes and immediately received positive reviews. Since then, she has completed ten others feature films, which have confirmed her as the most important female French director living today.

Giuseppe Di Giacomo Italy

Full Professor of Aesthetics in the Department of Philosophy at the University of Rome Sapienza and for the PhD in Philosophy and History of Philosophy. He is a charter member of the Warranty Committee of the Italian Society of Aesthetics. Professor Di Giacomo is also a member of the scientific committees for many prestigious journals. He was Director of the Museum-Laboratory of Contemporary Art. Among his most recent publications are *Fuori dagli schemi. Estetica e arti figurative dal Novecento a oggi* (2015), *Arte e modernità* (2015) and *Una pittura filosofica. Antoni Tàpies e l'Informale* (2016).

Alberto López Cuenca Spain/Mexico

López Cuenca is a Professor and Researcher in the Master of Aesthetics and Art at the BUAP, and received a PhD from the Universidad Autónoma de Madrid. He has been a contributor to the following newspapers and magazines: Afterall, ARTnews, Parse,

ABC newspaper, among others, and he has been a lecturer in different countries. He is the co-author of several books and the author of *Los comunes digitales. Nuevas ecologías del trabajo artístico*. He has been a visiting professor at Columbia University in New York and at Goldsmiths, University of London, as well as a professor at the Universidad Autónoma de Madrid, the Universidad Iberoamericana, the CNA, and the Universidad de las Américas. He is a fellow of the Sistema Nacional de Investigadores.

Benjamín Mayer Foulkes *Mexico*

He is a psychoanalyst and critic promoting cultural, academic, and publishing projects. He has a degree in History and a Master's in Critical Theory from the University of Sussex, England, and a PhD in Philosophy from UNAM. Founding Director of, 17, Instituto de Estudios Críticos. Mayer Foulkes has been one of the main international exponents of photography done by blind people; as well as a counselor to the Fractal magazine, the Simposio Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo, the Festival de Artes Electrónicas Transitio, the Fundación Pedro Meyer, and the Casa del Lago.

Gerardo Mosquera *Cuba*

He is a curator, critic, and independent writer and an advisor to the Royal Academy of Fine Arts in the Netherlands, the MUAC of Mexico, and other institutions. He is an advisor for magazines and international art centers. Mosquera is a Co-founder of The Havana Biennial, curator of the New Museum of Contemporary Art, New York, and artistic director of PhotoEspaña and the Triennial IV Poly/Graph of San Juan. He is the author of several books and hundreds of texts and has participated in symposia, conferences, and seminars on five continents. He was awarded the Guggenheim Fellowship in 1990 and the AICA Argentina chose him as the greatest Latin-American critic (ex aequo with Paulo Herkenhoff).

Françoise Parfait *France*

She is Professor of Visual Arts and New Media at the Université Paris I-Sorbonne. She has published many writings about video art and the images at the time of its reception. She is a founding member of the *Suspended Spaces* collective (2007), an arts research platform that is interested in geopolitical spaces inherited from modernity whose history and future are "uncertain". She has co authored three publications in this project *Famagusta, Une expérience collective et Inachever la modernité*.

Mark Prendergast *Ireland*

He began his career as a New Music writer for the Irish Times just as post-punk music was kicking off. He quickly graduated to authoring the world's first ever book on Irish Rock in 1987. He has written about classical and rock music for several international media. His book *Ambient Century* is the culmination of decades listening to music without prejudice, "with all gates open." He has been a jury in classical music competitions; writing the booklet for the CD *Sacred Selections*; and done extensive research and writing for a

recent Sound Art installation at the Mazzoli Gallery in Berlin. He has been honoured as a guest speaker at one of America's first Ambient music festivals.

Eva Sangiorgi *Italy/Mexico*

Sangiorgi studied Media Communications at the University of Bologna, and History of Art at the Universidad Nacional Autónoma de México. She is the founder and director of the FICUNAM. She has been a programmer for the Latin American Film Festival in Bologna; the FICCO in Mexico City, the Festival Internacional de Cine in Los Cabos, and has been a guest for the Werkleitz Festival Center for Media Art at Halle, Germany. She has been involved in film projects with artists like Rirkrit Tiravanija and Abraham Cruzvillegas. She is currently producing the second film by filmmaker Daniela Schneider.

Jesús Silva-Herzog Márquez *México*

He received a degree in law from the Universidad Nacional Autónoma de México and a Masters in Political Science from Columbia University, New York. He is a professor at the Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. He has been a visiting researcher at Georgetown University, the Woodrow Wilson Center for International Scholars, and the New School for Social Research. His publications include *El antiguo régimen y la transición en México, Andar y ver*, and *La idiotez de lo perfecto*. He is a member of the Academia Mexicana de la Lengua and he is a regular contributor to the newspaper, Reforma.

David Toop *United Kingdom*

David Toop is composer, author, artist and curator, he has been considered “the godfather of UK sound art” described by newspaper The Guardian. He participated with the Flying Lizards and exhibited sound installations in different countries. His writing includes essays, criticism, academic papers and six books, the last one: *Into the Maelstrom: Improvisation, Music and the Dream of Freedom* (2016). Since his first album, released on Brian Eno’s Obscure label in 1975, he has recorded ten solo albums. His opera *Star-shaped Biscuit* was performed as an Aldeburgh Faster than Sound project in 2012. Toop is Professor and Chair of Audio Culture and Improvisation at University of the Arts London.

José Wolffer *Mexico*

Wolffer studied piano at the Escuela Nacional de Música and took courses on orchestra conducting at the Conservatory of Vienna. He founded the festival Radar, was director of the Festival of Mexico, and has developed projects for the Fonoteca Nacional, Radio UNAM, IMER, and CONACULTA. The anthology *Silvestre Revueltas: ventanas y caminos* was edited by Wolffer and Roberto Kolb. He has written for Letras Libres, the newspaper Reforma and Pauta. He is the director of Plataforma Radar A.C., and is an adviser on music and performing arts for the Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo of the SRE.

COLOQUIO

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

Coloquio PAC



www.coloquiopac.com

Oaxaca Intercultural

 OaxacaIntercultural  OaxacaInter

www.oaxacaintercultural.org.mx

 PROTOVECKA

www.protovecka.mx

En busca de nuevas perspectivas
migramos hacia

COLOQUIO
ARTICO
PRODUCCIÓN Y PENSAMIENTO
ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO

www.coloquioartico.com