

Universidad Autónoma
del Estado de México

Muestra Internacional de Video y Cine

de la Escuela de Artes Escénicas, UAEMéx

Presenta la Muestra de
Videonarración A/R/TOGRÁFICA
de la Universidad de Granada

13 de noviembre de 2019

13:00 H | Sala de proyecciones
Escuela de Artes Escénicas

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Utopic Method

VI Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica Granada. España

Comisario/Curator:
Ángel García Roldán

Traducción/Translation:
María Trujillo Pérez

The 6th International video narrative Exhibition A/R/Tographic occur in a stage where researchers, students and artists can visualize their projects and think about narrative creation in the different context of research, creation and audio-visual learning, being possible the interchange, visibility and reflection of all of them, thanks to a collaborative program which main objective is making a community of investigation.

This sixth meeting is composed by different audio-visual projects made around the activity developed by "Master's degree from Granada's University": 'Arts, Visuals and Education', a constructive perspective in addition to Mention of Design of the Faculty of Fine Arts subject: Design, Visual culture and education, thus adding a new approach with which take charge of the research and training in documentary narratives through developed works during the course about "Audio-visual Creation for the dissemination of cultural projects" organized by Centro Mediterráneo from Granada's University.

The international exhibition is growing up, getting expand the conceptual views about the research, the creation and the audio-visual learning. In addition, it gets extend the perspectives and the focus of work around different ways to make audio-visual research. This year we have: "Video Raymi". Cusco's International Video art Show from Rawashayku Collective, Communication and Culture in Peru; "Utopia-Distopia", organized by the Oranim College from Tivon in Israel, "I International Video and Cinema Show" from the School of Performing Arts at the Autonomous University of the State of Mexico; "Graphic video essays. Sense, absurdity and spirituality" of the Faculty of Fine arts of the University of Malaga; and 'Elliptic Coordinates # 3' from the Academy of Milan Fine Arts in Italy.

Inevitably this growth makes it necessary increase the spaces and exhibition days in the different programs. For first time stages and the Collaborating Entities from Granada diversify, keeping the projection room of the Palace of the Gambia's Counts, with which it collaborates the Culture Area of Granada's Deputation, adding also

La 6ª Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica se conforma en un escenario donde investigadores, estudiantes y artistas pueden visualizar sus proyectos y reflexionar en torno a la creación narrativa en los distintos contextos de investigación, creación y aprendizaje audiovisual, haciendo posible el intercambio, la visibilización, y la reflexión de todos ellos, gracias a un programa colaborativo cuyo objetivo principal es crear una comunidad de investigación.

Esta sexta convocatoria recoge distintos proyectos audiovisuales producidos en torno a la actividad desarrollada en el Máster Universitario de la Universidad de Granada: 'Artes Visuales y Educación: una perspectiva construccionista', y en la asignatura de la Mención de Diseño de la Facultad de Bellas Artes: 'Diseño, Cultura Visual y Educación', incorporando un nuevo enfoque para atender la investigación y formación en narrativas documentales con los trabajos desarrollados durante el curso de 'Creación Audiovisual para la difusión de Proyectos Culturales' organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.

La muestra internacional crece, y no solo ampliando los horizontes conceptuales de la investigación, la creación y el aprendizaje audiovisual. Además, lo hace aumentando las perspectivas y enfoques de trabajo en torno a los distintas formas

de hacer investigación audiovisual. Este año contamos con: 'Video Raymi. Muestra Internacional de Videoarte del Cusco' del Colectivo Ruwashayku, Comunicación y Cultura en Perú; 'Utopía-Distopía' organizada por el Oranim College de Tivon en Israel; 'I Muestra Internacional de Video y Cine' de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México; 'Ensayos Videográficos. Sentido, Absurdo y Espiritualidad' de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga; y 'Elliptic Coordinates #3' de la Academia de Bellas Artes de Milán en Italia.

Dicho crecimiento conlleva, como no podría ser de otra manera, el aumento de los espacios y las jornadas de exhibición de los distintos programas. Por primera vez se diversifican los escenarios y las entidades colaboradoras de la muestra en la ciudad de Granada, manteniendo la sala de proyecciones del Palacio de los Condes de Gabia, con la que colabora el Área de Cultura de la Diputación de Granada y sumando las salas de proyección de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y de la Residencia Universitaria de la Corrala de Santiago, ambas pertenecientes a la Universidad de Granada.

Además, este año la 'Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica' presenta un buen número de creaciones que recorren el amplio contexto del audiovisual contemporáneo (videoarte,

spaces like projection rooms of the foundation Arab of high Studies and of the university residence of the Santiago's Corrala, Both belonging to the University of Granada. Furthermore, this year the "International Video narrative Exhibition A/R/Tographic" presents a lot of number of contemporary audio-visual creations (video art, documentary, short fiction, video-records, video performance, etc...) We mustn't forget our graphic art's point of view: they are investigative audio-visual essays as soon as they are created or written - making reference to Alexander Astruc in "La Caméra Stylo", (1948) — They try to figure out through their temporary extension questions linked to society— like human territory —and the art— like utopic space to identify the transcendent-. They are urgent questions about identity, history, nature and the urban; bringing new perspectives from the consideration of the instant and its registration.

The constructions made around the Master's degree in Visual arts and education at the University of Granada, means a group of exercises based on video essay which link to students with necessary stuffs to understand the structures and narrative dynamics that govern audio-visual language. In this way, the Re-Assembly projects are a fundamental help, they are based on creatives strategies about "footage found" and they suppose the last exercise what we have to face from collectors view: a collector of pictures, concerns and coincidences what it helps us to discover the limit of time and the appropriate content of own images. This experience helps to make aware of the audio-visual like one kind of essay: a dialogue where the message is in the time and its acts, where each photogram and its ability to relate are connected at the same time as well.

Similarly, we keep pedagogical interest in all those experiences what is able to offer different ways to make collectives discourse since audio-visual action. In the same way, one of the most interesting instruments for audio-visual learning is the proposals linked to the provocation of collective experiences that serve as a point of view to build audio-visual structures through the own subject. Traditionally the audio-visual world

documental, cortometrajes de ficción, video-registros, video-performance, etc), sin olvidarnos, por ello, que desde el punto de vista a/r/tográfico, nuestro enfoque: son ensayos audiovisuales indagatorios, en cuanto son creadas o escritas —haciendo alusión a Alexander Astruc en ‘La Caméra Stylo’, (1948)—, con el fin de averiguar a través de su extensión temporal cuestiones vinculadas con lo social —como territorio humano— y el arte —como espacio utópico para la identificación de lo trascendente—. Son piezas, en las que se plantean cuestiones urgentes sobre la identidad, la historia, la naturaleza y lo urbano; aportando nuevas perspectivas desde la consideración del instante y su registro.

Las construcciones realizadas en torno al Máster Universitario de Artes Visuales y Educación de la Universidad de Granada, suponen un conjunto de ejercicios basados en el videoensayo, que acercan a los estudiantes a las cuestiones necesarias para entender las estructuras y dinámicas narrativas que rigen el lenguaje audiovisual. En este sentido son un aporte fundamental los proyectos de Re-ensamblaje, basados en estrategias creativas sobre metraje encontrado o ‘found footage’ y que suponen el último ejercicio al que nos enfrentamos desde la mirada libre del coleccionista: un coleccionista de imágenes, inquietudes y encuentros fortuitos que descubre los límites del tiempo y el contenido de la propias imágenes apropiadas. Con esta

experiencia cada autor racionaliza, y hace suyo, el audiovisual como una forma de ensayo: un diálogo en el que el mensaje reside en el tiempo y sus acciones, en cada fotograma y su relacionabilidad con el siguiente, así como en su conjunto.

De igual forma, mantenemos un interés pedagógico por todas aquellas experiencias que pueden ofrecer maneras de generar discursos colectivos a partir de la acción audiovisual. En esta línea, uno de los instrumentos probablemente más interesantes para la puesta en práctica del aprendizaje audiovisual, sea las propuestas relacionadas con la provocación de experiencias colectivas que sirvan como punto de partida para construir estructuras audiovisuales a través de la propia sugerencia. Tradicionalmente el mundo audiovisual se ha nutrido del texto-palabra, restándole protagonismo a la propia imagen. La cultura audiovisual fundamentalmente se construye sobre este fenómeno: la imagen queda subyugada a la palabra y cuando esta aparece sola, sin texto, creemos entrar en una desconcertante zona de desprotección que nos obliga a situarnos en la incomodidad de la interpretación y por tanto de la reflexión. Cabría preguntarse: ¿Somos buenos intérpretes?. En este sentido, nuestra línea de trabajo se detiene en aquellos recorridos que permitan generar discursos a través de la interacción del

has been feed by the text - word, removing some light from the image itself. Basically, the audio-visual culture is made over this phenomenon: the picture is dominated to the word and when it appears without text, we start to think to have arrive to unknowledge and unprotected zone which force us to stay in uncomfortable interpretation and reflexion at the same time. We should ask ourselves if we are good interpreters. In this sense, our way to work stops in those tours that allow to make a discourse through the interaction of the environment with the reality, and in this moment it arise experiences like "Apnea Project" (2019) - experience based on one provocative video and video performance - or "PrensArt" (2019), from confrontations between the reality and the individual who stay in the context of provocation. These projects help to achieve two fundamental goals: On the one hand, bringing the audio-visual contemporaneous to our students and on the other hand take contact with the environment, helping to enjoy the experience the possibilities of the language in first person. That's why we've decided to make a category with this type of instruments and audio-visual productions a/r/tographics —based on video essay— hat we call A/R/Tographic Films: A set of movies and audio-visual projects made in a laboratory where it was made The international Exhibition of Video narration A/R/To graphic "Utopic Method", which means that be able to include another spaces and projects linked to a/r/t ographic audio-visual investigations.

This year we can enjoy new experiences in the Audio-visual A/R/Tography, especially in section New A/R/Tographic of the sample with the piece by Angela Barrera and Carmen Martínez "La Cápsula 1" (2019); one research that makes to us in the territory of participatory narrative creation by means of the creation of linked narrative structures. Definitely one of main research to develop in the next few years.

Thanks to this approach, we can add the audio-visual projects done in the course "Audio-visual Creation for the dissemination of cultural projects" made at Centro Mediterráneo. A formative experience on the documentary genre which

medio con la realidad y en ese camino surgen experiencias como 'Apnea project' (2019) —experiencia basada en la video-provocación y la video-performance—, o 'PrensArt' (2019), a partir de confrontaciones entre la realidad y el individuo que se promueven en el contexto de la provocación —video-elicitation—. Proyectos que aportan alcanzar dos objetivos fundamentales: por un lado, acercar a nuestros estudiantes al audiovisual contemporáneo, y por otro, tomar contacto con el medio, experimentando en primera persona las posibilidades del lenguaje. Por ello, hemos planteado señalar, como una categoría que agrupe este tipo de instrumentos y producciones audiovisuales a/r/tográficas —basadas en el video-ensayo—, lo que denominamos como *A/R/Tography Films*: una conjunto de películas y proyectos audiovisuales producidos en el laboratorio en el que se convierte la Muestra Internacional de Videonarración A/R/Tográfica 'Utopic Method', denominación que puede extenderse a otros espacios y proyectos vinculados de la investigación audiovisual a/r/tográfica.

Este año podemos disfrutar de nuevas experiencias en el territorio de la A/R/Tografía Audiovisual, especialmente las destacadas en el apartado *New A/r/tography* de la muestra con la pieza realizada por Ángela Barrera y Carmen Martínez 'La cápsula 1/-' (2019); una investigación que nos introduce en el territorio de la creación narrativa

participativa a través de la creación de estructuras narrativas enlazadas. Sin duda, una línea de investigación a desarrollar en los próximos años.

Con este enfoque se suman los proyectos audiovisuales realizados durante el curso del Centro Mediterráneo, 'Creación Audiovisual para la difusión de proyectos Culturales'. Una experiencia formativa sobre el género documental que promueve un conjunto de reflexiones a partir de distintas estrategias de creación en torno al ensayo fílmico. Como idea y estructura de trabajo en el campo audiovisual, el Documental quizás sea uno de los géneros cinematográficos más ligados a la A/R/tografía, en cuanto que ha de verse como una forma de indagación artística cuyo objetivo principal es el divulgativo y que a menudo incorpora datos y elementos de interés sobre cómo es construida la propia narración. Por ello, este año la Muestra incluye, además de las del mencionado curso, algunas producciones documentales de enorme interés, como: 'Namuy nupiro' (2017), de José Antonio Dorado, o las aportaciones de la selección comisariada por Shurik Vieyra de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de México.

Son relevantes, además, en esta sexta convocatoria, las selecciones comisariales de Yael Guilat —del Oranim College de Israel—, con obras inmersas en procesos A/R/tográficos y que nos

promotes a lot of questions and reflexions from different strategies of creation around film essay. If we think of a global and structural idea of work in the audio-visual field, the Documentary can be one of the most related to the graphic cinema and it must be seen as an artistic which add interesting data and elements about how it is built the own narration. For this reason, this year the exhibition includes some very interesting documentary productions like: "Namuy nupiro" (2017), by Jose Antonio Dorado, or contributions made by Shuric Vieyra from the School of Performing Arts of the Autonomous University of Mexico.

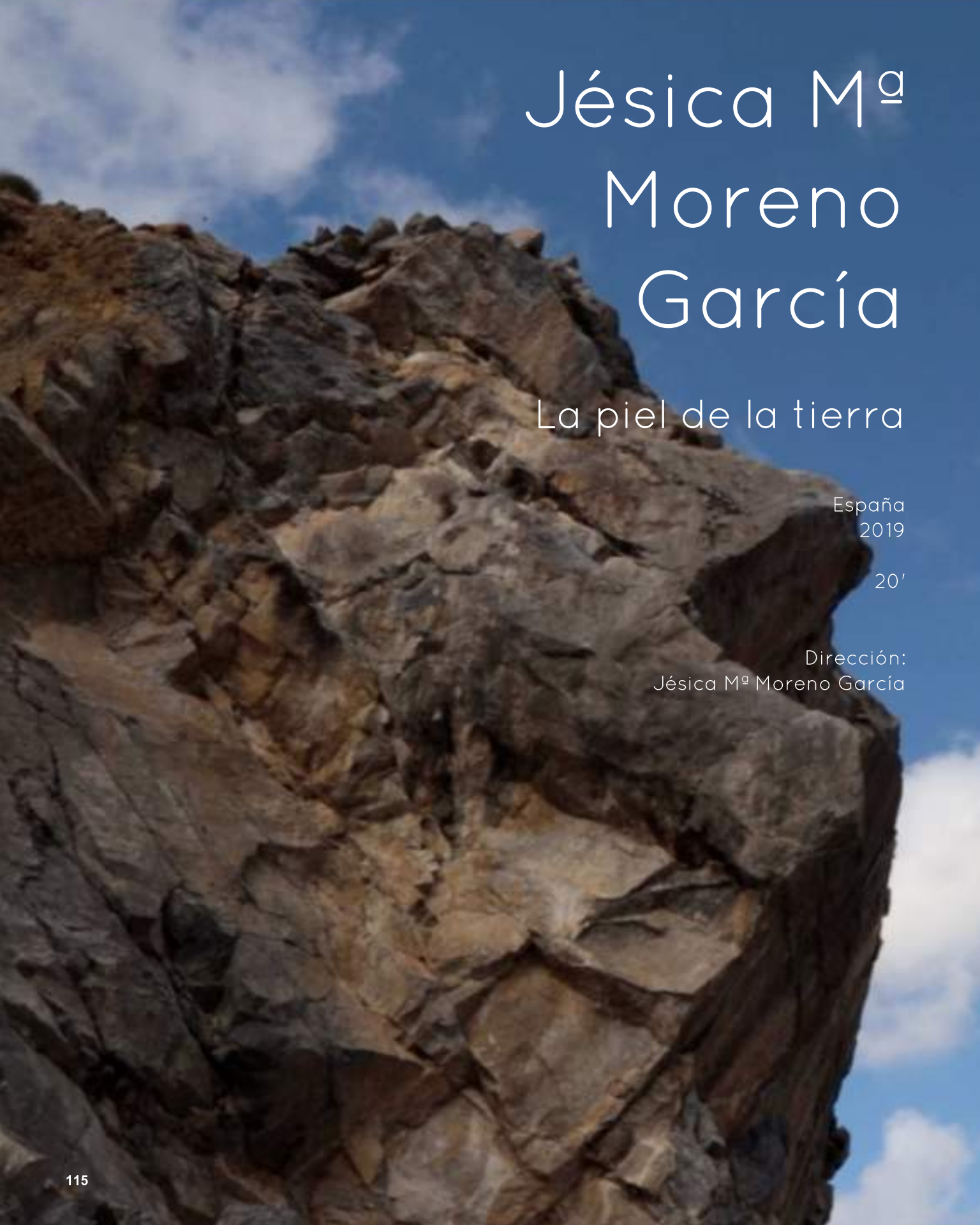
In this sixth meeting, the works such as the curatorial selections of Yael Guilat —Of Israel's Oranim College— are relevant due to their immersion in A/R/Tography process that bring us closer to related issues about identity, collective memory, and territory; as well as Bruno Muzzolini —From Accademia di Belle Arti di Milano— and Eugenio Rivas Herencia —from The Faculty of Fine Arts of Malaga— approach us at the territory of audio-visual research in the field of fine arts. In that selections we can find works showing different narrative strategies to develop dialectics revealing about the record, the identity, the trivial culture, the mystical, Myths, Territory, visual poetry, experiment and new technologies

To end, highlight the monographs entitled 'Sonora' and 'Videografías': Territories and Limits' dedicated to artists and teachers, Manuel Pérez Valero —Sr. Silicona and Manolo Silicona from Collective Enhorabuena— and Bruno Muzzolini who next to Marco A. Moscoso Velarde's selection get us closer to the artistic creation and video art in their most pure side. Trajectories built by audio - visual language and way to creation as a reflexive process.

acercan a cuestiones relacionadas con la identidad, la memoria colectiva y el territorio; así como las de Bruno Muzzolini —de la Accademia di Belle Arti di Milano—, y Eugenio Rivas Herencia —de la Facultad de Bellas Artes de Málaga—, con las que nos acercamos al territorio de la investigación audiovisual en el ámbito de las Bellas Artes. En estas selecciones encontramos obras que plantean distintas estrategias narrativas para desarrollar dialécticas reveladoras sobre el registro, la identidad, la cultura trivial, lo místico, los mitos, el territorio, la poesía visual, el experimento y las nuevas tecnologías.

Para concluir, destacar los monográficos titulados 'Sonora' y 'Videografías: Territorios y Límites' dedicados a los investigadores, artistas y docentes, Manuel Pérez Valero —Sr. Silicona y Manolo Silicona del colectivo Enhorabuena— y Bruno Muzzolini, que junto con la selección de Marco A. Moscoso Velarde de Video Raymi nos acercan a la creación artística y al videoarte, en esencia. Trayectorias que se construyen a partir del lenguaje audiovisual como forma de creación y como proceso reflexivo.

Jésica Mª Moreno García

La piel de la tierra

España
2019

20'

Dirección:
Jésica Mª Moreno García

Pepe, a stonemason from a well-known andalusian Village, tells the most importante moments of his life working as a stonemason, the inert and silence comes to become the wisdom of a Man Who knows the scrape of the earth

Pepe, un cantero de una conocida localiad andaluza, relata los momentos más importantes de su vida en el oficio de picapedrero. El material inerte y silencioso de la montaña, se convierte en la sabiduría de un hombre que conoce bien la piel de la tierra.

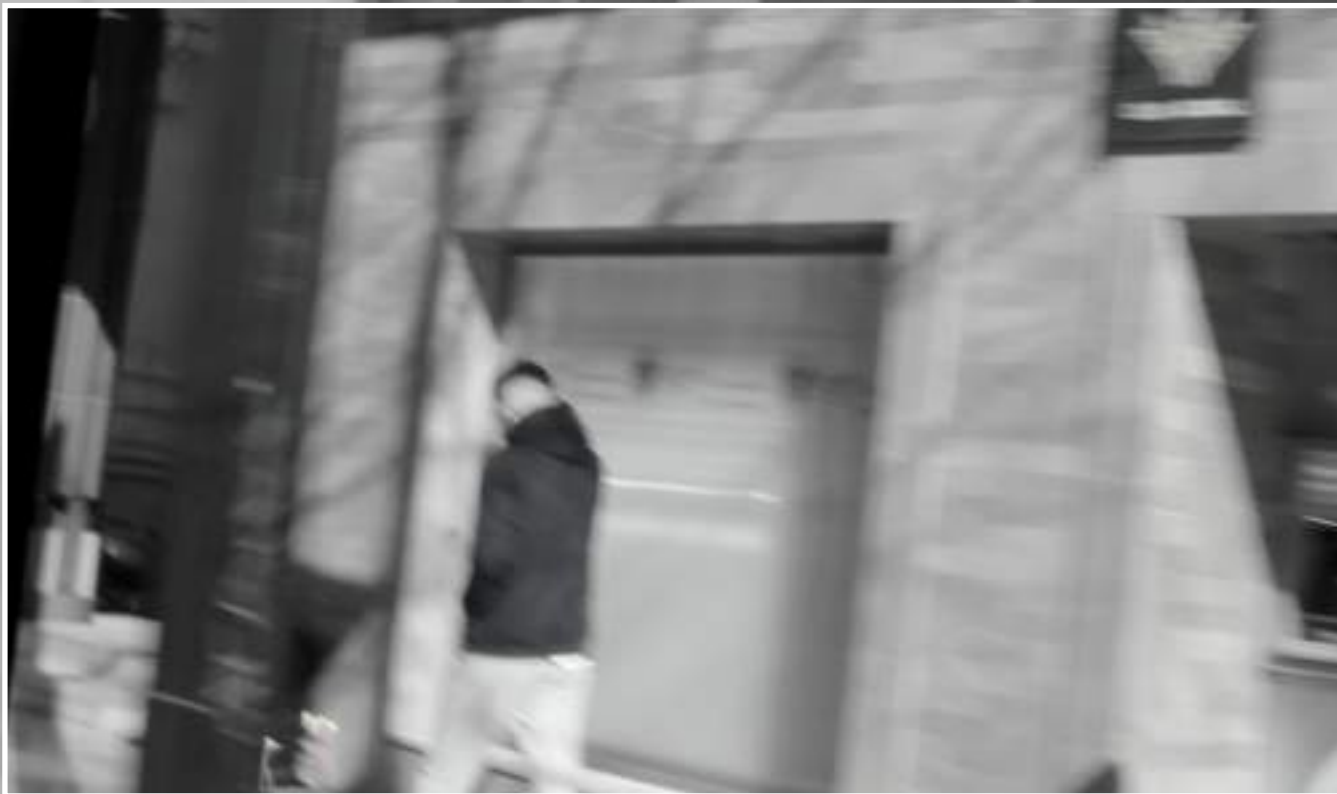
Jesús García Roldán

Desgranando

España
2019

19'

Dirección:
Jesús García Roldán

The vision of music in the city of Granada has always been told from an almost purely promotional objective. In this documentary, multiple visions and comments have been taken into account by interviewees, who belong to the world of music, from a peculiar and distended interviews with producers, teachers, musicians, musicologists students, and "bar owners", who contribute with their critical vision more to music, voice

Siempre se ha contado la visión de la música en la ciudad de Granada desde un objetivo casi meramente promocional. En este documental se ha tenido en valor múltiples visiones y comentarios de entrevistados, que pertenecen al mundo de la música, desde unas peculiares y distendidas entrevistas a productores, profesores, músicos, estudiantes de musicología y empresarios de hostelería, que aportan con su visión crítica algo más a la música, voz.

Laura Dafne

El Zenete

España
2019

20'

Dirección:
Laura López Sánchez

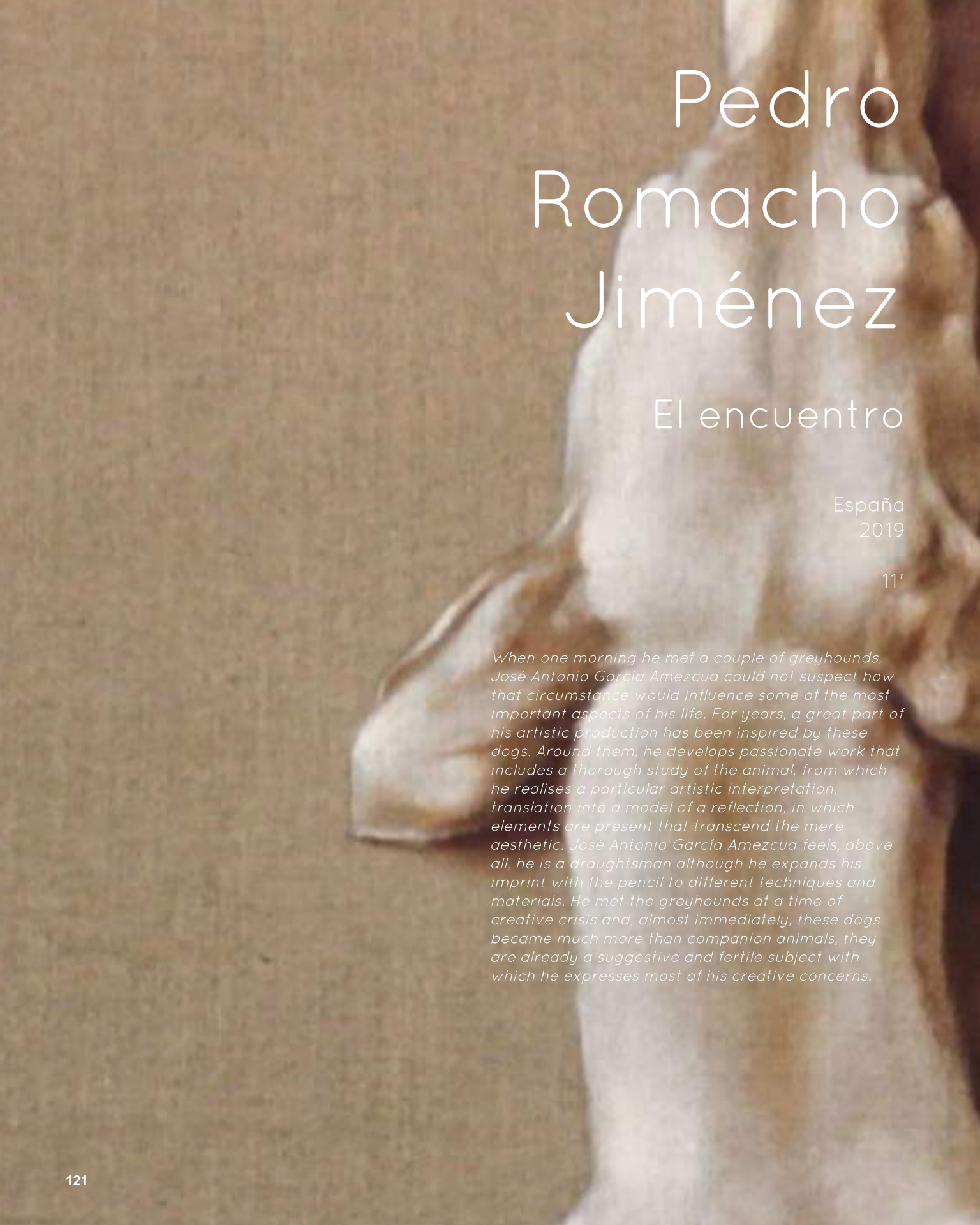

The artist and the stage performance as a way of life. Rodrigo Aragón (Rolando Rondinelli) person and actor, gives a dialogue of honesty in the search of the invisible to make it visible, through self-management as a philosophy of life. Creation of reflective plays and a unique, authentic and free space, El Zenete. Come and see.

El artista y la interpretación escénica como forma de vida. Rodrigo Aragón (Rolando Rondinelli) persona y actor, regala un diálogo de honestidad en la búsqueda de lo invisible para hacerlo visible, a través de la autogestión como filosofía de vida. Creación de obras teatrales reflexivas y un espacio único, auténtico y libre, El Zenete. Pasen y vean

Pedro Romacho Jiménez

El encuentro

España
2019

11'

When one morning he met a couple of greyhounds, José Antonio García Amezcua could not suspect how that circumstance would influence some of the most important aspects of his life. For years, a great part of his artistic production has been inspired by these dogs. Around them, he develops passionate work that includes a thorough study of the animal, from which he realises a particular artistic interpretation, translation into a model of a reflection, in which elements are present that transcend the mere aesthetic. José Antonio García Amezcua feels, above all, he is a draughtsman although he expands his imprint with the pencil to different techniques and materials. He met the greyhounds at a time of creative crisis and, almost immediately, these dogs became much more than companion animals, they are already a suggestive and fertile subject with which he expresses most of his creative concerns.

Cuando una mañana se cruzó con una pareja de Galgos, José Antonio García Amezcua no podía sospechar cómo esa circunstancia influiría en algunos de los aspectos más importantes de su vida. Desde hace años gran parte de su producción artística se inspira en estos perros. En torno a ellos desarrolla un trabajo apasionado que comprende un minucioso estudio del animal a partir del que realiza una particular interpretación artística, traslación plástica de una reflexión en la que están presentes elementos que trascienden lo meramente estético. José Antonio García Amezcua se siente sobre todo dibujante, aunque expande su impronta con el lápiz a técnicas y materiales diversos. Se encontró con los Galgos en un momento de crisis creativa y, casi de inmediato, estos perros se convirtieron en mucho más que animales

cercanos; ya son materia sugestiva y fértil con la que expresa la mayoría de sus inquietudes creativas.

A close-up photograph of two brown cockroaches positioned on a metal stand against a solid blue background. The cockroach on the left is facing the viewer, while the one on the right is seen from the side. The metal stand has a vertical pole and some horizontal bars. The lighting is bright, highlighting the texture of the cockroaches' bodies.

Sofía Pérez de Rosas Toro

Bug Me

España
2019

3' 08"

Due to the fervently and devotion demonstrated by fellow followers of the Holy Scriptures in any abrahamic religions, we could understand that if we do not eat insects usually and neither mollusc or shellfish eating has been labeled as a sin, is just due to a small misleading of biblical content's omission. "Bug Me" intends to give visibility to those passages appealing to judeo-christian morality, and reinforcing it with scientific, nutritional and even economic data. This way, rationalism and creationism live together in perfect harmony to suggest an even greener, more nutritious and sustainable diet than veganism; insecticism. Appropriationism as a creative technique, borrowing images from YouTube channels with considerable public and popularity (as it happens with BuzzFeed) is a clear message stating that revolution has begun.

Debido al fervor y devoción con la que se siguen las sagradas escrituras en las religiones abrahamicas, se sobreentiende que si no comemos insectos de manera habitual y no se ha calificado como pecado la ingesta de moluscos y crustáceos en la población católica cristiana, es por un simple despiste de omisión de contenido bíblico. "Bug Me" pretende visibilizar estos pasajes apelando a la moral judeo-cristiana, y reforzándolos con datos científicos, nutricionales y económicos. De este modo, racionalismo y creacionismo conviven en perfecta armonía para proponer un futuro alimentario sostenible, aún más verde y beneficioso para el consumidor que el propio veganismo; el insecticismo. El apropiacionismo como técnica creativa, tomando imágenes de canales con un público y popularidad considerable en YouTube (como sucede con *Buzzfeed*) es un claro mensaje de que la revolución ya ha comenzado.

Escuela de Artes Escénicas
UAEMex. Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, MÉXICO

I Muestra Internacional de Vídeo y Cine de la Escuela de Artes Escénicas. UAEMex Toluca. México

Comisario/Curator:
Shurik Vieyra

In order to amplify horizons and to achieve a bigger reach for the audiovisuals works, the Scenic Arts School has organized the I Muestra de video y cine, which pretends the exchange and exhibition of the documental videos from this school and the 6ª Muestra internacional de videonarración A/R/Tográfica' from the University of Granada. This event will take place during the last week of May in the present year, in the principal forum of our school, in the city of Toluca, Mexico.

For this first edition, have been considerate the cinematographic works in the genre of documental, produced by the students of this school, which are a reflection of different social problematics, that affects directly to the people of the city of Toluca, and need to be visualized as a pertinent subject of analysis and discussion, with the hope that can generate a reflection in the spectators.

The subject of this year in the event in the University of Granada, entitled "Utopic Method", explores the possibility of thinking in the utopic since different spaces of representation, physics or imaginaries, concretes or abstracts. It's in there where we can include the documentary works of the Scenic Arts School as a way to think in the "ideal" of different topics and situations happening in our social context from the city of Toluca, Mexico.

The first of our documentaries, "Desplazados", explores the problem of illegal immigration from several Centro American countries into our country and narrated from the very voice of some migrants, who give testimony of the journey, full of obstacles, violence and discrimination, started under the only expectation of getting a more dignified lifestyle, in contrast with those offered by their home lands. This work presents a perspective from a more human side in contrast with the more official or statistical approach, to be able to see that problem as a phenomenon that includes people in hostiles environments, lacking of very basic needs like safety or social justice. Maybe in a utopic world, we would stop watching our differences between us and focus on the fact that we are all citizens of the world, instead of invaders.

The second work "De mi boca" approaches the thematic of genre, counting with a woman as a protagonist,

Con el objetivo de ampliar horizontes y lograr un mayor alcance para los trabajos audiovisuales, la Escuela de Artes Escénicas ha organizado la I Muestra de video y cine, por medio de la cual se pretende el intercambio y exhibición de los videos documentales de ésta escuela y la 6ª muestra internacional de videonarración A/R/Tográfica de la Universidad de Granada. Este evento tendrá lugar durante la última semana de mayo del presente año, en el auditorio principal de nuestra escuela, en la ciudad de Toluca, México.

Para esta primera edición se han considerado los trabajos cinematográficos en la modalidad de documental, realizados por los alumnos de ésta escuela, los cuales son un reflejo de distintas problemáticas que afectan directamente a la gente de la ciudad de Toluca, las cuales necesitan ser visibilizadas como un tema pertinente de análisis y discusión, con la esperanza de que pueda generar una reflexión en sus espectadores.

Por otro lado, la organización de este evento permite a los alumnos, pertenecientes a distintos semestres de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos, poder exhibir sus proyectos producidos como parte de su formación profesional en espacios distintos, lo cual exige una mayor responsabilidad y compromiso tanto en la calidad de la realización como en el discurso implícito, buscando así una experiencia que enriquece su

preparación y suma a su carrera.

La temática de este año en la muestra de la Universidad de Granada titulada “Utopy Method” explora la posibilidad de pensar en la utopía dentro de diferentes espacios de representación, físicos o imaginarios, concretos o abstractos. Es ahí donde podemos incluir los trabajos documentales de la Escuela de Artes Escénicas como una forma de pensar en el *deber ser* de un abanico amplio de temas y situaciones presentes en nuestro contexto social desde la ciudad de Toluca, México.

El primero de nuestros documentales, “Desplazados” explora la problemática de la migración ilegal desde varios países de Centroamérica hacia nuestro país y contado de viva voz por los algunos migrantes, quienes dan testimonio del viaje, lleno de obstáculos, violencia y discriminación, emprendido bajo la única idea de poder obtener un modo de vida más digno al que ofrecen sus lugares de origen. Este trabajo presenta una perspectiva desde un ángulo un tanto más humano, en contraparte con el enfoque de estadísticas o discursos oficiales, para poder acercarnos a la problemática como un fenómeno que incluye personas en contextos hostiles, carentes de muchas necesidades básicas como la seguridad o la justicia social. En un mundo utópico quizás dejaríamos de ver las diferencias en los demás y veríamos que todos somos ciudadanos

who is the only female member of a mariachi band, in the leading voice. In her testimony, tells how has been her way in an environment where predominates the presence of men. Besides considers a topic that has been in the social agenda in different parts of the world an can be considerate one more representation of the ideal equality model for which people are fighting for, and speaks from a very local context of this city and a Mexican symbol like the mariachi is.

Other work speaks about the social justice in a case that has impacted and generated impotence to a whole sector of our city. It's "Un número más" which narrates the assassination of a Mexican young man in hands of another with more influential connections and social position, who walks free even when evidence of his culpability and witnesses existed, demonstrating a corrupt system and impunity of our institutions to guaranteed the safety and justice of our citizens. This case went public and generated much expectation bringing to light the desire to live in a place where laws give justice, which sadly, seems utopic.

The last of the short films explains the situation lived by a group of paramedics from the city, who have to deal with a series of extreme situations with the intention of saving lives in cases of emergency. As spectators, we go along with this group in a couple of nights where they have to act with professionalism and immediacy during car crashes while they describe their process of actions and protocols in which, once again, in an utopic world, they would have the necessary tools to affront these situations with better preparation.

With this, the Scenic Arts School, pretends to present a series of cinematographic works that include a series of social topics that can generate some information and empathy, being able to contribute to the generation of a society more close to lifestyles taken as ideals and a context referred as utopic, and that's exactly how the bridges to an improvement are built; with constant work and staring at the perfect world, the perfect city, our perfect people. Working together with the muestra de videonacción Utopic Method, we can create visibility and be one step closer, one step at the time, from the collective utopia, where we focus our efforts.

del mundo, en vez de invasores.

El segundo trabajo “De mi boca” aborda la temática de género, al contar como protagonista a una mujer como único miembro de una banda de mariachi, siendo la voz principal. En su testimonio cuenta el cómo ha sido su camino en un ambiente donde predomina la presencia de hombres. Toca además un asunto que pertenece a la agenda social en distintas partes del mundo y puede considerarse una representación más del ideal de equidad por el que se está luchando desde diferentes frentes y lo hace además desde un enfoque muy local de la ciudad y un símbolo de esta cultura como lo es la música de mariachi.

Otro de los trabajos habla sobre la justicia social en un caso que impactó y llenó de impotencia a un sector de nuestra ciudad. Se trata de “Un número más” el cual relata el asesinato de un joven mexicano a manos de una persona con cierta influencia y posición social, el cual es dejado en libertad aun cuando se contaba con testigos y evidencias de su responsabilidad, lo cual refleja el sistema de corrupción e impunidad por parte de nuestras autoridades gubernamentales para garantizar la seguridad y justicia de nuestros ciudadanos. El caso se hizo público y generó gran expectativa, sacando a la luz el deseo de vivir en un contexto donde se hagan valer las leyes y que hasta ahora parece tristemente utópico.

El último de los cortometrajes nos expone la situación vivida por un grupo de paramédicos de la ciudad, los cuales tienen que lidiar con una serie de situaciones extremas con la intención de salvar vidas en casos de emergencia. Como espectadores acompañamos a este grupo en un par de noches donde deben actuar con profesionalismo e inmediatez ante accidentes automovilísticos y nos narran su proceso de acción, el cual, de nuevo, en un mundo ideal, tendría las herramientas necesarias para hacer frente a este tipo de situaciones con una mejor preparación.

Con esto, la Escuela de Artes Escénicas, pretende presentar trabajos cinematográficos que se ajusten a una serie de temáticas que puedan generar una respuesta informativa y empática para poder contribuir a la generación de una sociedad que se acerque a modos de vida entendidos como los *ideales* y de esta forma aproximarnos a un contexto visto como utópico, pero que es justamente así como se construyen los caminos hacia una mejoría; con el trabajo constante y la vista fija en el *deber ser* de nuestro mundo, de nuestra ciudad, de nuestras personas. Uniendo esfuerzos con la muestra de videonacción Utopy Method, se pueden hacer visibles y estar, un paso más cerca, un paso a la vez, de la utopía colectiva a la que encaminamos nuestros esfuerzos.

Angélica Garrido

Recapture

México
2017

10'44"

Dirección: Angélica Garrido
Producción: Alexis Lizárraga

RECAPTARE narrates the experiences, feelings and reflections of the paramedics in the Emergency Service of the Mexico State. Through different characters, we get a look into the everydayness of a paramedic and all the implications that brings the work in the people's rescue. This way it can be seen how at the end of the day they deal with it. The documentary tries to show the hard task of different activities in the work of the paramedics, such as being the messengers of bad news to the relatives of the victims or the timely rescue of people involved in any kind of accidents, while at the same time, they must keep a position of tranquility y professionalism leaving the feelings and personal reactions apart.

RECAPTARE narra las vivencias, sentimientos y reflexiones de los paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México. A través de diferentes personajes, se nos da una mirada hacia el día a día de un paramédico y todas las implicaciones que conlleva trabajar en el rescate de personas. De esta manera se logra proyectar el cómo al final del día logran lidiar con todo ello. El documental intenta mostrar la difícil tarea de diferentes actividades en la labor de un paramédico, tales como ser los portadores de malas noticias para los familiares de las víctimas o el rescate oportuno de personas involucradas en accidentes de diferentes tipos mientras al mismo tiempo, se debe mantener una postura de tranquilidad y profesionalismo dejando aparte los sentimientos y reacciones personales que se llegan a presentar.

Jarumi Gutiérrez

Desplazados

México
2018

17'

Dirección: Jarumi Gutiérrez
Producción: Sharon Velázquez

Through migrants sight, we will find the impact their lives have had due to the lack of opportunities in their countries, also, what they have left behind in pursuing a better life quality putting themselves into lots of risks outside their country, such as discrimination, violence, harassment, abuses and even death, provided in our world we live to work they suffer social and employment inequality.

Based on their testimonies, this documentary expects not only different stories to be told, including their ups and downs, but their heartstrings be opened to know their fears and motivations. Likewise, their stories in this film are exposed in a manner of reflection, since people tend to judge without knowing what is really happening and in order to improve as society, we need to know what others are going through, sometimes they can be very tough.

A través de la mirada de los migrantes averiguaremos el impacto que sus vidas han tenido debido a la falta de oportunidades en sus países, las situaciones que han dejado atrás para lograr obtener una mejor calidad de vida teniendo que exponerse a riesgos fuera de su país, tales como la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso y hasta la muerte, pues en un mundo que solo valora el trabajo, obtienen como consecuencia la desigualdad social y laboral.

Con base en los testimonios de los propios migrantes, se busca no sólo que nos cuenten una historia con sus altas y bajas, sino que nos abran parte de su corazón con sus miedos y motivaciones. De la misma manera se exponen estas historias como objeto de reflexión pues muchas veces juzgamos sin conocer y para que podamos

mejorar como sociedad, hay que conocer por lo que sucede a otros, que en muchas ocasiones, son situaciones que no nos imaginamos.

Aimeé Soto

Un número más

México
2016

13'44"

Dirección: Aimeé Soto
Producción: Johana García

Miguel Angel Martínez Medina, father of Angelo Martínez, narrates that in the afternoon of December 30th Angelo went out of his home to play tennis, however moments later he and other friends arrived to a bar located in the center of Metepec. Once in there, between midnight and the first hours of December 31th, Angelo Emmanuel runs away from a fight that took place at the bar he was in. The video cameras of this town recorded the exact moment in which he was killed by shotguns by other guys, the tape shows how the young man tries to run from his aggressors, after trying call for help in a near bar, after being hurt in some other place some metros back, two guys are looking for him. However, these videos were rejected as a proof for the judge of control of the superior justice tribunal of the State of Mexico. Angelo's family has kept insisting and presented a legal shelter but was also rejected. In March of the year 2016, the Martínez Juárez family got a 55 years prison sentence for Vicente Fierro Restrepo and Rodrigo Corbal Ruiz, but despite they confessed their crimes, the judges decided gave them absolute freedom the last april 21th of 2016.

Miguel Ángel Martínez Medina, padre de Ángel Martínez relata que en la tarde del 30 de diciembre Ángel salió de su casa para jugar frontón, sin embargo, más tarde junto con otros amigos llegan a un bar localizado en el centro de Metepec. Ahí entre la medianoche del 30 y primeras horas del 31 de Diciembre, Ángel Emmanuel huye de una riña que se suscitaba en el bar donde se lo localizaba. Las cámaras de vídeo de este municipio grabaron el momento exacto en el que fue asesinado a tiros por sujetos, la cinta captada muestra como el joven trata de huir de sus agresores, después de que trata de pedir auxilio en un bar cercano, tras ser herido anteriormente en otro lugar que se ubicaba metros atrás. Sin embargo, estos vídeos fueron rechazados como prueba por el Juez de Control del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de México. La familia de Ángel continuó insistiendo y presentó un amparo, pero también fue rechazado. En marzo del año 2016, la familia Martínez Juárez logró una condena de 55 años de prisión para Vicente Fierro Restrepo y Rodrigo Corbal Ruiz, pero a pesar de que los detenidos confesaron su crimen, los jueces decidieron dejarlos en libertad absoluta el pasado 21 de Abril del 2016.

A close-up, artistic portrait of Frida Orozco Villegas. The image is a soft-focus, warm-toned photograph of her face, showing her eyes, nose, and lips. She is wearing a large, white, spotted earring. The background is a solid, bright yellow.

Frida Orozco Villegas

De mi boca

México
2018

14'35"

Dirección: Frida Orozco Villegas
Producción: Tania García Martínez

Judith is member of the mariachi band “La Estampa de Calimaya”, and the only woman in the group. She’s also mother of two kids and lives in Toluca. From there, Judith is forced to have two lives, and the curse of her personal context takes her to adapt to a character. Making a reflection about her past, Judith speaks about her character as a mariachi, which allows her to be another person for a few hours. Her role as a mother gives her physical and mental strength to her all womanhood to keep going.

Judith es integrante del mariachi “La Estampa de Calimaya”, y la única mujer en el grupo. Es además madre de dos hijos, y vive en Toluca. Desde ahí, Judith se ve orillada a tener dos vidas, y la inercia de su contexto personal la lleva a adaptarse a un personaje. Haciendo una reflexión sobre su pasado, Judith habla de su personaje como mariachi, que cambia totalmente su vida, y que le permite ser otra persona por unas horas. Su dimensión como madre le da a su totalidad de mujer la fuerza física y mental para salir adelante.

ORGANIZA Y PRODUCE

**Máster Universitario en
Artes y Educación:
Un enfoque Construcccionista
Universidad de Granada**
artes-visuales.org

RICARDO MARÍN VIADEL
JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ
Coordinadores del Máster

**Dpto. Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal
Universidad de Granada**

FÉLIX ZURITA ORTEGA
Director del Departamento

RAFAEL MARFIL CARMONA
Director de la Sección Departamental
Didáctica de la Expresión Plástica

**Facultad de Bellas Artes
Universidad de Granada**
bellasartes.ugr.es

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN
Decano de la Facultad de Bellas Artes

COLABORAN

Palacio de los Condes de Gabia
Cultura y Memoria Histórica y Democrática
Diputación Provincial de Granada
dipgra.es

Fundación Euroárabe de Altos Estudios
fundea.org/es

Corrala de Santiago
Residencia Universitaria
corraladesantiago.ugr.es

Asoc. Vera Icono Producciones
veraiconoproducciones.es

MUESTRA

**UTOPIC METHOD
6ª MUESTRA INTERNACIONAL
DE VIDEONARRACIÓN A/R/TOGRÁFICA.**
Granada. España

ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN
Coordinación y comisariado

JAVIER VALSECA DELGADO
Fotografía

ISMAEL HISADO POLO
Diseño cartel y logotipo

Vera Icono Producciones A.C.
Catálogo, difusión y web.

MARÍA TRUJILLO PÉREZ
Traducción.
(Texto de presentación de la Muestra)

PARTICIPAN

Elliptic coordinates #3
Accademia di Belle Arti di Milano.
Milano. Italia
Comisariado:
BRUNO MUZZOLINI
accademiadibrera.milano.it

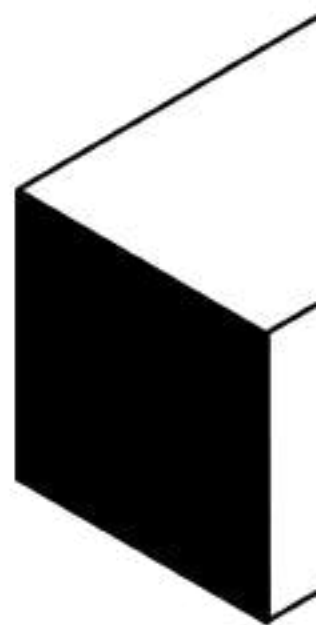
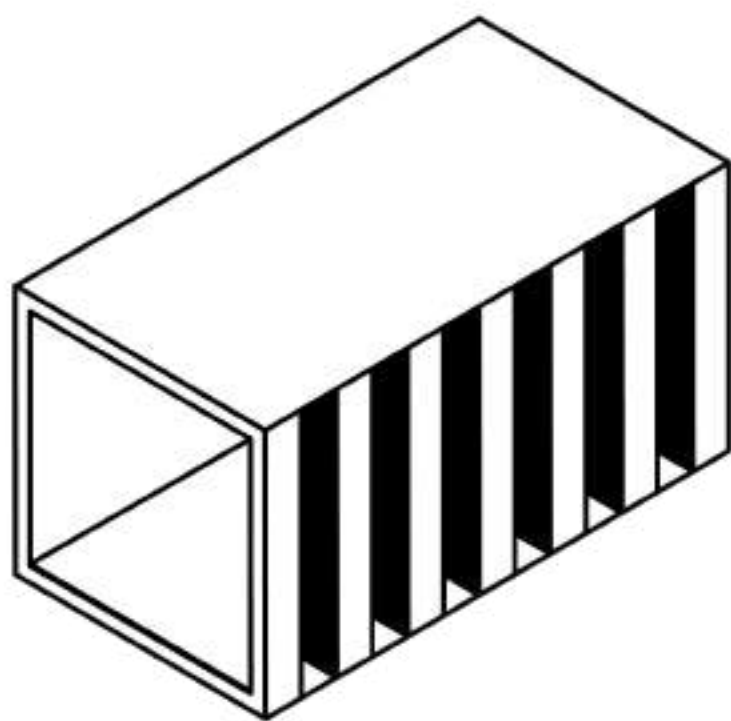
**Ensayos videográficos.
Sentido, absurdo y espiritualidad.**
Comisariado:
EUGENIO RIVAS HERENCIA
Facultad de Bellas Artes
Universidad de Málaga
Málaga. España
bbaa.uma.es

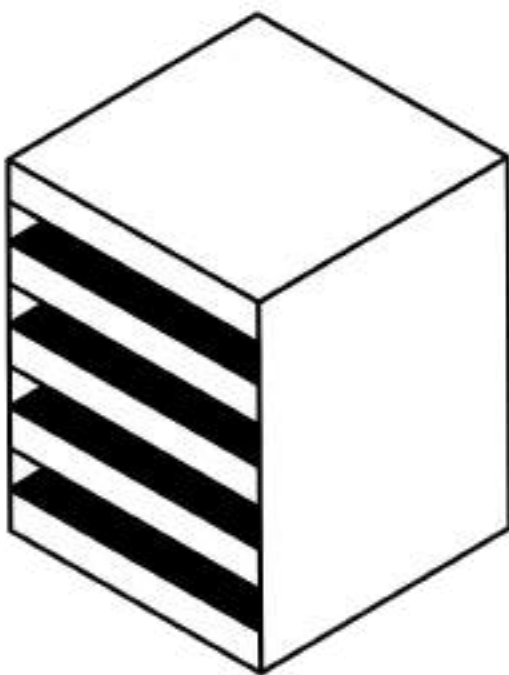
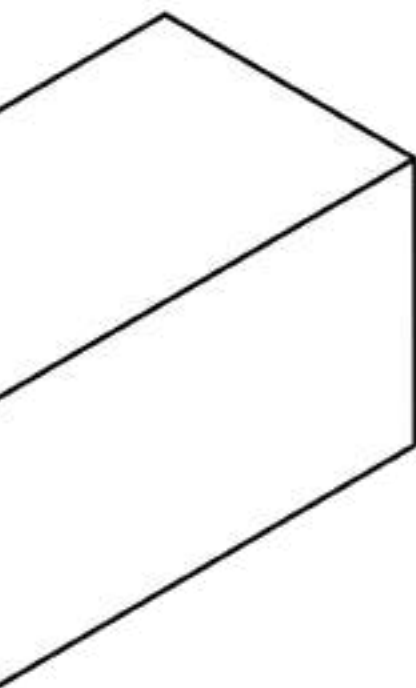
**Video Raymi. VIII Muestra de Videoarte del
Cusco.**
Comisariado:
MARCO ANTONIO MOSCOSO VELARDE
Ruwashayku, Comunicación y Cultura.
Cusco. Perú
videoraymi.wordpress.com

Utopía-Dystopia
Comisariado:
Yael Guilat
Oranim College Israel
Kiryat Tivon, Israel
oranim.ac.il

Muestra Internacional de Video y Cine
Comisariado: SHURIK VIEYRA
Escuela de Artes Escénicas.
UAEMex
Universidad Autónoma del Estado
de México.
Toluca. México
uaemex.mx

A/R/TOGRAPHY FILMS

Edita:
Vera Icono Producciones A. C.

Coordinación Editorial:
Ángel García Roldán

Traducción
(Texto de Presentación de la Muestra)
María Trujillo Pérez

Diseño y maquetación:
Ángel García Roldán

Portada:
Ismael Hisado Polo

© De los textos y las imágenes sus autores
© De la edición: Vera Icono Producciones. A.C., 2018

www.videonarracionartografica.es

ISBN: 978-0368812880

Vera Icono Producciones A.C.
info@veraiconoproducciones.es
Alhendín. Granada. España.

