

U N I V

E R S I

D A D

S I N

C R É D

I T O S

HACERES Y ARTES: UN MANUAL

UNIVERSITY WITHOUT CREDITS: A WORKBOOK ON THE ARTS AND THEIR DOINGS

Esta versión forma parte de la Biblioteca Virtual de la **Comunidad de Madrid** y las condiciones de su distribución y difusión se encuentran amparadas por el marco legal de la misma.

www.madrid.org/publicamadrid

Pool. 2014

UNIVERSIDAD
SIN CRÉDITOS
HACERES Y ARTES:
UN MANUAL

UNIVERSITY
WITHOUT CREDITS:
A WORKBOOK ON THE ARTS
AND THEIR DOINGS

Este libro nace de lo colectivo, de la potencia, del deseo... de la tribu que nos hizo crecer y a todos ellos está dedicado. Si el común tuviera que encarnarse en una, esa sería Beatriz Álvarez García, que nos mostró lo que queríamos ser.

This book is born of the collective approach, of the power, of the desire... we saw in the tribe who brought us up, and it is dedicated to all of them. If commonality were to be embodied in a single individual, that person would be Beatriz Álvarez García, who showed us what we were striving to be.

La Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid es un espacio de referencia dentro de la creación artística cuya finalidad es promocionar a creadores y comisarios en el inicio de su carrera profesional. Desde hace 26 años la Comunidad de Madrid desarrolla un Programa de Ayudas al Arte Joven que incluye *Circuitos de Artes Plásticas*, ayudas a la producción de obra que se muestra en una exposición colectiva en esta Sala de Arte Joven; *Se busca comisario*, para producción de proyectos expositivos en la Sala y *Becas de residencia en el extranjero para jóvenes artistas y comisarios*.

A partir de 2016 la Sala de Arte Joven quiere aumentar las vías de apoyo al artista con nuevos programas. Por un lado, se pone en marcha el “Programa A”, un servicio de asesoramiento integral para artistas.

Por otra parte, la Sala también va a convertirse en generador de contenidos de investigación, acogiendo en su espacio, durante el presente año, las sesiones del grupo de trabajo denominado “Programa sin créditos”. Dirigido por Selina Blasco y Lila Insúa, este programa es un laboratorio participativo que debatirá en torno a propuestas que puedan afectar a la educación artística reglada, especialmente la universitaria. Se constituye con la vocación de generar herramientas de reflexión sobre cómo pueden abrirse

The *Sala de Arte Joven* of the *Comunidad de Madrid* is a reference point for artistic creation, with the remit of promoting creators and curators at the beginning of their careers. For the last 26 years, the *Comunidad de Madrid* has been carrying out a Support Programme for Young Art, including *Circuitos de Artes Plásticas*, production grants for work shown in a collective exhibition in the Sala de Arte Joven; *Se busca comisario*, for the production of exhibitional projects in the Sala; and the *Becas de residencia en el extranjero para jóvenes artistas y comisarios*.

From 2016 onwards, the *Sala de Arte Joven* wants to increase the number of ways it supports artists, through new programmes. On the one hand, *Programme A* is to be launched, a comprehensive advice service for artists.

On the other, the space will also become a generator of research content, housing the sessions of the *Programme Without Credits* workgroup, over the course of this year. Overseen by Selina Blasco and Lila Insúa, this programme is a participative laboratory that will debate proposals which could affect regulated artistic education, in particular at the university level. It has been set up with the aim of generating tools to help reflect on how educational artistic

las comunidades artísticas de aprendizaje a la sociedad en general. En la Sala de Arte Joven tendrán lugar todas las actividades, tanto las cerradas para el grupo de trabajo como las abiertas al público general: sesiones de lectura en común, talleres, laboratorios, sesiones críticas y mesas de diálogo.

7 La base de trabajo de este proyecto de investigación es la presente publicación “Universidad sin créditos. Haceres y artes: un manual”, donde se hace una revisión práctica de la experiencia vivida por los participantes e implicados en las actividades del Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes UCM desde 2010 hasta 2014.

La parte posterior de la sala de exposiciones de esa Facultad, que tomó el nombre de “La Trasera”, se convirtió en un espacio de experimentación permanente, un ejemplo de educación disruptiva en toda regla y una puerta a propuestas artísticas que llegaban “del exterior”.

“Programa sin créditos” supone un segundo nivel de desarrollo para trabajar en una institución cultural pública con la intención de continuar el proceso de investigación educativa.

Comunidad de Madrid

communities can be opened up to the society at large. All of the activities will take place in the *Sala de Arte Joven*, both those for the workgroup only, and those open to the general public (group reading sessions, workshops, laboratories, critical sessions and round tables).

The basis of this project’s work is the present publication, *University Without Credits: A Workbook on the Arts and their Doings*, which offers a practical rundown of the experiences had by the participants and the many others who were involved in the activities of the Vice-deanship of *Extensión Universitaria*, in the UCM Fine Arts Faculty, from 2010 to 2014.

The back part of the Faculty’s exhibition hall, which became known as *La Trasera*, turned into a permanent experimentation space, an example of thoroughly disruptive education and a door to artistic proposals which came in “from the outside”.

The *Programme Without Credits* is a further level of development for working in a public cultural institution, in the hope of continuing the educational research process.

INDICE

SOBRE EL MANUAL 16

UNIVERSIDAD SIN CRÉDITOS 24

Selina Blasco, Lila Insúa, Alejandro Simón

FUERA DE PROGRAMA 58

¿Profesionalización del artista? **60**

NO: Santiago Sierra visita la Facultad. Lila Insúa **63**

Herramientas. Julia Spínola **66**

Arranques **68**

Ejercicio. Antonio Morales Palacios **72**

Cacharros. Carla Boserman **76**

El sistema del arte **78**

Interrupción. Gloria G. Durán **82**

El artista cuenta su tesis **84**

Interrupción. Los Torreznos **88**

Postanarquismo: Nomadismos e interzonas **90**

Cacharros. Nerea Calvillo **94**

Ediciones Limitadas **96**

Herramientas. Rafael León Martín **100**

Autoedición **104**

Lenguajes Traslados. La gramática que el libro de artista inventa. Beatriz Álvarez **106**

Tiempo. Aurora Fernández Polanco **112**

Acción **116**

Acción!MAD 2011. Margarita García Martínez **120**

Técnica. Alfredo Morte **122**

Geografías Humanas **124**

Manual. Antonio Ballester Moreno **128**

Cooperativa de arte sonoro S.U.E.N.A. (Sesiones universitarias para la escucha no convencional de audio) **130**

La música más rara del mundo. Margarita García Martínez **132**

Tiempo. Isidoro Valcárcel Medina **134**

El poema. Instrucciones de uso. Leer y escribir poesía **138**

El poema. Rodrigo Martín Munuera **140**

Ejercicio. Josu Larrañaga Altuna **142**

Técnica. Lara Sánchez Coterón **146**

Fuera de programa. Propuesta práctica **148**

COLECTIVIDAD 152

Residencias en La Trasera **154**

Medialab visita Bellas Artes UCM: Alexander Ríos **158**

Haceres. Jordi Claramonte **160**

todoesteestoquí **162**

Plaza. Miguel Ángel Rego **164**

El ente transparente. No es crisis, es crónico **166**

INDEX

ABOUT THIS WORKBOOK 16

UNIVERSITY WITHOUT CREDITS 24

Selina Blasco, Lila Insúa, Alejandro Simón

EXTRACURRICULAR 58

The Professionalisation of the Artist? **60**

NO: Santiago Sierra visits the Faculty. Lila Insúa **63**

Tools. Julia Spínola **67**

Beginnings **68**

Exercise. Antonio Morales Palacios **73**

Thingies. Carla Boserman **77**

The Art System **78**

Interruption: Gloria G. Durán **83**

Artists on their Theses **84**

Interruption: Los Torreznos **89**

Post-Anarchism: Nomadisms and Interzones **90**

Thingies: Nerea Calvillo **95**

Limited Editions **96**

Tools: Rafael León Martín **101**

11 Self-Publishing **104**

Transferred Languages: The Grammar invented by the Artists' Book: Beatriz Álvarez **106**

Time: Aurora Fernández Polanco **113**

Action **116**

Acción!MAD 2011: Margarita García Martínez **120**

Technique: Alfredo Morte **123**

Human Geographies **124**

Manual. Antonio Ballester Moreno **129**

Sound Art Cooperative S.U.E.N.A. (University Sessions for Listening to Non-Conventional Audio) **130**

The Weirdest Music in the World: Margarita García Martínez **132**

Time: Isidoro Valcárcel Medina **135**

The Poem: A User's Manual. Reading and Writing Poetry **138**

The Poem: Rodrigo Martín Munuera **140**

Exercise: Josu Larrañaga Altuna **143**

Technique: Lara Sánchez Coterón **147**

Extracurricular. A practical proposal **149**

WORKING COLLECTIVELY 152

Residencies in La Trasera **154**

Medialab visits UCM Fine Arts: Alexander Ríos **158**

Doings. Jordi Claramonte **161**

todoesteestoquí **162**

Plaza: Miguel Ángel Rego **165**

The Transparent Entity. It's not a crisis, it's chronic **166**

Concentración. David Crespo **170**
Lo que puede una clase **172**
Atelier. Alejandro Simón **174**
Plaza. Rafael Sánchez-Mateos Paniagua y Miriam Martín **176**
Legos **178**
El carnaval **180**
Espacio: Cuqui Jerez **182**
Pool **184**
Haceres. María Salgado **188**
La Colonia **192**
Espacio. Diego Barajas Castillo **194**
Big Mac **198**
Concentración. Asier Mendizabal **200**
Alumni **204**
Poder. Kit Canibal **206**
La Ópera comestible **208**

Colectividad. Propuesta Práctica **210**

VIDA SOCIAL 216

Portfolios **218**
Institución. Jesús Carrillo **222**
Universidad en Tránsito **224**
Educación. Dora García **228**
Entreacto **232**
Exposición. Chus Martínez **236**
En red con la UCM **238**
Artichets: Margarita García Martínez **242**
Popular. Amador Fernández-Savater **244**
Institución somos **250**
Popular. Carolina del Olmo **260**
La Trasera en *Justmad* 2013 **266**
Institución. Marco Godoy **268**
AAIM – Agentes Artísticos Independientes de Madrid **270**
Aplicación legal desplazada #3:F.I.E.S. Santiago Mejía Narváez **274**
Popular. Virginia de Diego **276**
Miradas de mujeres **278**
Lenguaje Inclusivo Género en el Lenguaje. Belén Gopegui **282**
Invasores **284**
Visita al estudio de Sally Gutiérrez. Beatriz Álvarez García **288**
Educación. Pablo Martínez **290**

Vida Social. Propuesta Práctica **292**

INVENTARIO 298

Concentration: David Crespo **171**
What a class can do **172**
Atelier: Alejandro Simón **174**
Plaza: Rafael Sánchez-Mateos Paniagua y Miriam Martín **176**
Legos **178**
Carnival **180**
Space: Cuqui Jerez **182**
Pool **184**
Doings: María Salgado **189**
La Colonia **192**
Space: Diego Barajas Castillo **195**
Big Mac **198**
Concentration: Asier Mendizabal **201**
Alumni **204**
Power: Kit Caníbal **207**
Edible Opera **208**

Working Collectively. A practical proposal **211**

SOCIAL LIFE 216

Portfolios **218**
Institution: Jesús Carrillo **223**
University In Transit **224**
Education: Dora García **229**
Entreacto **232**
Exhibition: Chus Martínez **237**
Networking with the UCM **238**
Artichects: Margarita García Martínez **242**
Popular: Amador Fernández-Savater **245**
Institution, We Are **250**
Popular: Carolina del Olmo **261**
La Trasera in *JustMad* 2013 **266**
Institution: Marco Godoy **269**
AAIM – Independent Artistic Agents of Madrid **270**
Displaced Legal Application #3: F.I.E.S.: Santiago Mejía Narváez **274**
Popular: Virginia de Diego **277**
A Woman's View **278**
Inclusive Language. Gender in Language: Belén Gopegui **283**
Invaders **284**
A visit to Sally Gutiérrez's studio: Beatriz Álvarez García **288**
Education: Pablo Martínez **291**

Social Life: A practical proposal **293**

INVENTORY 298

**SALA
DE
EXPOSICIONES**

SOBRE EL MANUAL

ABOUT THIS WORKBOOK

El proyecto de edición de este libro empezó a partir de la coordinación del Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes UCM (2010-2014). Nuestra tarea consistió en coordinar las actividades sobre creación artística actual que se generaban en ella a través de diversos programas. Desde entonces nos hemos tomado un tiempo para reflexionar sobre lo que hicimos y sobre el sentido y la dirección con los que darle continuidad. Por una parte presentamos una serie de reflexiones surgidas al hilo de lo creado, unos documentos que permitan construir la historia —o una de las historias posibles— de lo que pasó. Pero no es lo único que queremos compartir. Además de esta mirada hacia el pasado desde el presente, también hay una hipótesis sobre el futuro que, entre todas, podríamos llegar a construir. Este libro no surge como un estudio teórico sino de la experiencia adquirida en talleres, encuentros, discusiones... con muchos agentes implicados. El título, *Universidad sin créditos. Haceres y artes: un manual*, es una declaración de intenciones, una apuesta por un conocimiento que no esté basado en el intercambio neoliberal mediado por las condiciones en las que se sustenta el llamado *capitalismo académico*. Este libro se gestó cuando la Universidad Complutense de Madrid (UCM), incapaz de pagar los créditos que la ahogaban, corría el peligro de ser

This book, and the project which led to its publication, started with our work running the Vice-deanship of *Extensión Universitaria* in the UCM Fine Arts Faculty (2010-2014). Our job consisted of coordinating activities on current artistic creation in the faculty, through various different programmes. Since then, we have taken the time to reflect on what we did, and how best to help the project live on. On the one hand, we present a series of reflections on what was created, documents which allow us to piece together the story —or one of the many possible stories— of what happened. But this isn't the only thing we want to share. In addition to looking to the past from the present, there is a hypothesis for a future which, if we work together, we might just be able to build. This book is not the fruit of a theoretical study, but rather it is based on experiences we had in workshops, meetings, debates...with the involvement of many people. The title, *University Without Credits: A Workbook on the Arts and their Doings*, is a declaration of intent, a push towards knowledge which isn't based on neoliberal exchange, as dictated by the conditions in which so-called *academic capitalism* is able to thrive. This book was conceived when the Universidad Complutense de Madrid (UCM), unable to pay off its crippling debts, ran the risk of going into administration. The title shows

intervenida. Su título se aparta de la retórica economicista del conocimiento, de las lógicas que proponen rentabilizar los saberes. Por eso late en él el deseo de recuperar el sentido de lo que puede ofrecer la universidad pública sin la recompensa de los “créditos” de los programas oficiales. La academia es, por una parte, el espacio de legitimación, de validación, de unos estudios determinados. Pero también es una institución “desacreditada” en la sociedad en la medida en que se apropia de los saberes del afuera poniendo en ellos su sello de experticia.

17

Planteamos un aprendizaje que se elige y se gestiona buscando recuperar terceras vías, el hacer y la práctica que no elude el conflicto y que se posiciona en relación con unas genealogías que aspiramos a redibujar; por eso no renuncia al área de conocimiento a la que pertenecemos, las artes. Su definición como “manual”, polisémica, también señala nuestros referentes¹ y la voluntad de activar que nos ha guiado a la hora de elaborarlo.

El libro se divide en 3 bloques que organizan los contenidos. La intención es articularlos conceptual y operativamente, aunque muchos de ellos podrían estar en apartados distintos o, incluso, en varios a la vez.

I. FUERA DE PROGRAMA

Comprende las actividades coordinadas desde Extensión Universitaria que no tenían cabida en el curriculum oficial de la Facultad de Bellas Artes UCM. ¿Cómo transformar los planes de estudio desde el presente? ¿Es posible seguir trabajando desde dentro en la construcción de las Facultades

---

1 El libro de Jana Graham, entre otros, <https://www.dropbox.com/s/kslnn5ll14atih6/ref%20workbook.pdf>

a moving away from any financial rhetoric of knowledge, from the kinds of logic which aim to commodify education. That's why this book is keen to revive the true meaning of public university, and everything it can offer without the rewarding of official “credits”. Academia is, on the one hand, a space for the legitimisation and validation of a certain study path. But it is also an institution which has been largely “discredited” in society, insomuch that it takes ownership of alternative types of knowledge by stamping them with its own expert seal of approval.

We put forward ideas for a learning process which is selected and managed in a way which explores alternatives. We also aim to bring back the kinds of methods and practices which face up to conflict and recall certain historical lines of work, lines which we hope to redraw. For this reason, we stick to the area of knowledge to which we belong, i.e. the arts. Calling it a “workbook”, in all senses of the word, acknowledges our reference points¹ and it shows the willingness for action which has inspired us greatly as we put this book together.

The book is divided into three blocks, according to their contents. We've tried to order it in terms of concept and function, though many of the articles could have been placed in different sections, or even several at once.

I. EXTRACURRICULAR

This block comprises those activities coordinated from within *Extensión Universitaria* which did not fit into the UCM Fine Arts

---

1 Jana Graham's book, among others: <https://www.dropbox.com/s/kslnn5ll14atih6/ref%20workbook.pdf>

que nos gustaría habitar, acercándonos a la sociedad a la que pertenecemos y repoliticizando el espacio educativo?

II. COLECTIVIDAD

Contiene actividades que, frente al enfoque individualista habitual en la academia, propiciaron una aproximación al aprendizaje de las prácticas artísticas desde lo comunitario. ¿Qué tipo de haceres corresponden a la universidad extendida y rompen con ciertos parámetros del academicismo como pueden ser las disciplinas, o el modelo romántico del individuo como sujeto genial? ¿Cuál es el sentido de un espacio expositivo en el contexto de una institución educativa, y, en relación con esto, qué estrategias de visibilización son posibles para el trabajo de creación que se genera en ella, o qué es interesante poner en conexión con ella?

III. VIDA SOCIAL

Reúne actividades que buscaban contextos fuera de la Facultad de Bellas Artes para establecer puentes y conexiones de ida y vuelta. ¿Qué supone crear redes trabajando de manera colaborativa y con qué contextos y agentes y cómo se articula esa conexión a través de iniciativas conjuntas? ¿Se pueden exportar e importar maneras de institucionalidad? ¿Se inventan otras nuevas por el camino? Estudiamos algunas de las colaboraciones que desarrollamos con el Museo Reina Sofía, el CA2M, Matadero Madrid, Tabacalera, etc.

Cada bloque se organiza, potencialmente, en tres o cuatro partes:

Estudios de caso escritos por las editoras a partir de una selección de las numerosas actividades que se desarrollaron en

Faculty's official curriculum. How can syllabuses be transformed, from the present? Is it possible to keep building, from the inside, the kind of faculty we'd like to be part of, reaching out to the society we belong to, and repoliticising the educational space?

II. WORKING COLLECTIVELY

Here we present activities which helped foster a community-based approach to the learning of artistic practice, as opposed to the usual individualistic focus in academia. What kinds of actions correspond to the wider university and break with certain parameters in academia, such as the different disciplines, or the romantic model of the individual genius? What's the point of having an exhibition space in an educational institution? And, related to this, how can we make the creative work carried out inside the faculty more visible? What kind of links can we make?

III. SOCIAL LIFE

This block brings together activities which searched for other contexts outside the Fine Arts Faculty, to build bridges and lay two-way paths. What does creating networks for collaborative work imply, and what kind of contexts and people do we want to connect with? How is that connection built through joint initiatives? Can different institutional environments be imported and exported? Can new ones be built along the way? We look into some of the collaborations which we developed alongside the Reina Sofía Museum, the CA2M, the Matadero Madrid, the Tabacalera, etc.

Each block may also be split into three or four parts:

Extensión Universitaria² con un enfoque que apuesta por el análisis y la evaluación desde el presente.

Experiencias de personas que participaron en ellas y se recogieron, en el momento de su realización, en el blog de Extensión Universitaria.

Palabras clave encargadas a una serie de voces invitadas que, con una generosidad que nos sirve de acicate y estímulo, sitúan nuestras reflexiones en territorios transversales más amplios que los de los casos concretos. Suponen un primer paso en la apertura del libro que aspiramos a generar y, precisamente para subrayarla, en algunos casos incluimos dos versiones de personas distintas, en lugares diferentes del texto, para que la complejidad sea mayor.

- 19 Prácticas Al final de cada bloque proponemos, a modo de ejemplo, una práctica asociada a los contenidos del mismo que posibilite trabajar con el manual, de nuevo, como una herramienta para su activación en distintos contextos. Las prácticas son una posibilidad, un comienzo, que puede materializarse (o no).

El libro *Universidad sin créditos* ve la luz ligado a un grupo de trabajo permanente y al *Programa Sin Créditos* que tendrá su base en la Sala de Arte Joven de la Avenida de América de la Comunidad de Madrid, donde se pondrá en acción durante el año 2016. Nuestro objetivo es que pueda servir como punto de encuentro para ampliar el debate a

---

2 Existe un repositorio de todas las actividades que realizamos, recogidas en 28 boletines, disponibles para su descarga online en el archivo de acceso abierto <http://eprints.ucm.es/>

Case studies written by the editors, based on a selection of the many activities which took place in *Extensión Universitaria*² with an approach which favours analysis and evaluation from the present.

Experiences of people who participated in these activities and which were gathered, at that time, on the *Extensión Universitaria* blog.

Keywords written by a series of guests who place our reflections in settings wider than the specific examples we give, showing real generosity which has spurred us on greatly. This is the first step for this book, in what we hope will go on to generate further debate. To emphasise this, in most cases we have included two versions by two different people, in distinct places, to show greater complexity.

Practice At the end of each block we propose, by means of an example, a specific practice relevant to the contents at hand. In this regard, we suggest a way of working with the book, again, as a method of putting it into action in different contexts. These exercises are possibilities, beginnings, which might just become a reality (or not).

The book *University Without Credits* comes to light linked to an ongoing work group and the *Programme Without Credits* which will be based in the Sala de Arte Joven in Avenida de América, part of the Comunidad de Madrid, and which will be launched in 2016. We hope that it can serve as a meeting point to broaden the debate so that it includes other experiences from different

---

2 All of our activities can be seen in 28 newsletters, available for download from the open-access archive: <http://eprints.ucm.es/>

otras experiencias que han tenido lugar en diversas Facultades nacionales e internacionales en general, o en distintos contextos educativos, y sus comunidades.

++++

Este manual lo iniciamos Selina Blasco, Lila Insúa y Alejandro Simón, miembros del equipo de Extensión Universitaria, pero lo que allí hicimos fue la suma del trabajo de muchas, de muchísimas personas, y no podemos dejar de mencionar algunas: Ana Arias, Marta Sisón, Miguel Ángel Rego, Javier Ramírez, Amalia Ruiz Larrea, Margarita García, Alejandría Cinque, George Hutton, Emilia García Romeu y Javier Pérez Iglesias. Josu Larrañaga fue quien nos sugirió por primera vez que lo escribiésemos. Y la Sección departamental de Historia del Arte III (contemporáneo) de Bellas Artes UCM no sólo fue cómplice y aliada durante los cuatro años en los que estuvimos trabajando en el proyecto, sino que ha apoyado económicamente su edición. Todo el agradecimiento hacia ella es poco; sus haceres señalan la universidad en general y la Facultad de Bellas Artes en particular a la que aspiramos.

Para este libro hemos contado con la contribución de los siguientes autores: Beatriz Álvarez García, Antonio Ballester Moreno, Diego Barajas, Carla Boserman, Nerea Calvillo, Jesús Carrillo, Javier Chozas, Jordi Claramonte, David Crespo, Virginia de Diego, Aurora Fernández Polanco, Amador Fernández-Savater, Dora García, Gloria G. Durán, Margarita García Martínez, Marco Godoy, Belén Gopegui, Cuqui Jerez, Kit Caníbal, Josu Larrañaga, Rafael León, Miriam, Martín Martín, Rodrigo Martín Munuera, Chus Martínez, Pablo Martínez, Santiago Mejía Narváez, Asier Mendizabal,

faculties both in Spain and other countries, or in different educational contexts and their communities.

++++

This workbook was initiated by Selina Blasco, Lila Insúa and Alejandro Simón, the members of the *Extensión Universitaria* team, but what we did in our time there was a joint effort along with many people, and we have to mention some of them: Ana Arias, Marta Sisón, Miguel Ángel Rego, Javier Ramírez, Margarita García, Alejandría Cinque, Amalia Ruiz Larrea, George Hutton, Emilia García Romeu and Javier Pérez Iglesias. Josu Larrañaga was the first to suggest that we write this book. And the departmental section of History of Art III (contemporary) of the UCM Fine Art Faculty were not only our accomplices and allies during the four years we were working on this project, but they have also helped fund its publication. We cannot thank them enough; their way of working points to a university, and more specifically to a Fine Arts faculty, which we aspire to become. For this book we are grateful to the following authors for their contribution: Beatriz Álvarez García, Antonio Ballester Moreno, Diego Barajas, Carla Boserman, Nerea Calvillo, Jesús Carrillo, Javier Chozas, Jordi Claramonte, David Crespo, Virginia de Diego, Aurora Fernández Polanco, Amador Fernández-Savater, Dora García, Gloria G. Durán, Margarita García Martínez, Marco Godoy, Belén Gopegui, Cuqui Jerez, Kit Caníbal, Josu Larrañaga, Rafael León Martín, Miriam Martín, Rodrigo Martín Munuera, Chus Martínez, Pablo Martínez, Santiago Mejía Narváez, Asier Mendizabal, Antonio Morales Palacios, Alfredo Morte, Carolina del Olmo, Miguel Ángel Rego, Alexander

PROHIBIDO FUMAR

(NO TIRAR COLILLAS POR LAS ESCALERAS)

Muchas gracias

21 Cartel situado en una escalera de la Facultad. *Poster on one of the Faculty's stairways*. 2012

Antonio Morales Palacios, Alfredo Morte, Carolina del Olmo, Miguel Ángel Rego, Alexander Ríos, María Salgado, Lara Sánchez Coterón, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Julia Spínola, Los Torreznos, Isidoro Valcárcel Medina.³

Ríos, María Salgado, Lara Sánchez Coterón, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Julia Spínola, Los Torreznos, Isidoro Valcárcel Medina³.

---

3 En este libro colectivo los quiénes son femeninos y/o masculinos *a sentiment*. Sólo en el firmado por Kit Canibal se ha respetado la x del texto original. Para entenderlo mejor se puede leer el artículo de Belén Gopegui, en este mismo libro p. 282

---

3 In the original Spanish, feminine and/or masculine genders are used as the respective authors so wish, in order to reflect the collective nature of the book. For a better understanding, see page 283

Bustos de barro abrigados en la
conserjería. *Clay busts, wrapped
up in the porters' office.* 2012

UNIVERSIDAD SIN CRÉDITOS UNIVERSITY WITHOUT CREDITS

Selina Blasco, Lila Insúa, Alejandro Simón

I. POSICIÓN DE PARTIDA

¿Cómo se percibe la educación artística universitaria en nuestra sociedad? ¿Quién responde a esta pregunta y desde qué posición? ¿Cómo hacer extensible la experiencia y el aprendizaje? ¿Cómo abordar una reconstrucción crítica del medio en el que trabajamos? Partimos de esta serie de objetivos en forma de preguntas pero también, fundamentalmente, de una apuesta por la enseñanza pública, por el reconocimiento de lo universitario y de su potencialidad en un momento fascinante de cambio en la construcción y difusión de los saberes dentro y fuera de las Facultades; por los estudiantes, profesores y todos los que habitamos ese espacio común y que nos planteamos el sentido de lo que allí hacemos y cómo alcanzar los debates contemporáneos (nacionales e internacionales) para compartirlos dentro y fuera de la academia.

En esta tesitura aceptamos, en el año 2010, incorporarnos al equipo decanal de la Facultad de Bellas Artes UCM y comenzar

I. STARTING POINT

How is university-level artistic education perceived in our society? Who can answer this question, and from what standing? How can experience and learning be broadened out? How do we go about reconstructing, critically, our area of work? We set off from here, stating our aims as questions. Yet also, and fundamentally, we are determined to support public education, and to acknowledge the importance and potential of the university in these fascinating times of change, particularly in terms of creating and sharing knowledge both inside and outside of the faculties. We also want to get behind the students and teachers, and everyone who shares that communal space, supporting all those who want to know why exactly we are there and how to take part in the relevant current debates (both in national and international settings), to be able to share these ideas inside and outside of academia.

With all of this in mind, we accepted, in 2010, the offer to join the decanal team in

a dar forma a un nuevo Vicedecanato de Extensión Universitaria¹. Desde ese lugar coordinamos múltiples actividades sobre arte y cultura, a través de una serie de programas que explicaremos más adelante.

II. MUDANZA

Pongámonos en situación. La Facultad de Bellas Artes de Madrid proviene de la Escuela de San Fernando. Su traslado desde el centro, en la calle Alcalá, a la Ciudad Universitaria, tuvo lugar en el año 1967, pero hasta 1978 no se transformó en Facultad, ocupando una situación en el espacio de la educación superior que, como ha ocurrido en otros contextos europeos, estuvo cargada de contradicciones. Por una parte, los estudios de Bellas Artes de la Complutense fueron pioneros, porque el viaje se inició en unas fechas muy tempranas en comparación con las de otros centros dentro y fuera de España. Pero tampoco se puede negar que el trayecto fue largo y no está cerrado del todo. La inercia de la *casa* —eufemismo con el que algunos nombran a la Facultad—, es inmensa, y resiste a grupos de investigación, a nuevas jergas, reformas y contrarreformas educativas, con prácticas e ideas discutibles en muchos casos; en definitiva, la institución que retrató con amarga ironía Antonio Orejudo².

1 En 2010 la Junta de Facultad de Bellas Artes UCM eligió a Josu Larrañaga como decano. Su equipo lo formamos, además de Selina Blasco y Lila Insúa en el Vicedecanato de Extensión Universitaria, Paris Matia (Secretario); Jaime Munárriz (Vicedecano de Investigación); Alicia Sánchez (Vicedecana de Ordenación Académica); Mariano de Blas (Vicedecano de Relaciones Internacionales) y Fernando Baños Fidalgo (Delegado del Decano de Imagen y Comunicación).

2 OREJUDO, Antonio, *Un momento de descanso*. Barcelona: Tusquets, 2011, pp. 175-176 "... En la

the UCM Fine Arts Faculty, to start shaping a new Vice-Deanship for *Extensión Universitaria*¹. From there, we ran a great number of activities on art and culture, in a series of programmes which we will go on to describe.

II. THE MOVE

Let's set the scene. The Fine Arts Faculty in Madrid has its origins in the Escuela de San Fernando. Its move from the city centre, on Calle Alcalá, to the Ciudad Universitaria campus took place in 1967, but it wasn't until 1978 that it became a faculty in its own right. Its standing within higher education was riddled with contradictions, as has happened in various other European contexts. Firstly, the studies in the Complutense Fine Arts Faculty were pioneering, because it was one of the first such centres both in Spain and abroad. But, at the same time, the journey has dragged on, and it is still ongoing. The inertia of the *house* —a euphemism which some use to refer to the faculty— is immense, and there is a reluctance to recognise research groups and new educational terminology, reforms and counter-reforms, often favouring questionable practices and ideas. Essentially, it

1 *Extensión* is a historical term used in Spanish education to encompass the range of extracurricular activities, with a view to taking them beyond the faculty (and bringing others in). It gives its name to the vice-deanship described here, and so is not translated into English in this book. In 2010 the Board of the UCM Fine Arts Faculty elected Josu Larrañaga as the new dean. His team was made up of, in addition to those of us in the Vice-Deanship of Extensión Universitaria, Paris Matia (secretary); Jaime Munárriz (Vice-Dean for Research); Alicia Sánchez (Vice-Dean for Academic Classification); Mariano de Blas (Vice-Dean for International Relations) and Fernando Baños Fidalgo (the Dean's Delegate for PR and Communication).

Al llegar a la universidad se incorporan al aprendizaje formalista, centrado en técnicas y disciplinas de la academia decimonónica, estudios estéticos y teóricos. Pero, a pesar de que esos estudios son precisamente los que “hacen universidad”, se asumieron como algo minoritario, separados y, por qué no decirlo, vistos con suspicacia desde los departamentos hegemónicos heredados: Pintura, Dibujo y Escultura³.

III. DESESCOMBRAR

Para iniciar una revolución da menos miedo empezar por el trastero que por la sala principal. Nos referimos a la sala de exposiciones, un espacio situado en la esquina de la planta de la cafetería. Cuando llegamos lo encontramos con las ventanas tapiadas (con el fin de que la luz natural no entorpeciera con sus sombras los materiales expuestos), abierto ocasionalmente para las colectivas de fin de curso, para los resultados de

---

universidad española por el contrario, la grosería aparece tal cual, sin los ropajes de la buena educación. Una novela realista, cualquier libro sobre la universidad española, aunque sea un libro de investigación como el suyo, está condenado a convertirse en una astracanada. Los que no conocen el mundillo académico pensarán además que es inverosímil. Haga la prueba. Dele usted a una persona cualquiera el acta de una reunión de departamento, y no sólo pensará que usted se ha inventado ese documento; pensará también que ha perdido la cabeza...”

3 Para la historia de la Facultad de Bellas Artes UCM ver FERNÁNDEZ RUIZ, Beatriz, https://www.ucm.es/historia_ucm_facultad_bellas_artes (última consulta 27/11/2015; todos los enlaces que aparecen en este libro estaban activos en esta fecha). Los estudios de fotografía y audiovisuales, que se incorporaron tardíamente, están situados en el departamento de Diseño, que hasta 2014 se llamaba “Dibujo II”. El Plan de Estudios del Centro puede consultarse en <http://bellasartes.ucm.es/estudios/grado-bellasartes-estudios-estructura>

remains the same institution which Antonio Orejudo depicted with bitter irony².

When it finally became part of the university, the traditional, formalist academic techniques and disciplines were joined by aesthetic and theoretical studies. But despite the fact that these studies are essentially what turns a discipline into a university discipline, they were taken on minimally, separated from other studies, and —why not say it— with a certain dose of suspicion from within the inherited hegemonic departments of Painting, Drawing and Sculpture³.

III. CLEARING UP

If you’re going to start a revolution, it’s a bit less daunting to do it in a backroom than in the main hall. We’re referring to the exhibition hall, a space in the corner

---

2 OREJUDO, Antonio, *Un momento de descanso* (“A Moment’s Rest”). Barcelona: Tusquets, 2011, pp. 175-176 “...In Spanish universities, on the other hand, barefaced coarseness is rife; many don’t even bother to try and be polite. A realist novel, or any kind of book on Spanish universities, be it a research project like yours, can only come across as a bit daft. Those who aren’t familiar with the academic world will think it’s pretty far-fetched. You can try it out yourself. Just give somebody the minutes from any department meeting, and that person will not only think you’ve made the document up, but they’ll think you’re out of your mind...”

3 For more on the history of the UCM Fine Arts Faculty, see FERNÁNDEZ RUIZ, Beatriz, https://www.ucm.es/historia_ucm_facultad_bellas_artes (consulted 27/11/2015; all of the links which appear in this book were active as of that date). Photographic and audiovisual studies, which were included belatedly, are situated in the Design department, which until 2014 was called *Dibujo II* (“Drawing II”). The faculty’s syllabus can be accessed at <http://bellasartes.ucm.es/estudios/grado-bellasartes-estudios-estructura>

trabajos de clase, concursos, seminarios, retrospectivas conmemorativas de profesores jubilados... una mezcla de momentos inconexos⁴. En la parte de atrás (unos 200 metros cuadrados aproximadamente), con el tiempo, tras unos paneles, se habían ido acumulando cuadros abandonados por estudiantes, maderas, alambres, trastos de todo tipo. En ese almacén podíamos permitirnos que las preguntas y las inquietudes que teníamos tomaran cuerpo en acciones concretas. Partíamos de gestos mínimos pero buscábamos respuestas a asuntos que nos parecían muy importantes, como buscar la peculiaridad de un espacio expositivo en el contexto de nuestro centro y de la ciudad de Madrid. O crear una dinámica fluida de personas de dentro y fuera de la Facultad con las que generar una interlocución en base a un programa. Así que nos pusimos manos a la obra y empezamos a tirar la basura que había allí. Como era mucha para cuatro manos, nos acercamos a la cafetería a buscar estudiantes-aliados que vieran sin suspicacia y con sentido del humor el acto fundacional de desescombrar, a principios de septiembre de 2010, la Facultad.

IV. MOTES

Las palabras importan y una parte de nuestro trabajo ha tenido que ver con ello; incluso en esta publicación tienen su reflejo en forma de “palabras clave”. Para empezar, el Vicedecanato al que pertenecíamos, que tradicionalmente se llamaba “Cultura”, pasó a llamarse “Extensión Universitaria”. Recuperó un nombre que tenía cierta

---

4 La sala de exposiciones había tenido sus momentos históricos de esplendor en los que se aprovechaba el acceso directo que tiene hacia el exterior, con programaciones comisariadas y montajes profesionales.

by the cafeteria. When we got there, we found its windows boarded up (to stop the natural light from casting shadows on the exhibited works), and the room was only opened occasionally, for the end-of-year joint exhibitions, or for showing the results of classwork, or competitions, seminars, retrospective events for retired teachers... a mish-mash of disparate things⁴. In the back-room (around 200 square metres), over time, and behind some panels, a lot of stuff had been accumulated: paintings left there by students, wood, cables, and all kinds of junk. But in that room, our questions and concerns could slowly take form and become something tangible. We started with small gestures, but we were really searching for the answers to what we considered to be important questions, like trying to work out how this exhibition space, both in the context of our faculty and of the city of Madrid, could offer something different. Or how to create a more fluid dynamic of people, from inside and outside the faculty, with whom we could start a conversation around a given activity. So we got down to work, and we started throwing away all the useless stuff we found there. It was too much for just four hands though, so we went to the cafeteria to find students/allies who didn't find it strange—but who did find it funny—that there, in early September 2010, we had to embark on this founding act of clearing up the faculty's rubbish.

IV. NAMES

Words are important, and part of our work has been acknowledging and dealing with

---

4 The exhibition hall has had more splendid moments in its history, in which they took advantage of its exterior entrance. There were curated programmes and professional displays.

tradición universitaria y que sugería ideas sobre el carácter emancipador de la cultura y la divulgación del conocimiento que compartíamos⁵. Aludía implícitamente al trabajo de construcción alargada al que aspirábamos, al deseo de tender un puente al exterior que permitiera entender desde dónde podía la universidad desbordar en la sociedad.

¿Cómo encontrar un nombre para la sala de exposiciones que reflejase las preocupaciones que acabamos de describir? Conscientes de la delimitación del espacio por las palabras, retiramos unas letras doradas que denominaban también sala de exposiciones al vestíbulo del Salón de actos en la planta principal y volvimos a la planta baja para pensar nuevamente sobre ese espacio de almacenaje recién ganado y su nueva constitución. ¿Podría ser un CIA —“Centro de Investigaciones Artísticas”— a la manera argentina, o nos inventábamos un RIA —“Recinto de Investigación Artística”? La denominación, insistimos, estaba ligada a la reflexión y, tal vez, la necesidad de redefinición del sentido de la exposición en el contexto de una institución educativa. Y esto fue lo que le propusimos a un grupo de antiguas alumnas que se constituyeron en *Las Faranduleras*⁶: trabajar en grupo (para explorar formas de trabajo colaborativo que emularan las prácticas de laboratorio, muy activas en el Madrid en el que se desarrolló Extensión), a partir de una exposición que estuviese teniendo lugar en ese momento en otra institución madrileña y contarla en

5 CANTERO, Chus. *El concepto de la Extensión Universitaria a lo largo de la historia*, 2006. Descarga en <<http://bit.ly/1m5liKV>>.

6 Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 1, (<http://eprints.ucm.es/34407/>)

this - even in this publication you'll see we use several “keywords”. Firstly, the vice-deanship which we joined, traditionally known as “Culture”, became “*Extensión Universitaria*”. It was the revival of a name with a certain university tradition, and which brought to mind the emancipating nature of culture, and the dissemination of the knowledge we were sharing⁵. It implicitly alluded to the long-term rebuilding we hoped for, to try and build bridges with the outside world which might reveal the best way for the university to reach the wider society.

How could we come up with a name for the exhibition hall which would reflect the aforementioned concerns? We were conscious of the fact that space can be conditioned by words, so we took down the golden lettering which stated that the foyer by the lecture theatre was also an exhibition hall. We went back downstairs to ponder over that newly-reclaimed storage space, and what its new role might entail. Could it be a “Centre for Artistic Research”, as they'd call it in Argentina, or should we instead invent a kind of “Artistic Research Area”? Its name, we insist, should be somehow linked to reflection, and, perhaps, the need to rethink the whole concept of exhibition within the context of an educational institution. And this is what we put to a group of former students, who formed a collective called *Las Faranduleras* (“The Strolling Players”)⁶: that they work together as a group (to explore new types of laboratory-style collabora-

5 CANTERO, Chus. *El concepto de la Extensión Universitaria a lo largo de la historia* “The concept of Extensión Universitaria throughout history”. 2006. Can be downloaded at <<http://bit.ly/1m5liKV>>.

6 Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 1, (<http://eprints.ucm.es/34407/>)

la Facultad, marcando una línea en paralelo que estudiase los distintos procesos y estrategias que se ponían en marcha en ella (los nodos y materiales de los que se vale cada uno de los agentes implicados en las tramas expositivas) buscando las maneras de hacerlas visibles. Este procedimiento generaba un dispositivo que crecía, como un organismo vivo, a lo largo del tiempo, siguiendo las ramificaciones y bifurcaciones y haciéndolas patentes, ahora sí, en una exposición (pero una *exposición otra*), en esa renovada parte de la sala que ya se empezaba a conocer como La Trasera. Se trabajó sobre todo con documentación, tratándola como una referencia de la que valerse para acercarse a las ideas de las muestras. A veces tan solo era un punto de partida (dependía de los diversos sujetos y de las lecturas que pudieran generar las derivas que tomaba el *making of* de cada proyecto). Por otra parte, en paralelo, tratamos de fomentar el desplazamiento-movilidad de las exposiciones de los estudiantes a otros espacios de la ciudad. Un buen ejemplo es *Arranques*⁷. Con menos suerte estuvimos en conversaciones con el Círculo de Bellas Artes, planeando una fiesta al estilo Bauhaus... aunque lo logramos con Matadero, cuando *Carne Fresca* invadió la nave 16⁸.

V. INSTITUCIÓN: HACER FACULTAD DESDE DENTRO, PÚBLICA Y DE CALIDAD

La Facultad de Bellas Artes de la UCM cuenta con más de dos mil alumnos y unos ciento cincuenta profesores y está localizada en un mismo edificio. Esto contrasta

7 Ver descripción de la actividad en páginas 68-69

8 Ver descripción de la actividad en páginas 250-259

tion, a practice becoming more and more widespread in Madrid during our time in *Extensión*), basing their work on an exhibition which was already underway in another institution in Madrid. They would go on to share their experiences in the faculty, working thus in parallel, by studying the various different processes and strategies which were being used in the exhibition (the nodes and materials which each of the implicated agents makes use of during the exhibition process), and finding ways to make them more visible. This method generated something which grew and grew, like a living organism, over time, with its own repercussions and dilemmas which were this time made public, in an exhibition (but a *different kind* of exhibition), in that renovated part of the exhibition hall which was slowly becoming known as *La Trasera*. Documentation was a priority, treating it as a point of reference to be able to understand more clearly the ideas behind the works on display. Sometimes this was just a good place to start (depending on the diverse subjects and on the readings which could change the direction of each project's *making of*). On the other hand, but following the same line, we tried to foster the movement or mobility of the students' exhibitions, taking them to other places in the city. A good example of this is *Arranques* ("Beginnings")⁷. We didn't have the same luck following our conversations with the Círculo de Bellas Artes, where we wanted to throw a Bauhaus-type party... but we did manage to get into the Matadero Arts Centre, when *Carne Fresca* ("Fresh Meat") took over one of their warehouses, the *Nave 16*⁸.

7 For a description of the activity, see pages 68-69

8 For a description of the activity, see pages 250-259

con lo reducido de muchas escuelas y universidades de arte del norte, donde la exclusividad es el aval para valorar a los estudiantes-artistas dentro del mercado. Entendemos que esta situación deriva de un determinado modelo público de educación y de acceso libre a esta sin restricciones de motivo económico, un modelo que está siendo modificado sin directrices claras, con la vista puesta en determinados contextos europeos —y más allá de lo europeo, incluso— de mercantilización del conocimiento que podría ocultar una regularización de las prácticas artísticas deslocalizándolas. Por eso, ante este proceso de cambio en todos los sectores de la vida social, de crisis-crónica, la transformación política en el arte no puede pasar únicamente por la práctica artística, sino que debe implicar como parte de la misma nuestra experiencia pedagógica, en algunos casos como profesoras, en otros como estudiantes o investigadoras.

Queríamos desarrollar un pensamiento en la acción, proponer una serie de herramientas y repertorios de prácticas artísticas con los que ensayar modos creativos de protesta, otras formas de habitar la institución en estos momentos de discusión sobre lo instituyente y cuestionamiento del dentro/fuera, de actualización de estrategias puestas en marcha por otros ciudadanos y/o artistas y así unir nuestra reivindicación de la universidad pública a otras demandas con las que nos sentimos identificados y que ocupan la misma escala de prioridad. Suponemos que de eso trata una investigación militante y esta publicación no quiere quedarse al margen. Nuestro trabajo en Extensión Universitaria estuvo atravesado por las plazas, por el “no nos representan”, por las mareas que se desbordaron desde ellas.

V. INSTITUTION: BUILDING A GOOD, PUBLIC FACULTY FROM WITHIN

The UCM Fine Arts Faculty has over two thousand students and around 150 teachers, all in the same building. This is unlike the smaller schools and universities in northern Europe, where these institutions' exclusivity helps back up the students'/artists' credentials within the market. We realise that the situation in Spain comes from a certain public model of education, favouring open access without financial restrictions. Yet this model is being modified with no clear guidelines, looking to certain European contexts —and beyond— in which the commodification of knowledge could in fact hide a kind of flattening of artistic practice by disregarding how and where it is taught. Therefore, as we face this change within all sectors of public life amid the ongoing crisis, a political transformation in art cannot be brought about by artistic practice alone. Such a shift must also take into account our pedagogical experiences, in some cases as teachers, in others as students or researchers.

We wanted to get thinking in terms of action, to champion the kinds of tools and artistic practices to help us find new, creative ways to speak out in protest. As we saw it, and amid the debates around the institution itself, and the questioning of the supposed inside/outside dichotomy, there could be other ways to inhabit the university. We wanted to join forces with other citizens and/or artists, to come together in defence of public universities, as well as supporting other equally important movements with which we identified. We believe that this is exactly what a more radical investigation should be doing, and this

Por eso, aunque somos muy críticas con la institución y queremos hacer visibles sus fisuras, nos reconocemos positivamente en muchos de los rasgos que se instrumentalizan negativamente para desacreditarla. Nos reconocemos en una enseñanza artística “masificada”, porque valoramos la inclusividad y el potencial de trabajo colectivo que supone. No queremos que la excusa de la excelencia —palabra odiosa y servil donde las haya— acabe alimentando, subrepticia y paradójicamente, el mito del artista genial, único, aislado en su individualidad. Somos muchas y queremos ser más. Tampoco consideramos que la posición marginal de la “profesionalización” en la enseñanza de las artes en la universidad pública española, que es evidente que ha sido desatendida y requiere cuidados, sea el principal enemigo a combatir: el mercado no es (cierta e inevitablemente, diríamos ahora, en la crisis-crónica) el único contexto posible. El universitario de bellas artes debe formarse para intervenir en todos los escenarios sociales posibles.

Tampoco queremos ser víctimas de la burocratización y el control que implica la implantación coercitiva del identificado como *capitalismo académico*, porque deseamos seguir aprovechando los reductos de libertad y posibilidades que, en la universidad española en general y en las Facultades de Bellas Artes en particular, han permitido una pluralidad en el conocimiento artístico que puede verse tanto como dispersión total como riqueza. Extensión ha sido, para nosotros, ejemplo de lo que sí se puede, desde dentro. Valoramos el apoyo de la Comunidad de Madrid a esta publicación, la institución que financia la universidad a la que pertenecemos, precisamente, en este sentido de reforzar internamente la enseñanza pública

publication has no intention of watching on from the sidelines. We had already started working in *Extensión* both when the city’s *plazas*, its “public” squares, were occupied among cries of “they don’t represent us”, and when the *mareas*, the great tides of protests, later flooded the city. Therefore, although we are deeply critical of the institution and we want people to see the cracks in the system, there are certain much-maligned characteristics which we, in fact, see in a more positive light. We are happy to admit that we work within an artistic education built “for the masses”, because we value this inclusivity and the potential for collective work which it entails. We don’t want the hackneyed excuse of “excellence” —a hateful and sycophantic word if ever there was one— to end up, surreptitiously and paradoxically, feeding into the myth of the artistic genius, unique and isolated in their individuality. There are lots of us, and we want even more to get on board. Nor do we consider that the marginal position of the “professionalisation” of art teaching in Spanish public universities, something which has clearly been overlooked and needs to be monitored, is our greatest enemy: the art market itself is not the only possible route (and this has never been more pertinent, in this ongoing economic crisis). The university art student should be provided with an education which equips them to take part in all possible social scenarios.

Nor do we want to become victims of the bureaucratisation and control which comes about when the somewhat coercive *academic capitalism* is imposed. We want to continue enjoying the freedoms and possibilities which, in Spanish universities and particularly in its Fine Arts faculties, have

superior, en vez de debilitarla concentrándose en alternativas fuera de ella.

Partimos también de la convicción de que las Facultades de Bellas Artes apenas —por no decir nunca— han sido incorporadas a las narraciones de la modernidad cultural española (ni siquiera a sus ficciones) como se merecen. En el mosaico de la institucionalidad cultural de las artes, la universidad ocupa un lugar periférico (muy evidente si se analiza, por ejemplo, en relación con el del museo). Desde *Extensión Universitaria*, incluso sin renunciar a esa posición externa, desde la afirmación de la fragilidad que supone, intentamos situar nuestra voz, y en esta tarea seguimos empeñadas con este libro, esperando que la continuidad del proyecto que iniciamos, abriéndose a la discusión y al debate, contribuya a ampliar el radio de acción de la comunidad artística universitaria.

VI. CUALQUIER AYUDA ES POCA: HACER COMUNIDAD

Desde los primeros documentos que elaboramos hablábamos de coordinar *Extensión* siguiendo un modelo similar al de los *Kunstverein* alemanes. La idea era generar un flujo que permitiera a los que estábamos dentro trazar una relación con los profesionales y las iniciativas que tenían lugar en Madrid, aparecer en los mapas que hablaban del arte contemporáneo en la capital con un camino de ida y vuelta. Esos recorridos que dibuja, por ejemplo, Isidoro Valcárcel Medina cuando afirma que: “No hay arte que no sea político. Un gesto artístico es un gesto político por consecuencia”. Y en este sentido se trataba de acortar las distancias, que parecían planetarias, entre Ciudad Universitaria y el resto de escenarios y agentes madrileños. Así, una de las acciones más fructíferas de todas las

permitted so many different kinds of artistic knowledge, something which can be seen as both absolute mayhem and a source of great richness. *Extensión* has been, for us, proof that anything is possible, even from the inside. We are grateful to the Comunidad de Madrid for supporting this publication, the same institution which funds our university, and for sharing our determination to strengthen university-level public education from the inside, instead of undermining it by looking to external alternatives.

We also start from the principle that Spain’s Fine Arts faculties are barely, if ever, included in the accounts on this country’s contemporary culture (not even in fiction), as they deserve to have been. In the vast mosaic that makes up the cultural institutions of the arts, the university lies on the periphery (this is strikingly clear when considered, for example, in relation to the museum). From *Extensión*, without renouncing this position on the outside, and taking into account the fragility thereof, we tried to make ourselves heard, and it’s not over yet, as our determination to put this book together shows. We hope that the continuity of the project that we set up, in opening itself to further discussion and debate, can help the universities’ artistic communities widen their scope of action.

VI. ALL HELP IS WELCOME: FORMING A COMMUNITY

Right from the very first plans we put together, we spoke about running *Extensión* following a model similar to the German *Kunstverein*. The idea was to generate a flow, so that those of us on the inside could make contact with the professionals and initiatives that were going on elsewhere in Madrid, to place ourselves on the city’s

que emprendimos, fue la identificación de *Alumni* como una sección en la recién estrenada página web de la Facultad donde visibilizar nuestro capital más valioso, el de los antiguos alumnos formados en ella y *contra* ella —porque en muchos casos desarrollan prácticas que no aprendieron directamente entre sus paredes—. Considerábamos importante que sus voces y relaciones con los actuales estudiantes pudieran estar presentes. Y el status de *alumni* les permitía plantear cursos, conferencias, participar en algunas convocatorias y así lo hicieron; una y otra vez poblaron con sus ideas y vivencias muchas propuestas, con extraordinaria generosidad. Su participación fue un auténtico “soporte” en el sentido de aval, de confianza y envite activo por la transformación de su antigua Facultad, apostando por cambiar el paisaje de la misma y entregando lo que puede que nunca fuese dado por la institución, lo que ellos habrían deseado encontrar. Sin el trabajo de estos agentes multiplicadores, sin esa participación transversal que abarcaba todo el programa, no se entiende la mutación de nuestra institución educativa en los ambientes profesionales, una transformación que se hacía patente a través de medidores un tanto difusos, como son las conversaciones en inauguraciones y distintos acontecimientos, y otros más concretos, como la inclusión de la Facultad de Bellas Artes en una serie de eventos de los que nunca, hasta ese momento, habíamos formado parte.

Claro que la Facultad reúne un elenco amplio de caracteres: personal de limpieza (subcontratado), reprografía (el contrato cesó en 2013), personal de servicios y administración, estudiantes y profesores de distintas jerarquías y niveles de precariedad. La oportunidad de cambio, el deseo de

contemporary art map, with a two-way road, in and out of the faculty. The kind of routes that, for example, Isidoro Valcárcel Medina sketches when he states: “There’s no such thing as non-political art. An artistic gesture is therefore a political gesture”. In this regard we wanted to reduce the distance, which seemed gigantic, between the Ciudad Universitaria campus and Madrid’s other art scenes and agents. One of the most fruitful enterprises in this sense, of all of those which we embarked on, was pinpointing the *Alumni* section on our new website as a place to promote our most valuable asset, i.e. the former students trained both in and *against* the faculty —for a lot of their practice did not directly come from what they were taught at university. We thought it was important for their voice and their relationships with current students to be included, and being *alumni* allowed them to propose courses, conferences, even participate in some open calls, and that’s exactly what they did. Again and again, they shared their ideas and first-hand experiences in many different settings, with extraordinary generosity. Their participation was a real support, inasmuch that we had their backing, trust and energy to help us transform their old faculty and change its whole atmosphere. They gave to us something which the institution had never given to them, something which they would have truly appreciated in their time. Without these countless advocates, and without their wide-reaching participation in all aspects of our programmes, the professional circuits would not have heard about the changes going on in our educational institution. News of this transformation was being spread by many such people, in conversations at gallery openings and other situations, including more specific occasions such as when the Fine Arts

trabajar mediante acciones específicas en la construcción de un nuevo proyecto, no era compartido por todas. La resistencia de algunos sectores, sobre todo de aquellos que seguirían estando en sus puestos cuando nos fuésemos, se traducían en recelo ante las propuestas y poco espíritu de colaboración. Esta consciencia temporal parece minimizar su capacidad de credulidad o compromiso con cualquier proyecto, y eso que desde nuestra experiencia pensamos que constituyen el esqueleto que soporta la estructura universitaria. Esta situación es frecuente en casi todas las instituciones y suscita malestar dentro y fuera de ellas. Muchas veces nos hemos planteado cómo remediarlo sin que sea manipulado desde el discurso neoliberal, presto a abanderarlo para recortar puestos laborales, pero creemos que es importante que la valoración del trabajo y la implicación en el mismo tenga algún tipo de distinción, del mismo modo que las malas prácticas también deberían ser contestadas. Algunos talleres que coordinamos desde Extensión propusieron este trabajo de comunidad, pero casi siempre se ofrecía la llamada por respuesta. ¿Cómo convencer para vencer la reacción? ¿Cómo implicar al resto de agentes? ¿Se trata de un trabajo para mayorías, minorías? ¿Cuáles son las jerarquías reales? ¿Cómo asumir el juego del *status quo*, siguiendo sus reglas o proponiendo un nuevo tablero? ¿Hay sitio para todas?

VII. UNA PARRILLA DE PROGRAMAS

No es que hasta el 2010 no hubieran existido actividades ni Vicedecanatos de Cultura, por supuesto, pero la tarea que se planteó Extensión Universitaria fue trabajar en un programa propio, una propuesta con contenidos vertebrados en torno a ideas articuladas entre sí, que se complementara

Faculty was included in a series of events which, until then at least, we had never been a part of.

Of course, the faculty is home to a large cast of characters: cleaning staff (sub-contracted), photocopying and printing staff (until their contract ran out in 2013), service and administrative staff, students, and teachers in various hierarchies with varying degrees of job stability. The chance to make a change, and the desire to build something new through action, was not a vision shared by all. The resistance from certain quarters, especially from those who would still be in their same jobs when we eventually left, took the form of general suspicion about the proposals, and a lack of collaborative spirit. They knew we wouldn't be around forever, which appeared to curtail their faith in or commitment to any given project, even though, as we see it, they form the skeleton which holds up the university structure. This situation is common in almost all institutions, and it creates discontent both inside and outside their walls. We have often thought about how to solve this problem without it being manipulated by means of the neoliberal discourse, ever ready to jump on it as an excuse to cut jobs. However, we think people's work should be evaluated according to how committed they are to it, just as poor standards should be combatted. Some of the workshops that we ran from *Extensión* proposed this communal task, but it was almost always met with silence. How can we convince in such a way to win over the more reluctant people? How can we implicate more people? Is this a job for the majority, or for the minority? What are the real hierarchies? What's the best way to deal with the status quo, following its

con la coordinación del resto de voces (de todos los miembros de la comunidad universitaria, no sólo profesores, que era lo habitual hasta ese momento). Formulamos cuatro programas, que explicamos brevemente a continuación, y los conjugamos con convocatorias anuales como la de *Acciones Complementarias*, que recogían propuestas de personas o grupos adscritos a la Facultad o representados por ella y *Clase Abierta*, actividades que surgían con carácter esporádico y excepcional, aprovechando oportunidades al hilo de la oferta cultural del contexto, o a partir de clases cuyo interés excedía el de los alumnos matriculados en una determinada asignatura.

35

Trabajar con la idea de programas fue muy ambicioso. El experimento suponía tener publicadas todas las actividades del año al inicio del mismo, algo frecuente en las grandes instituciones, pero una tarea titánica para nuestras dimensiones y presupuesto⁹. Eso implicaba estandarizar una serie de procedimientos, inventar una ficha que tenían que rellenar los participantes para poder comunicar las actividades (con descripciones detalladas de sus contenidos, sus responsables, tiempos y espacios), hacer un boletín o *newsletter* para anunciarlas, trabajar la difusión en las redes sociales... No todo llegó a la vez sino que fue un crecimiento paulatino.

Educación (2011)

El primer año de programación, el 2011, nació como *Año 0 (AO)*, una propuesta con

---

9 El presupuesto anual de Extensión Universitaria rondaba los 25.000 euros y el equipo de coordinación estaba formado por dos profesoras (Selina Blasco y Lila Insúa), una becaria (Marta Sisón, Alejandro Simón y Ana Arias, sucesivamente) y un administrativo (Daniel López Yebra).

rules or starting with a clean slate? Is there enough room for us all?

VII. AN ASSORTMENT OF PROGRAMMES

There had been cultural activities and vice-deanships before 2010, of course, but what we in *Extensión* were proposing was a programme of our own making, with coherent and complementary ideas, to be then coordinated and carried out by others in the faculty (that is, all members of the university community, not just teachers, as was the norm until that point). We put together four programmes, briefly explained below, and we joined them with the annual open calls, *Acciones Complementarias*, which would take proposals from individuals or groups enrolled in or represented by the faculty, and *Clase Abierta*, for sporadic or exceptional activities, to make the most of opportunities in the city's cultural offerings, or to extend the reach of classes which garnered interest from people other than the given subject's enrolled students.

Working with pre-programmed activities in mind was highly ambitious. This experiment required us to have all the year's activities published from the start, as is common in large institutions, but for us, with our reduced resources and budget, this was a huge endeavour⁹. This meant having to standardise a series of procedures, creating a form for the participants to fill out so that we could publicise their

---

9 The annual budget for *Extensión* was around €25,000, and the coordinating team was comprised of two teachers (Selina Blasco and Lila Insúa), one student intern (Marta Sisón, Alejandro Simón and Ana Arias, in that order) and one administrator (Daniel López Yebra).

la que nos dábamos un margen para pensar lo que queríamos ser, para abordar la relación entre arte y educación, un tema con múltiples referentes en el arte contemporáneo y sus instituciones que nos atañe específicamente y que en nuestro contexto era un debate eternamente aplazado. Por eso, enunciando diversas líneas propositivas, quisimos valorar qué recibimiento podrían tener en nuestra comunidad.

Autonomía (2012)

2012 se constituyó *Sin Créditos (SC)* para seguir construyendo una Facultad de Bellas Artes que participase críticamente en el presente, sumándonos a las propuestas de otros y activando mecanismos que difundieran nuestra propia vitalidad artística. Elegimos el nombre de este programa, que hemos trasladado al título de este manual, porque pensamos que educar es también reconocer todo lo que la universidad pública puede ofrecer sin la recompensa de los créditos de los programas oficiales. Un aprendizaje elegido se gestiona con más libertad, puede ser el complemento al currículum oficial y amplía la definición de arte contemporáneo que se maneja dentro de la institución.

Situados (2013)

En 2013 comenzó la consolidación de las líneas ya iniciadas, como una serie de “modus operandi”, en nuestra institución. Arrastrados por las mareas, blancas, verdes, negras y la defensa de la enseñanza pública, la determinación en ella como contexto que conforma todo el ámbito de reflexión, de posición, de ideación de cualquier programa, invitamos con *CortoCircuitos (CC)* tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en su conjunto para encontrarnos con los *Creative-Commons* o los bienes comunes creativos

activities (with detailed descriptions of the contents, who was running the activity, when and where), making a newsletter to announce them, disseminating them on social networks... It didn't come together all at once, but rather it was a gradual development.

Education (2011)

The first year that we programmed the activities like this, 2011, was named *Año 0 (AO, “Year Zero”)*, a proposal which gave us enough space to think about what we wanted to be, and to tackle the issue of the relationship between art and education. This is a topic with many examples in contemporary art and its institutions, highly relevant to us, but which in our context was a debate constantly being put off. Therefore, by announcing a wide range of diverse proposals, we wanted to find out how they would be received in our community.

Autonomy (2012)

2012 became *Sin Créditos (SC, “No Credits”)*, with the aim of continuing to build a Fine Arts faculty which would take an active role in the present, so we joined in with other peoples' proposals and tried to activate mechanisms which would further spread our own artistic energy. We chose this name for the programme, which also gives its name to this workbook, because we think that education should also recognise everything that public universities can offer, without official credits as a reward. If you choose the education you want, you can manage it more freely; it can complement the official curriculum and open out the accepted definition of contemporary art within the institution.

desde los que trazar una réplica que refutase el discurso dominante.

Haceres (2014)

2014 fue el cuarto y último año de nuestra programación. *CoOperaciones (CO)* tuvo como objetivo reivindicar el potencial operativo de las prácticas artísticas y culturales, así como su compromiso a la hora de intervenir en el contexto, en el más amplio sentido de la palabra. Articular el pensar y el hacer: reflexionar en común sobre el presente generando propuestas concretas de actuación.

En este entendimiento de Extensión

Universitaria como una bisagra con otras instituciones, pensamos en un programa a realizar que nunca llegamos a poner en marcha. Teníamos hasta el nombre, *bonómetro*, un medidor de las fuerzas y resistencias necesarias para borrar algunas fronteras entre la Facultad de Bellas Artes y el mundo exterior, la “agenda artística madrileña”. Si la definición de Extensión no pasaba por ser un Reina Sofía serie C, un CA2M clase B, o cualquier otra institución en activo de nuestra ciudad en su versión secundaria, entonces, ¿por qué no ofrecer a los estudiantes un pase de transporte con el que recorrerlas y revisar o leer acompañados lo que allí estaba ocurriendo? ¿Qué pasaría si incluíamos las actividades públicas de estas instituciones como parte de las asignaturas? ¿Cómo afectaría esta situación a la universidad? Dar una vuelta por las instituciones culturales no reviste mayor complicación que acercarse a las mismas, de ahí el guiño a los medios de transporte. Pero es en la interlocución del grupo como podemos modificar la percepción que tenemos de lo que allí pasa, donde podemos cambiar el rol periférico para dotarnos a nosotras mismas de la palabra que no

In Place (2013)

In 2013 it was time to consolidate the lines of work we’d already begun, to form a series of “modus operandi” in our institution. We got caught up in the multiple *mareas* of people protesting the most pressing social issues, including a defiant defence of public education, and this determination set the general tone for all aspects of the year’s programmes. Therefore, in *CortoCircuitos (CC, ShortCircuits)* we invited both the university community and society as a whole to engage with us by means of *Creative Commons*, or other shared creative work, to try and refute the existing, dominant discourse.

Doings (2014)

2014 was the fourth and final year of our programmed activities. *CoOperaciones (CO)* aimed to defend the operational potential of artistic and cultural practices, as well as a commitment to intervene in the context, in the widest sense of the word. To bring together thoughts and efforts: to reflect on the present, together, by generating concrete proposals for action.

Through understanding *Extensión* in this way, as a pivot-point with other institutions, we planned out another programme which we never actually managed to get off the ground. We even had a name for it, *bonómetro*, a gauge for the kind of determination and resistance we’d need to be able to knock down some of the walls between the Fine Arts Faculty and the outside world, or “Madrid’s artistic agenda”. If *Extensión* could only be considered a knock-off version of the Reina Sofía or the CA2M, or just a pale imitation of any other active institution in our city, then why not offer our students a free travel pass so that they could check out or revisit these places, or get

llegamos a tomar. En cualquier caso la clave sigue siendo estar juntas.

VIII. DOBLAR LA HERRAMIENTA

A pesar de los tiempos que corren, en la Facultad de Bellas Artes UCM hay debates que nunca han tenido lugar o, por lo menos, no lo han tenido más allá de los escenificados en aulas concretas. Uno de ellos es el de los Estudios Visuales y todo el ámbito de los problemas ligados a las imágenes y la batalla de los imaginarios culturales en los que interviene. Los Estudios Visuales parten de la base de que no hay hechos, objetos, fenómenos, ni medios de visualidad pura, sino más bien actos de ver extremadamente complejos que son el resultado de la mezcla de diversos operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mediáticos, institucionales) y diversos intereses de representación (raza, género, clase, diferencia cultural, económico). El supuesto básico que los sustenta es que todo ver es el resultado de una construcción cultural y, por lo tanto, siempre un hacer complejo e híbrido. En este sentido, la pregunta por la estructura disciplinar en la enseñanza artística nos remite a uno de los problemas que ya enunciara José Luis Brea:

“Un pensamiento técnico es entonces, por necesidad, únicamente el afloramiento (en un orden de lenguaje) de un orden de cosas cumplido, cerrado. En el pensamiento sometido a gestión técnica el mundo se dice entonces como lo que ya es, como presente-pasado, sin la mínima holgura cronológica que hubiera permitido abrir un juego de transformación, introducir la hipótesis de un juego de escritura de la voluntad del hombre en la historia.”¹⁰

10 BREA, José Luis, *La Era Postmedia*. Salamanca: Editorial Centro de Arte de Salamanca, 2002, p. 113.

first-hand experience of what was going on there? What would happen if we included these institutions' public activities in our curriculum? How would this affect the university? To explore these cultural institutions you just have to go there, hence that previous nod to public transport. Only in debating all this as a group can we modify our perception of what happens in these places, and change our role as the outsiders, to finally let our voice be heard. In any case, staying together is the key.

VIII. REPURPOSING THE TOOLS

Even in times like these, there are certain debates which have never taken place in the UCM Fine Arts Faculty, or at least only within certain particular classes. One of them is regarding Visual Culture Studies and the whole range of problems related to images, and the ongoing debates regarding the collective cultural imagination in which they participate. Visual Culture Studies sets off from an understanding that there are no facts, objects, phenomena or means of a purely visual nature, but rather there are extremely complex acts of seeing which result from a mix of diverse factors (textual, mental, imaginary, sensorial, media, institutional) and diverse interests in terms of representation (race, gender, class, cultural difference, economics). The supposed foundation which holds all of this up is that all acts of seeing come from a cultural construction and are, therefore, complex and hybrid actions. In this regard, the questions about curricular structures in art education lead us to an issue highlighted by José Luis Brea:

“Technical thinking is therefore, out of necessity, just the tip (in the order of language) of a fulfilled and closed order of things. In thought

Nos interesa, como Brea resalta, ese carácter profundamente reaccionario con que lo técnico tiñe el pensamiento y, en su aparente neutralidad, se convierte en cómplice de lo que hay. Por eso la insistencia con la que trabajábamos en el curriculum paralelo, en la universidad extendida, en la búsqueda de métodos que no tenían cabida en la enseñanza oficial, no respondía tanto a ampliar el mundo de las disciplinas y repetir así el orden de las cosas, como a examinarlas desde otros lugares o a terminar con la dicotomía teoría-práctica. Pensábamos en una escuela de haceres que incorporase saberes no contemplados en nuestra Facultad, como la performance, el arte sonoro, el cine, la literatura, el teatro, la danza, o todas las mezclas que conforman “lo escénico” o “las escénicas”, pero también nuevos modos de llegar al barro, como los que trajo Antonio Ballester¹¹, a la pintura, al textil, a las prácticas artísticas de las asignaturas “de toda la vida”, pensadas desde el ahora. Esa necesidad de introducir otros conocimientos permite al pensamiento tomar por asalto lo técnico y, confrontándolo, resolver la tensión entre el orden de las cosas y el del discurso que lo regula, como potencia de apertura de mundos. Por eso en un momento determinado pensamos titular este libro “Manual para doblar los haceres del arte”.

39

IX. REDES

Desde Extensión creíamos que la idea no era simplemente conectar la universidad con el espacio comunitario. Ambos corresponden a lógicas diferentes. Sería más bien empezar a entenderla como parte del común desde la práctica, no solo por enunciarse

11 *Barro*. Taller de Antonio Ballester Moreno en La Trasera. Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 25 (<http://eprints.ucm.es/34675/>)

processes subjected to technical criteria, the world is told as it already is, in the present/past. Chronology is not to be played with, so there is no time for transformative games, nor for proposing a writing game about man's free will in history.”¹⁰

We are interested, as Brea emphasises, in that highly reactionary way in which technical know-how can colour thought, and, in its apparent neutrality, thus feeds into what's already going on. This is why our determination to work on a parallel syllabus, in a wider-reaching university, and ever searching for methods which did not fit into official teaching plans, was not really about adding to the range of disciplines on offer and thus repeating the existing models. It was rather about examining them from other places, or to do away with the theory-practice dichotomy. We pictured a school of “doings”, which would include knowledge otherwise ignored in our faculty, like performance, sound art, cinema, literature, theatre, dance, everything that makes up “scenic arts”, but also new approaches to clay work, like those shown to us by Antonio Ballester¹¹, to painting, to textiles, to artistic practices in the more “classical” subjects, brought up to date. The need to bring in other kinds of knowledge allows thought to ambush the technical side, confronting it, to resolve the tension between the normal order of things and the ruling discourse, as a way of opening up worlds. That's why, at one point, we thought about calling

10 BREA, José Luis, *La Era Postmedia*. Salamanca, Editorial Centro de Arte de Salamanca, 2002. p. 113.

11 *Barro* (“Clay”). Workshop run by Antonio Ballester Moreno in *La Trasera*. See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no.25 (<http://eprints.ucm.es/34675/>)

como universidad pública. Cuando se traen a la universidad los conocimientos desde las calles o las plazas, los centros sociales o las colectividades artísticas, pierden el sentido con el que operaban. Pasan a ocupar un lugar dentro de la trama de construcción de conocimiento dentro de la institución, pero un lugar que suele ser subalterno. Cuando estos conocimientos se salen del rigor científico alguien tiene que transformarlos en saber. Y también, a la inversa, no podemos pensar que cuando el conocimiento académico sale al exterior genera únicamente un diálogo. El esfuerzo desde Extensión era intentar pensar desde la complejidad de esta situación. Creemos en la potencia transformadora que puede haber en la universidad y, por ello, armamos tácticas que intentaban deshacer tramas que responden a la producción de las ciencias, pensando en todas las formas de construcción de conocimiento con las que nos íbamos topando. Queríamos olvidarnos de una vez de la idea de universidad como el lugar de excepción con el derecho a decirlo todo. Apostábamos por ella como un espacio más para generar modos de vida al igual que la casa o la plaza.

Nuestra manera de entendernos en el mapa era ser permeables a los discursos de los demás, con una porosidad que rebasase nuestra posición, para entender que las dimensiones de la comunidad a la que pertenecemos son elásticas, más grandes que cualquier dogma. El objetivo principal era hacernos visibles como comunidad: darnos el tiempo, darnos la experiencia, darnos la tecnología, darnos los medios, darnos las palabras. Apostábamos por acercarnos a lo que ocurre en los espacios expositivos de nuestra ciudad y acceder a sus claves: invitar a profesores a dialogar al respecto, generar debate entre los grupos de estudiantes.

this book “Workbook for Repurposing the Doings of Art”.

IX. NETWORKS

In *Extensión*, the idea wasn't simply to bring the university and the community together: they follow their own logic. It was about using artistic practice, rather than grand declarations about being a public institution, to help others understand university as part of a common culture. When knowledge is brought into the university from the streets or from the *plazas*, from social centres or artistic communities, it loses its original sense. It can go on to occupy a place in the institution's schemes for producing knowledge, but this place is usually subordinate. When we learn something that isn't the result of strict scientific methods, somebody has to turn it into knowledge. And it's the same the other way round; when academic knowledge ventures to the outside world, we can't say that it just starts a conversation. Our efforts and ideas in *Extensión* took on board the complexity of this situation. We believe in the transformative power that there can be at university, and that's why we gathered various strategies which try and dismantle the more scientific production methods, taking into account all the different ways of creating knowledge which we kept coming across. We wanted to move on from that idea of the university as an exceptional place, implicitly bestowed with unquestioned authority. We tried to posit it, instead, as a place for generating ways of living, just like a house or a *plaza*.

To make sense of our own place on this map, we wanted to be open to others' ideas, breaking down barriers to try and show that we belong to a community far larger than any dogma. The main aim was to make ourselves visible as a community: provide

Vimos, propusimos y participamos en otras instituciones a través de estudiantes mediadores y la comunicación fue cada vez más fluida con centros como Matadero Madrid, el CA2M o el Museo Reina Sofía. Con ellos generamos actividades diseñadas conjuntamente en las que aportamos audiencias comprometidas con el conocimiento, activas en los debates y dispuestas a la experimentación con nuevos formatos. También incorporamos colectivos y agentes artísticos independientes que nos interesaban especialmente como *Hablar en Arte*, *Acción!Mad*, *IN-SONORA* o *La más Bella*, entre otros¹². Queríamos consolidar algunas propuestas que implicaban a otros grupos de personas: aquellos que se iniciaban en la participación de los procesos artísticos (los estudiantes del bachillerato artístico del Colegio Lourdes) o los alumnos y alumnas que acababan de incorporarse a la Facultad y que exponían fuera de ella, o quienes reivindicaban y reivindican que su lugar es la parte de atrás, como las personas sin techo del albergue de San Martín de Porres que se sumaron, a través del colectivo de artistas *Dentrofuera*, a la *Universidad en tránsito*¹³.

Conseguimos reforzar lazos con las vecinas Escuela Superior de Arquitectura y Casa de Velázquez, aunque una de las tareas que quedó pendiente, inconclusa, fue la de reconocernos como interlocutores entre nuestra propia comunidad universitaria. Resulta difícil que la universidad deje de ser un conjunto incomunicado de islas, un archipiélago, y que se construyan más redes internas, diálogos que, entre otras

ourselves with enough time, enough experience, the right technology, the means, the words. We aimed to find out what happens in our city's exhibition spaces, and learn their codes of practice, by inviting teachers to discuss the issues, and generate debates among student groups. We visited, made proposals to and collaborated with other institutions through student mediators, and our communication with centres like the Matadero Madrid, the CA2M and the Museo Reina Sofía became more and more fluid. With them, we co-created activities and we filled the rooms with people who were keen to learn more, who were active in the debates and willing to experiment with new formats. We also brought in independent artistic collectives and agents which were doing interesting work, like *Hablar en Arte*, *Acción!Mad*, *IN-SONORA* or *La más Bella*, among others¹². We wanted to consolidate certain proposals which would involve other groups of people: those who were beginning to take part in artistic processes (the sixth-form art students from the Lourdes School) or students who had just joined the faculty and who were exhibiting their work in other places, or those who preferred and still prefer to stay out of the spotlight, like the homeless people in the San Martín de Porres shelter who joined, via the *Dentrofuera* art collective, the *Universidad en tránsito* project¹³.

We managed to strengthen ties with our neighbours in the Escuela Superior de Arquitectura and the Casa de Velázquez, though one thing we didn't get round to

12 <http://aaimadrid.blogspot.com.es/> Ver páginas 270-273

13 Ver descripción de la actividad en páginas 224-225

12 <http://aaimadrid.blogspot.com.es/> See pages 270-273

13 For a description of the activity, see pages 224-225

cosas, faciliten eso que llamamos “lo interdisciplinar”.

Pero entender lo que ocurría en Madrid también nos permitió pensarnos a partir de experiencias de otros. Así, la influencia de *Medialab*, con Marcos García (antiguo alumno de Bellas Artes UCM) como interlocutor, nos dio pie a concebir el espacio *La Trasera* como un lugar para experimentar nuevas maneras de producir y distribuir conocimientos de forma colaborativa, rigurosa y distribuida, intentando evitar recrear estructuras jerárquicas. La formación de un laboratorio crea realidad o puede ser visto como un lugar de producción y reproducción de la realidad como una comunidad de practicantes que fomenta un lenguaje común, una serie de dispositivos y hasta unos estándares de ocupación del espacio. En él se traban conexiones entre personas y cosas, ya sean estas colaboradores o usuarios ocasionales, ya sean conceptos, espacios o libros.

Otra referencia fundamental era el giro que se había producido en el Reina Sofía. En el departamento de Programas Públicos, a cargo de Jesús Carrillo, esta situación se traducía en una ebullición de la que nos hacíamos eco¹⁴. De ahí tomamos prestada su/nuestra manera de ordenar las actividades en distintos epígrafes: *Pensamiento* y *Debate* por ejemplo, englobaba la pretensión de acercarnos a las claves del pensamiento de nuestra época desde una perspectiva que incorporase la crítica y la parcialidad implícita en cualquier discusión, valiéndonos del análisis y la controversia como elementos naturales de nuestro gran proyecto común, la educación. La multipli-

doing was to acknowledge our role as conversation-starters within our own university community. As it stands, it's going to take a lot for the university to stop being a set of secluded islands, an archipelago; nor are internal networks being fostered, the kind of dialogues which, among other things, make all things “interdisciplinary” that much easier.

But by understanding what was going on in Madrid, we can reflect on our work by listening to others' experiences. The influence of the Medialab, with Marcos García (former student of the UCM Fine Arts Faculty) as our point of contact, helped us think of *La Trasera* as a place for experimenting with new ways to produce and distribute knowledge collaboratively, rigorously and as widely as possible, while trying to avoid recreating hierarchical structures. Forming a laboratory creates a reality, or it could be seen as a place for producing and reproducing reality, as a community of practice in which a common language is cultivated, along with a set of mechanisms and even certain standards to adhere to when occupying a space. In this space, connections between people and things strike up, whether they are collaborators or more occasional users, whether they are concepts, spaces, or books.

Another key reference is the change of direction undertaken by the Reina Sofía. In its Public Programmes department, under Jesús Carrillo, there was great commotion which we hoped to echo in our faculty¹⁴. We borrowed their/our way of organising activities into distinct synopses: in *Thought and Debate*, for example, we aspired to

14 Ver página 222

14 See page 223

cidad de temas que tenían cabida en este programa era especialmente significativa para los alumnos, bien porque planteaban polémica o bien porque no estaban del todo familiarizados con ellos. La invitación, por tanto, suponía un acercamiento bajo nuevas perspectivas. Por ejemplo, los encuentros que se produjeron en los estudios de los artistas a través del programa *Invasores*¹⁵, ayudaban a los estudiantes como público potencial a abandonar su condición de consumidores pasivos y, situados frente a un espejo de aumento, a adquirir la responsabilidad de lo que están haciendo ellos mismos y sus pares, colegas creadores. Pero también hacía los otros con los que tendrán que interactuar: públicos, mediadores, técnicos de instituciones, empresas de montaje, etc. En ese ambiente abierto y colaborativo uno se hace consciente de lo que implica el rol multiplicador que se da en la enseñanza, la importancia que tiene lograr un ambiente verdaderamente participativo, hacerse con los mecanismos para modificar los roles predeterminados y sustituirlos por unos nuevos.

Trabajar en red no solo implica disponer de las infraestructuras necesarias sino también crear una agenda compartida y un principio de movilización que nos haga repensar las relaciones jerárquicas y quién nos otorga la visibilidad que necesitamos. Pero en un orden nuevo, en la democracia radical, es preciso pensar desde otra disposición. Parafraseando el tipo de vínculo archipiélago de Glissant¹⁶, esa relación suscitará la reflexión sobre desde qué posición planteamos nuestra propuesta, cómo ha sido la relación en la institución, qué y

approach the key aspects of current thinking from a perspective which would take into account the implicit criticism and bias in any debate, taking advantage of analysis and controversy as natural elements of this great shared project of ours, i.e. education. The students really appreciated the broad variety of topics in this programme, perhaps because they were provocative subjects, or because they weren't completely familiar with them. This invitation would therefore entail using new perspectives. For example, the meetings held in artists' studios in the *Invasores* programme¹⁵ helped the students, as the potential target audience, to stop being passive consumers and, when placed in front of this mirror, they could take responsibility for not only their own actions, but also those of their peers, their fellow creators. But also considering the other people with whom they would have to work: the public, mediators, technicians in the institutions, installation firms, etc. In such an open and collaborative environment, you become aware of the multifaceted role of education, the importance of creating a truly participative environment, of obtaining the right tools to be able to modify the predetermined roles and replace them with new ones.

Working in a network not only requires the right kind of infrastructure, but also a shared agenda and codes of action which force us to rethink hierarchical relationships and who can provide us with the visibility we need. But in a new order, radical democracy, it is essential to be open to other ideas. To paraphrase the

15 Ver páginas 284-285

16 GLISSANT, Édouard, *El discurso antillano* (1981). Caracas: Monte Ávila, 2005.

15 See pages 284-285

a quién estamos legitimando, hasta dónde alcanza su radicalidad, con qué modelos pedagógicos queremos mantener una interlocución, qué nuevos formatos podemos ensayar desde la universidad, qué grado de autonomía hemos desarrollado o cuáles son las implicaciones del discurso público en la vida universitaria.

X. HERRAMIENTAS COLECTIVAS

La colaboración y la aproximación colectiva al arte contemporáneo eran las grandes ausentes en muchas Facultades de Bellas Artes nacionales. En la de Madrid, como hemos apuntado, históricamente orientada al individuo como sujeto creador, una mezcla de herencias entre el siglo XIX y las vanguardias, era difícil detectar canales para la conformación de grupos, colectivos de creación y gestión de espacios. De nuevo el estudiante se veía desafiado a preguntarse qué podía ser y qué podía hacer como artista en el siglo XXI. Por eso la propuesta de conocimiento que planteamos en *La Trasera* tenía que ver con las herramientas (conceptuales, emocionales, o del tipo que fueran) que permitirían a los individuos desarrollar sus competencias y aspiraciones. En este sentido, destacaríamos la generación de instrumentos virtuales (blogs, tumblr, etc.) como prácticas de colectividad especialmente valiosas, indicadores del grado de transformación que pueden provocar en los comportamientos artísticos vigentes en la enseñanza oficial en la universidad. Si algo ayudó a desencadenar este cambio fueron claramente las actividades de acción y performance que, al margen de los logros puntuales de cada taller, fomentaban actitudes más abiertas (menos rígidas en sus planteamientos disciplinares), participativas (menos absortas en el estereotipo del genio

kind of archipelago-style link proposed by Glissant¹⁶, such a relationship would cause us to reflect on our own standpoint, how our relationships inside the faculty have been, what we are trying to legitimise and to whom, how radical our project is, which teaching models we want to continue developing, which new formats we can try out within the university, how self-sufficient we are and what the implications of the public discourse are within university life.

X. COLLECTIVE TOOLS

Both collaboration and a collective approach to contemporary art were missing in many of Spain's Fine Arts faculties. In Madrid, as we have already noted, the faculty was historically geared towards the individual as a creator, a jumble of legacies coming from somewhere between the 19th Century and the avant-garde movements, and so it was difficult to find ways to encourage the formation of groups, or of collectives, or people interested in event organisation. Once again, students were challenged to ask themselves what they could be and what they could do as artists in the 21st century. The learning proposal we put forward in *La Trasera* was therefore based on the kind of tools (be they conceptual, emotional, or of any type) which would allow the individuals to develop their skills and aspirations. In this regard, we could highlight the creation of virtual devices (blogs, Tumblr accounts, etc.) as particularly valuable collective practices, indicative of the changes that can be brought about in the prevailing artistic practices within the official university curriculum. This was most likely triggered by activities

16 GLISSANT, Édouard, *El discurso antillano* (1981). Caracas: Monte Ávila, 2005.

artístico individual) y más críticas (menos continuistas y dispuestas a avanzar a partir de los logros y de los errores).

La colectividad, lo colectivo, estaba sobre las mesa, y a cimentar este pensamiento contribuyeron muchos de los talleres propuestos, algunos de los cuales lo fueron por colectivos como *Left Hand Rotation* y su proyecto *Gentrificación no es un nombre de señora, todoesteestoquí*, que presentaron Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto o los talleres sobre agrupaciones de artistas que coordinó la asociación *Hablar en Arte*¹⁷. Así fue cuajando algo que estaba presente en el inicio de La Trasera, pero que en aquel momento venía sujeto a una propuesta concreta que partía de nuestro interés sobre cómo queríamos que se articulara el trabajo, como fue el caso de *Las Faranduleras*. Para el tercer año ya habíamos comprendido que esa dinámica no favorecía el desarrollo de grupos realmente comprometidos. De ahí la propuesta de giro, siguiendo el baile, que venía determinado por hacer que La Trasera tomara la delantera y propiciarlo mediante una convocatoria de residencias para colectivos que quisieran trabajar en la sala. Este fue el contexto para la formación de equipos que sondeaban las relaciones entre los estudiantes de historia del arte y los de artes visuales, como *Ligue: Bellas Artes e Historia*¹⁸ y *Otros criterios*¹⁹, preocupados por pensar sobre

45

---

17 Para *Gentrificación no es un nombre de señora*, ver el fanzine Ext. 08 (<http://eprints.ucm.es/32458/>). Para *todoesteestoquí* y los talleres sobre agrupaciones de artistas, ver pp. Xxx y xxx respectivamente.

18 *Ligue: Bellas Artes e Historia*. Extensión Universitaria Bellas Artes UCM boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

19 *Otros Criterios*. Extensión Universitaria Bellas Artes UCM boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/32458/>)

of action and performance which, while falling outside of the predetermined aims of any given workshop, helped foster more open attitudes (not having to stick firm to the subject), more participation (being less taken in by the stereotype of the individual artistic genius), and more critique (being unafraid to shake up the status quo and to learn from achievements and mistakes).

All the issues related to working collectively were laid out on the table. Many of the proposed workshops helped us strengthen this line of thinking, some of which were run by collectives like *Left Hand Rotation* and their project *Gentrificación no es un nombre de señora* (“Gentrification is not an elderly woman’s name”); or *todoesteestoquí* (“allthisthisere”), presented by Marta de Gonzalo and Publio de Pérez Prieto, or the workshops on groups of artists, as coordinated by the association *Hablar en Arte*¹⁷. Slowly but surely, the ideas we had when we opened up *La Trasera* were beginning to take shape, although back then they were subject to a concrete proposal which came from our own interests regarding what we wanted the project to look like, as with the case of *Las Faranduleras*. For the third year we’d already realised that this dynamic did not bring about groups who were genuinely committed. And so we proposed a turn, though dancing the same dance, with *La Trasera* leading and helping to show the way by putting out an open call for residencies, for groups who

---

17 For *Gentrificación no es un nombre de señora*, see the fanzine Ext. 08 (<http://eprints.ucm.es/32458/>). For *todoesteestoquí* and the workshops on the grouping of artists, see pp. Xxx and xxx respectively.

prácticas artísticas, investigación y academia; un grupo musical, la *Asociación musical de Bellas Artes*²⁰; la investigación sobre publicaciones autoeditadas en formato fanzine, a través del *Taller de autoedición MAZO* y *Ofizine*²¹; la activación de espacios comunes y de agitación cultural, con *Pool*²², *Diógenes*²³ y *Colectivo Dobleplusbueno*²⁴; las formas teatrales de *Legos*²⁵, o el grupo *Postanarquismo: nomadismos e interzonas*, que siempre buscó otras aulas en las que reunirse, porque para ese momento *La Trasera* ya era *mainstream*²⁶. A ellos se suma el *Grupo literario Clepsidra*, prolongación autogestionada de los talleres de poesía impartidos por José María Parreño²⁷. Estas residencias para grupos, estos experimentos sobre nuevas maneras de producir y distribuir conocimientos de forma colectiva y colaborativa, visibilizaron las fisuras existentes en las dinámicas de trabajo (favoreciendo la autoorganización y autogestión) y los tiempos en la institución.

XI. LA CONQUISTA DEL ESPACIO

es/34667/)

20 *Asociación musical de Bellas Artes*. Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

21 Ver *Autoedición* en pp. 104

22 Ver *POOL* en pp. 184

23 *Diógenes 2.0*. Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

24 *Colectivo Dobleplusbueno*. Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

25 Ver *Legos* en pp. 178

26 Ver pp. 90

27 *Grupo Literario Clepsidra*. Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

wanted to work in this room. This was the context for the formation of teams which would look into the relationship between the History of Art and Visual Arts students, in *Ligue: Bellas Artes e Historia* (“Dating: Fine Arts and History”)¹⁸ and *Otros criterios* (“Other criteria”)¹⁹, concerned with thinking about artistic practice, research and academia; a musical group, the *Asociación musical de Bellas Artes*²⁰; the investigation into self-published fanzines, via *MAZO*’s self-publishing workshop and *Ofizine*²¹; the activation of common spaces and trying to shake culture up, with *Pool*²², *Diógenes*²³ and the *Colectivo Dobleplusbueno*²⁴; the theatrical forms of *Legos*²⁵, or the group *Postanarquismo: nomadismos e interzonas* (“Postanarchism: Nomadisms and Interzones”), which always looked for other classrooms to hold their meetings in, because at that point *La Trasera* was already too “mainstream” for them²⁶. To that list we can add the *Clepsidra* literary group, a self-run extension of the poetry

18 *Ligue: Bellas Artes e Historia*. Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

19 *Otros Criterios*. Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

20 *Asociación musical de Bellas Artes*. See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

21 See *Self-publishing* on pp. 104

22 See *POOL* on pp. 184

23 *Diógenes 2.0*. See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

24 *Colectivo Dobleplusbueno*. See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

25 See *Legos* on pp. 178

26 See pp. 90

Si los nombres nos destacaban una manera de habitar, otro de los ejes de preocupación durante nuestra estancia en Extensión fue también la toma de diversos espacios para favorecer el uso común fuera de las clases. La Traseira se fue consolidando como un lugar de experimentación y nos interesaba fomentar las relaciones que conseguía generar. Avanzamos en las mesas del vestíbulo de la Biblioteca, tan importante en nuestro centro, como lugar de lecturas colectivas, presentaciones y otros tipos de actividades en torno al libro (*Abrir el libro*)²⁸. Necesitábamos aumentar los lugares compartidos, en esta idea de construcción de Facultad. En relación con nuestro deseo de repensar desde el presente posibles narraciones de las prácticas artísticas de la modernidad que incluyeran lo universitario, proponiendo relecturas alternativas de la historia, consideramos documento también el propio edificio, en su materialidad y en las dinámicas que genera, y no sólo en el ámbito pedagógico estricto, sino en sus múltiples connotaciones. Queremos ser interlocutores conscientes de los elementos artísticos y decorativos que lo adornan (los cuadros y objetos de la academia decimonónica que conviven con los *grafitti* actuales), del normativo mobiliario de los espacios y de las dinámicas que “interrumpen” esta normatividad en su domesticidad presente (las aulas, los despachos...) Todo fue también parte de los elementos que intentamos visualizar en los boletines (los carteles que prohíben fumar y, a la vez, no tirar colillas), o en las redes sociales (como cuando bautizamos el vestíbulo de la Biblioteca, adornado con desnudos masculinos, como *el salón de los chulazos*).

28 Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 18 (<http://eprints.ucm.es/34668/>)

workshops run by José María Parreño²⁷. These group residencies, these experiments on new ways of producing and sharing knowledge, collectively and collaboratively, served to emphasise the existing gaps in work dynamics (i.e. by organising and running everything themselves) and time management in the faculty.

XI. CONQUERING THE SPACE

If naming things differently helped us see new ways of inhabiting the faculty, another great concern during our time in *Extensión* was how to take over different kinds of spaces and encourage people to use them outside of class time. *La Traseira* was becoming known as a place for experimentation, and we were keen to foster the relationships it was generating. We gradually claimed the tables in the hall by the library, a highly important place in our faculty, as a place for collective readings, presentations, and other kinds of activities which had to do with books (*Abrir el libro*, “Opening up books”)²⁸. We needed more shared spaces, as part of this idea to construct our faculty. Regarding our hopes to rethink, from the present, possible ways of discussing contemporary artistic practice while including university, proposing alternative re-readings of history, we also consider the faculty building itself a historical document, in its very materiality and in the dynamics it generates, and not only in the strict pedagogical sense, but in its many connotations. We want to start conversations, being conscious of the artis-

27 *Grupo Literario Clepsidra*. See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

28 See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 18 (<http://eprints.ucm.es/34668/>)

En ese capítulo de reformas deseadas para mejorar la sala de exposiciones solo pudimos intervenir en los alledaños, convirtiendo en pizarras las paredes que rodean la entrada, proponiéndolas como soporte de dibujos efímeros fuera de clase²⁹. Nos hubiera gustado mejorarla por dentro, pintar, quitar todos los restos pegados desde hacía años en diversos lugares del techo, eliminar del suelo el sintasol, lijar el pegamento, abrir todas las ventanas ciegas, replantear la iluminación de la sala, habilitar la entrada principal desde el exterior del edificio (la original)... pero el presupuesto cada vez más menguado de la Complutense alcanzó para vislumbrar cómo era La Trasera con luz natural (seis ventanas), abrirla al jardín por una puerta directa, un par de sillones, algunas lámparas que ambientaban un área de reflexión-acción fundamental en la programación y en la posición que el Decanato proponía a la Comunidad. Coordinamos talleres orientados a imaginar y construir el mobiliario que queríamos y recibimos con gratitud el que nos donaron distintas instituciones.

Siempre nos quedará la biblioteca

La biblioteca de la Facultad de Bellas Artes UCM ha sido, incesantemente, uno de los espacios más apreciados por todas. Su gente nos ha abierto puertas y ventanas para intentar acercarnos a diversas materias, a nuevas pasiones. Lo fue con Ángeles Vian y lo siguió y lo sigue siendo con Javier Pérez-Iglesias, el director que llegó en el curso 2013/2014. Arrastradas por su entusiasmo nos sumamos a la tarea de destacar el lugar

tic and decorative elements which adorn the building (the nineteenth-century paintings and objects which live alongside the current graffiti), and conscious of the classroom rules regarding furniture and the dynamics which “interrupt” these everyday rules (in the classrooms, in offices...). We tried to visualise these elements in the newsletters (like the no-smoking posters which ask you, at the same time, not to leave cigarette butts on the ground) and on the social networks (like when we christened the foyer by the library, adorned with nude male figures, as *the Hall of Hot Men*).

In that particular matter of refurbishing the exhibition hall, we could only change things in the surrounding area: so we turned the walls by the entrance into blackboards, to show ephemeral drawings in chalk, outside the classrooms²⁹. We would have liked to improve it on the inside too, paint it, get rid of all the stuff which has been stuck to the ceiling for years, take out the vinyl flooring, sand away the glue, open all the blocked-up windows, rethink the lighting in the room, move its main entrance to outside the building (where it was before)...but the Complutense’s plummeting budgets didn’t reach that far. We did get to see *La Trasera* in natural light (six refurbished windows), and we got a direct door to the garden, a couple of armchairs, and a few lamps for the reflection-action area, crucial to the programmes we had proposed and also to the position we hoped to reach within the community. We coordinated workshops to dream up and build the furniture we wanted, and

---

29 *Pizarras en construcción* Ver Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 4 (<http://eprints.ucm.es/34648/>)

---

29 *Pizarras en construcción* See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 4 (<http://eprints.ucm.es/34648/>)

propio de este recinto en la topografía de la extensión del conocimiento. Abrimos de forma conjunta y colaborativa varios programas con los que consolidar nuevos espacios (fundamentalmente las llamadas “mesas de la biblioteca”) y desequilibrar los parámetros de lo ya sabido a favor de nuevos formatos. *Cocinando lecturas* fue un programa que nacía de la necesidad de replantearnos la falsa dicotomía teoría/práctica. ¿Cómo activamos nuestra relación con las fuentes? ¿Qué diálogo establecemos con lo leído? Inmediatamente nos toca pensar el contexto que habitamos (temporal y espacialmente). Para intentarlo propusimos a una serie de interlocutores que realizasen, a partir de unos textos (la mayoría propios), unos talleres sobre nuevas dinámicas de lectura. Muchas de nuestras preguntas, en este escenario de crisis, tenían que ver con repensar la democracia, qué hipótesis comunes manejamos. En este sentido invitamos a Rafael Sánchez-Mateos Paniagua y Jaime Cuenca Amigo, a Emmanuel Rodríguez y Ana Méndez de Andes o a Luisa Fuentes Guaza, entre otros, a inventar nuevas posiciones que algunas veces se resolvieron formalmente a través de un *fanzine*³⁰. Se trataba de salir de las lecturas en clave de monólogo unidireccional para entrar en el diálogo y en la experiencia como la única posibilidad de permeabilidad entre el contexto, la práctica artística, los comunes. En las mesas de la Biblioteca trabajamos con

30 *Cocinando lecturas: Descapitalizar la infancia, Lenguajes contemporáneos desde Centro América* Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 20; *Artista sin herencia #1 y 2*, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 26 (<http://eprints.ucm.es/34677/>) y *Taller de mapeo: cartografías de la revuelta* (Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 27 (<http://eprints.ucm.es/34678/>)).

we gratefully received pieces donated to us by various institutions.

We'll always have the library

The library in the UCM Fine Arts Faculty has always been one of the most highly regarded spaces, by everyone, and those who work there have opened their doors and windows to us to try and show us new themes, and new passions. It was already like this under Ángeles Vian, and it has stayed that way with Javier Pérez-Iglesias, who took over as director in the year 2013/2014. His enthusiasm was infectious, and we joined him in trying to find the library's true place within this great universe of knowledge. We worked together to open several programmes which would establish new spaces (mainly the so-called “library tables”), and which would shake up what we already know in favour of new formats. *Cocinando lecturas* was a programme which was born of the necessity to rework the false dichotomy of theory/practice. How can we make better use of the sources? What kind of dialogue can we have with what we read? We immediately have to think about the context we live in (both in time and space). To try all this, we asked a series of collaborators to run some workshops on new reading dynamics, using some texts (usually their own) as a starting point. Many of our questions, coming from within the financial crisis, had to do with a rethinking of democracy, what hypotheses we all share. So we invited Rafael Sánchez-Mateos Paniagua and Jaime Cuenca Amigo, Emmanuel Rodríguez and Ana Méndez de Andes, and Luisa Fuentes Guaza, among others, to try and come up with new positions which were sometimes formally put

ellas como un dispositivo, colocamos los textos originales, diferentes imágenes, objetos, listos para modificar su configuración. Pudimos descubrir nuevas analogías, nuevos trayectos de pensamiento, para transformar el orden, sin llegar a establecer una clasificación única, sino logrando, a la manera de Didi-Huberman, “recoger segmentos, trozos de la parcelación del mundo, respetar su multiplicidad, su heterogeneidad”³¹.

XII. TIEMPO

En las dinámicas de enseñanza y aprendizaje de la Facultad de Bellas Artes es frecuente encontrar alumnos que se quejan de la cantidad de tiempo cautivo que tienen que dedicar a hacer una serie de ejercicios que implican destrezas manuales a las que no le encuentran sentido. Sin embargo, también existe el caso contrario, alumnos que se lamentan de la falta de tiempo de taller, tal y como sucedía “antaño” en la academia. Es como si el escenario se situara en una dicotomía de la que proponíamos salir buscando una nueva o tercera vía, repensando el hacer, la idea de trabajo, desde una óptica que sin renunciar a la acción no se identificase con una actividad vacía, mecánica. Este hacer retoma ideas que tienen que ver con la artesanía, con el folclore o con la filosofía DIY (hazlo tú mismo). Tomando prestadas las palabras de Hito Steyerl en el descriptor de la asignatura *Lensbased* que imparte en la *Universitat der Kunst* de Berlín, “entendemos la forma como un principio organizativo que se ancla dentro de una realidad material y que afecta a su vez a esta realidad”. “La forma es” —seguimos leyendo el mismo documento— “el material de la producción estética”. En este sentido, y acotando más

31 DIDI-HUBERMAN, Georges, ed., *Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: MNCARS, 2011

together in a fanzine³⁰. It was an attempt to move away from reading as a one-way monologue, to start a dialogue and share experiences, as the only way to ensure a better flow of communication between the context, artistic practice and the commons. We used the library tables to work on and display original texts, along with various images and objects, to reconfigure them. We discovered new analogies and new lines of thought, to help change the established order without reaching one single classification, but rather, as Didi Huberman would put it, “gathering segments, pieces of the subdivided world, respecting their multiplicity, their heterogeneity”³¹.

XII. TIME

Within the Fine Arts Faculty’s teaching and learning dynamics, it’s pretty common to come across students who complain about the time they have to spend doing, as they see it, pointless manual tasks. However, it also happens the other way round, when students lament the lack of workshop time, as it used to be in the academia of old. It’s as if we were in a dichotomy, one which we were trying to escape by digging ourselves a new way out, rethinking what we do and rethinking the idea of work itself, from a viewpoint which, without giving up on action, would

30 *Cocinando lecturas: Descapitalizar la infancia, Lenguajes contemporáneos desde Centro América* See Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 20; *Artista sin herencia #1 y 2*, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 26 (<http://eprints.ucm.es/34677/>) and *Taller de mapeo: cartografías de la revuelta* (Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 27 (<http://eprints.ucm.es/34678/>)).

31 DIDI-HUBERMAN, Georges, ed., *Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: MNCARS, 2011

los parámetros del campo en el que situamos nuestra propuesta, tendríamos que hablar de “prácticas artísticas basadas en la investigación” y de lo que, en el contexto de la crítica institucional, Brian Holmes ha llamado “investigaciones extradisciplinares”, aquellas que ponen en marcha un nuevo “tropismo” como deseo de girarse hacia otra cosa, hacia un campo exterior, pero con el objetivo de volver críticamente al punto de partida³².

XIII. LOS FORMATOS

La experiencia y, de nuevo, las discusiones en muchos de los foros en los que participábamos durante esos años, también nos llevaban a reflexionar sobre los formatos. Las actividades de Extensión Universitaria facilitaban de manera natural el encuentro de sectores de la Facultad que no suelen reunirse (distintos cursos, distintos grupos) y un tipo de trabajo en común diferente al que habitualmente se produce en las aulas. Por eso animábamos a todos nuestros invitados a proponer contenidos específicos para Bellas Artes UCM y formas distintas de trabajar con ellos, enfoques que propiciasen una actitud activa por parte de los participantes de uno y otro lado con el objeto de generar proyectos en colaboración, no de simple emisión y recepción pasiva de conocimientos.

En general, los estudiantes se muestran poco interesados hacia actividades que plantean un rol pasivo por su parte (conferencias y mesas redondas convencionales, por citar ejemplos sencillos). Amador Fernández-Savater en una publicación de

therefore not become a hollow, mechanical act. To do this, we borrowed ideas related to craftsmanship, to folklore or DIY philosophy. In the words of Hito Steyerl, in the description of her *Lensbased* course in the Universität der Kunst in Berlin, Form is understood as an organising principle that is anchored within material reality and which affects this reality in turn”. “Form is” —we’re still reading from the same document— “the material of aesthetic production”. In this sense, and clearly marking the boundaries of our proposal, we would have to speak of “art practice based on research” and what, in the context of institutional criticism, Brian Holmes has called “extra-disciplinary investigations” those which want to grow by turning elsewhere, towards other fields of knowledge, but with the ultimate aim of going back, critically, to the starting point³².

XIII. FORMATS

Both our experiences and, again, the debates in many of the forums we attended over the years led us to reflect on the formats we were working with. *Extensión’s* activities helped bring together, quite naturally, parts of the faculty which don’t usually meet up (different years, different groups), favouring a common work style different to the one that usually comes up in the classroom. That’s why we encouraged all our guests to tailor their content to our faculty, as well as different ways to use this content, with approaches that really chime with the participants and get them ready for action. Also, the idea was that collaborative projects would be generated, not just a

32 HOLMES, Brian, *Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones*. Vid. <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

32 HOLMES, Brian, *Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones*. See <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

El Ranchito hacía la siguiente reflexión, que compartíamos:

“me parece que los formatos que tenemos para pensar están en crisis (como todo lo demás). Charlas y conferencias pueden estar bien, si obra un milagro, pero en todo caso son momentos de pura exposición de resultados. El proceso de pensamiento y el laboratorio-contexto en el que se piensa quedan siempre en la sombra, ignorados. Y difícilmente después de una charla o conferencia se arma nada en el turno de debate, lo habitual es la sucesión de monólogos y que muy rara vez se persiga entre todos una idea. Es decir, los formatos de pensamiento que tenemos no están hechos para condiciones de dispersión, donde precisamente producir vínculo y encuentro es la excepción y la norma es la ausencia de lenguajes comunes, la fragmentación y la autorreferencialidad de los mundos, los diálogos de sordos”³³.

Estos interrogantes exceden a las actividades de Extensión ¿Cómo se pueden inventar modos de docencia en prácticas artísticas que escapen a dicotomías simplistas como las clases taller y las clases teóricas? ¿Qué nos dice la proliferación de los formatos de *lecture performance* como práctica artística en el museo en el contexto de la descalificación de la clase magistral como dispositivo docente hegemónico en la ideología post Bolonia de la universidad? Por eso hemos querido ampliar el diálogo en esta publicación mediante palabras clave con distintos interlocutores, en base precisamente a preguntas como estas.

El tema de los formatos también afectaba a los mecanismos de inclusión en las

simple, passive broadcasting and receiving of knowledge.

Generally, students aren't particularly interested in activities which require them to be passive (like standard conferences and round tables, to name just two). Amador Fernández-Savater, in a publication of *El Ranchito*, made the following reflection which we share here:

“it seems to me like the kind of formats we should be thinking about are in crisis (just like everything else). Talks and conferences can be okay, when miracles happen that is, but in any case they are just for exhibiting results. The thought process and the lab/context in which this process happens are always in the shade, ignored. And after a talk or a conference, the following debate hardly ever leads anywhere; more often than not there is a succession of monologues and very rarely will people follow up each other's ideas. That is, the formats for thinking which we currently have at our disposal are not really ideal when it comes to dissemination. As it stands, making connections and bringing people together is unusual, and the norm is an absence of a common language, fragmentation and the self-referential nature of the worlds, where everything falls on deaf ears”³³.

These are issues which go even further than the activities we proposed in *Extensión*. How can we come up with new teaching methods for artistic practice which shun the simplistic dichotomies of practical/theoretical classes? What can we learn from the proliferation of “lecture performances”, as an artistic practice in the museum within the context of the discrediting of the masterclass as a hegemonic teaching device

33 FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador: “Notas para la presentación de los encuentros con Franco Ingrassia “Pensar en la dispersión”, *El Ranchito*, Madrid: 2011.

33 FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador: “Notas para la presentación de los encuentros con Franco Ingrassia “Pensar en la dispersión”, *El Ranchito*, Madrid, 2011.

propuestas que formulábamos. Nos parecía importante fomentar la participación de los estudiantes en convocatorias, con todo lo que ello conlleva sobre preparación de dossiers y elaboración y sometimiento a discusión de las propuestas personales y colectivas a través de agentes externos a la propia Facultad. Algunas de las actividades que programamos tenían que ver con prácticas y mecanismos implicados en este formato, como *Entreacto*, comisariado por Emilia García Romeu³⁴, o los *Talleres de visionado de portfolios* coordinados por Tania Pardo y Sergio Rubira³⁵, pero también con las convocatorias de *Residencias* en La Trasera o las *Acciones Complementarias*. Este interés porque la mayor parte de las propuestas respondieran a convocatorias públicas y abiertas fue algo que charlamos más de una vez con Iván López Munuera pero también con el equipo de *El Ranchito* en aquel momento (2011/2012). Pablo Berástegui, Javier Laporta, Luisa Fuentes, por mencionar algunos, contribuyeron a este debate.

Por último, pero no menos importante, en relación con los formatos, estaba la cuestión de cómo hacerse visible, cómo contarse hacia el exterior y de cara a un alumnado que cada vez más maneja la información en el terreno digital. Desde Extensión Universitaria dedicamos gran parte del trabajo en hacernos presentes en las redes sociales: twitter, #LaTrasera y facebook; también pusimos en marcha un canal en *vimeo*, un blog y la web, dando un giro radical a la tarea de coordinar las actividades que sucedían en la universidad. De todo ello también da cuenta la colección de fanzines

34 Ver pp. 232

35 Ver pp. 218

in the university's post-Bologna ideology? That's why we've wanted to broaden out the dialogue in this publication by means of key words with different implicated people, around questions like these.

This subject of finding more appropriate formats also affected our thoughts on how to include people in our proposals. We thought it was important to encourage students to take part in open calls, given that this entails preparing dossiers and allowing personal and collective proposals to be evaluated and discussed by people external to the faculty. Some of the activities we scheduled had to do with practices and methods implicated in this format, like *Entreacto*, curated by Emilia García Romeu³⁴, or the portfolio workshops run by Tania Pardo and Sergio Rubira³⁵, but also the open calls for residencies in *La Trasera*, or the *Acciones Complementarias*. We deemed it important that most of the proposals were for public and open calls for submissions, something we talked over on several occasions with Iván López Munuera but also with the team at *El Ranchito* at the time (2011/2012). Pablo Berástegui, Javier Laporta, Luisa Fuentes, to name but a few, contributed to this debate.

Last, but by no means least, in relation to formats, there was the question of how to gain visibility, how to project ourselves outside of the faculty, bearing in mind our students were now highly accustomed to managing information online. In *Extensión*, we spent a lot of time making sure we were present on social media: Twitter, #LaTrasera, Facebook; we also launched a Vimeo channel, a blog and the website,

34 See pp. 232

35 See pp. 218

Ext., que alcanzó los 30 números, y los boletines en los que, mes a mes, documentábamos las actividades después de realizarse. Imprimimos algunos ejemplares de los fanzines, pero también están disponibles en la web³⁶.

AHORA

Construimos Extensión como un proyecto colaborativo sumando nuestro perfil como docentes y estudiantes insertos en el sistema académico, desde la programación y gestión cultural y desde la imaginación e implementación de contenidos a través de la inteligencia sensible hacia el contexto. Reflexionamos sobre los formatos de esos contenidos y desarrollamos dispositivos de ocupación reales y simbólicos, espaciales y virtuales, en la institución en la que trabajamos, como materialización de pensamiento en acción, desde la proximidad real a los públicos y comunidades locales. En este marco general, y en el específico de la formación e investigación en prácticas artísticas, situamos la línea dominante de esta publicación que indaga, a partir de una experiencia de cuatro años, en la exploración de nuevos modos pedagógicos, en la definición de nuestras prácticas como métodos y poéticas de intervención crítica en la cultura contemporánea, en nuevas manifestaciones de la inteligencia y acción colectivas y en alternativas que se abran desde la situación en nuestro contexto. Nuestra propuesta pasa por recuperar a modo de repertorio lo que se anduvo con el fin de hacerlo común, de ponerlo en cuestión, de aprehenderlo como bien más allá de un lugar y un tiempo concretos. La idea es

---

36 Los fanzines y boletines de Extensión pueden consultarse en <http://eprints.ucm.es/>, el repositorio digital institucional de la UCM.

completely turning the organisation of such university events on its head. In addition to all this we published the *Ext.* fanzines, which reached 30 editions, and the newsletters in which, month by month, we set about documenting the activities after they'd taken place. We printed some issues, but they're also available online³⁶.

NOW

We built *Extensión* as a collaborative project, making the most of our position as teachers and students within the academic system, from setting up and running cultural activities, and using our imagination and implementing new contents whilst being sensitive to the context. We reflected on the format of these contents, and we developed both concrete and symbolic ways of occupying our institution, in the real and the virtual space. It was thought in action, for those closest to us but also for the wider public and local community. In this general framework, and also in the more specific one of teaching and research in artistic practice, is where we focus our attention in this book. We use our four years of experience to look into new pedagogical forms, into the definition of our own practice as the method and the art of critical intervention in contemporary culture, into new forms of collective intelligence and action and into alternatives which come to us due to our position in our context. Our proposal is to gather together all that we did, like a kind of repertoire, in an attempt to share our experiences, to question it all, to understand it as something which goes beyond a specific place or moment in time. The idea

---

36 The fanzine and newsletters made in *Extensión* can be accessed at <http://eprints.ucm.es/>, the digital archive of the UCM

tener un libro-herramienta que nos permita buscar distintos interlocutores para conformar nuevos modelos educativos de la práctica artística. Establecer conexiones con agentes externos, crear proyectos comunes y potenciar contenidos disciplinares que no figuran en los programas oficiales, sin perder la esperanza de que algún día alcancen la oficialidad. Queremos seguir trabajando desde dentro en la construcción de la Facultad que nos gustaría habitar y participar críticamente en el presente difundiendo nuestra propia vitalidad artística, que inexorablemente pasa por acercarnos o atisbar ese acercamiento desde la sociedad a la que pertenecemos, un cableado de conexiones con la ciudadanía por la que nos sentimos interpelados: ¿Cómo repensar desde el presente instituciones abarrotadas, que apenas han transformado los planes de estudio de las academias clásicas de las que proceden, con poca o nula flexibilidad en la contratación de los docentes? ¿Qué tiene la universidad que decir actualmente? Queremos partir de este manual y activarlo en una serie de encuentros o redes no disciplinares. El primero de ellos tendrá lugar durante el año 2016 a través de un programa *Sin Créditos* que acogerá la Comunidad de Madrid en la Sala de Arte Joven de la Avenida de América. No se trata de compartir contenidos, sino estrategias que permitan proyectar acciones. La universidad pública española, de forma no muy distinta a otras instituciones públicas de nuestro país, es una suma de átomos y sería bueno romper la soledad en la que cada uno aborda la práctica docente, buscar aliados (dentro y fuera del país).

¿Tiene alguna duda sobre el arte, el artista, el sistema del arte, su obra, la enseñanza artística, lo colectivo, lo colaborativo, el

is to have a kind of tool-book which lets us reach out to different potential collaborators, to help bring about new educational models in art practice. To make connections with artistic agents outside the faculty, to create shared projects and strengthen subjects which do not figure in any official curriculum, but without losing hope that one day they might become official. We want to keep working from within the faculty, still building a place we'd like to inhabit and work with, critically, by spreading our own enthusiasm for art. This comes from getting closer, or at least discerning this greater closeness to the society we belong to, a tangled web of connections with the very people we are trying to address. How can we rethink today's crowded institutions, which have barely changed their study plans from those which were in force in the previous classical academies, with little or non-existent flexibility when it comes to contracting their teaching staff? What do the universities really stand for, these days? We want to use this manual as a starting point and then get the ball rolling in a series of off-curriculum meetings or networks. The first will take place during 2016 in a programme called *Sin Créditos*, hosted by the Comunidad de Madrid in the Sala de Arte Joven in Avenida de América. It's not about sharing content, but rather strategies which foster action. Spanish public universities, as with many other public institutions in our country, are a collection of isolated atoms and it would be great if we could break with the solitude in which each of them work, to find like-minded allies (both here and abroad).

Do you have questions about art, artists, the art system, its work, art teaching, collective work, collaboration, the point of different

sentido de las disciplinas, las implicaciones políticas en la creación artística, el pensar y el hacer, el tiempo cautivo del estudiante, el capitalismo académico? Estamos abiertos a los interrogantes, a la consulta, a la deriva para encontrar interlocutores, algún escritor, actor, documentalista, diseñador, agrónomo, antropólogo, sociólogo, coreógrafo, artista, periodista... ¿Qué espacio tenemos que dejar en las Facultades de arte para los textos poéticos, las ficciones, los vídeos documentales, las fotos, los relatos orales, las pinturas? ¿Sabemos donde empieza el trabajo y dónde termina? ¿Tenemos problemas de color o de sonido? No tener ninguna pregunta, ¿es un problema?

disciplines, the political implications on artistic creation, thinking and doing, how students spend their time, academic capitalism? We're open to questions, to consultations, to going out and looking for people to help us, like writers, actors, documentary makers, designers, agricultural experts, anthropologists, sociologists, choreographers, artists, journalists...How much space should there be in our faculty for poetic texts, fiction, documentaries, photos, oral storytelling, paintings? Do we know where work starts, and ends? Do we have problems with colour or sound? Is it a problem not to have any questions?

Cartel fiesta ALUMNI. Poster for the ALUMNI party. 2012

**SALA
DE
EXPOSICIONES**

FUERA DE PROGRAMA
EXTRACURRICULAR

¿PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTISTA?

THE PROFESSIONALISATION OF THE ARTIST?

Jornadas: La profesionalización del artista. El proyecto artístico y plataformas de visibilidad: estrategias y procesos

Fechas: 29,30,31/3/2011 y 23 y 24/3/2012

Coordinación: Isabel Forníe y Laura de la Colina.

Invitados: Dolores Fernández, Paloma Peláez, Mateo Maté, Lurdes Fernández, Pablo España, Javier Duero, Jesús Carrillo, Julieta de Haro, Eugenio Merino, Fernando Sánchez Castillo, Juan Carlos Arias.

Programas: Acciones complementarias 2011 y 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines 2 (<http://eprints.ucm.es/34615/>) y 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

Ciclo de conferencias De estudiante de Bellas Artes a artista profesional. ¿Qué necesito saber?

Fechas: 9,10,11/5/2012

Coordinación: Eva Moraga

Programa: Sin créditos 2012

Enlaces: <https://vimeo.com/42487263>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 13 (<http://eprints.ucm.es/34663/>)

Taller Becas y residencias artísticas en España y en el extranjero ¿Qué necesito saber?

Fechas: 8 y 9/5/2013

Coordinación: Eva Moraga

Programa: CortoCircuitos 2013

Enlaces: <https://vimeo.com/67714091>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>)

Taller Toma las riendas de tu carrera como artista: herramientas de coaching, desarrollo de carrera y gestión del tiempo para artistas

Fechas: 14 y 21/11/2013

Coordinación: Eva Moraga

Workshops: The professionalisation of the artist.

The artistic project and how to increase visibility: strategies and processes

Dates: 29,30,31/3/2011 and 23,24/3/2012

Coordination: Isabel Forníe and Laura de la Colina.

Guests: Dolores Fernández, Paloma Peláez, Mateo Maté, Lurdes Fernández, Pablo España, Javier Duero, Jesús Carrillo, Julieta de Haro, Eugenio Merino, Fernando Sánchez Castillo, Juan Carlos Arias.

Programmes: *Acciones Complementarias* 2011 and 2012

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 2 (<http://eprints.ucm.es/34615/>) and 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

Conference series: From Fine Art student to professional artist. What do I need to know?

Dates: 9,10,11/5/2012

Coordination: Eva Moraga

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: <https://vimeo.com/42487263>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 13 (<http://eprints.ucm.es/34663/>)

Workshop: Grants and artistic residencies in Spain and abroad: What do I need to know?

Dates: 8 and 9/5/2013

Coordination: Eva Moraga

Programme: CortoCircuitos 2013

Links: <https://vimeo.com/67714091>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>)

Workshop: Taking control of your artistic career.

Tools for coaching, career development and time management for artists

Dates: 14 and 21/11/2013

Programa: CortoCircuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM boletín nº 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

Jornadas Insultarte: Taller “Me presento” -

Conferencias/debate - Mesa redonda: precariedad en el sector cultural

Fechas: 5-8/11/2012

Coordinación: Fur Alle Falle (Iñaki López y Vanesa Castro López)

Invitados: Juan Lesta, Stéphane M.Grueso, Alexis Callado

Programa: Sin créditos 2012

Enlaces: <https://vimeo.com/54519791>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Coordination: Eva Moraga

Programme: CortoCircuitos 2013

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

Insultarte Workshops: “Introducing Myself” -

Conferences/debate – Round table: professional insecurity in the creative industries

Dates: 5-8/11/2012

Coordination: *Fur Alle Falle* (Iñaki López and Vanesa Castro López)

Guests: Juan Lesta, Stéphane M.Grueso, Alexis Callado

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: <https://vimeo.com/54519791>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

61

En este tema tan manido conviene fijarse en desde dónde se promueve el discurso, porque la profesionalización preocupa a todos, pero desde posiciones muchas veces antagónicas. En Extensión nos parecía que era necesario favorecer la pluralidad de voces para que los públicos pudieran optar por la que más les interesase. Aquí reunimos algunas de las que o bien propusimos desde nuestros programas o recogimos desde Acciones Complementarias, a modo de ejemplos.

Así se celebraron dos ediciones de las *Jornadas sobre la profesionalización del artista* organizadas por las profesoras Isabel Forní y Laura de la Colina, en las que invitaban a diversos agentes y artistas a reflexionar sobre su práctica, los circuitos expositivos de Madrid o las estrategias que adoptaban para visibilizar su obra. Se trataba de informar sobre experiencias profesionales diversas y debatir a partir de ellas. En tres ocasiones invitamos a Eva Moraga, licenciada en Derecho y antigua alumna de Bellas Artes UCM, a impartir conferencias con títulos que lo dicen todo. Su enfoque era eminentemente práctico e intentaba

This is a hackneyed old topic, so it's important to bear in mind what ideas are being put forward and by whom, because professionalisation concerns all of us but often from opposing standpoints. In *Extensión*, we thought it would be better to hear a multitude of voices so that the students could choose the opinions that were of most interest to them. Here we bring together a few of those as examples, either being from our own programmes, or from *Acciones Complementarias*.

Two editions of the *Workshops on the professionalisation of the artist* were held, organised by the teachers Isabel Forní and Laura de la Colina, in which they invited a range of cultural figures and artists to reflect on their own practice, on exhibiting work in Madrid, and on the strategies they used to make their work more visible. The intention was to share information on diverse professional experiences, and debate them thereafter.

On three occasions we invited Eva Moraga, law graduate and former UCM Fine Arts student, to give talks whose titles say it all. Her focus was largely practical, and she

combatir errores comunes de los artistas en el principio de sus carreras, como confiar en la casualidad y en los golpes de suerte sin tener en cuenta la multitud de pasos que se pueden dar para impulsarlas y orientarlas en la dirección que desean. Eva les hacía pensar en la falta de confianza en sí mismos y las habilidades necesarias para gestionar el tiempo y organizar el trabajo diario, la producción y la investigación, sin olvidar otros aspectos como la gestión, la comunicación, la promoción y el *networking*, todos esenciales para sustentar su carrera a corto, medio y largo plazo, y tanto a nivel nacional como internacional. Todos sus talleres se llenaron.

El colectivo artístico *Fur Alle Falle* vino en dos ocasiones para presentar un panorama más realista sobre lo que podían encontrar los estudiantes al terminar la carrera, dando claves para afrontar, generalmente desde la precariedad, las oportunidades de empleo, el marco legal o la financiación de sus proyectos. Consejos, en definitiva, para intentar “vivir del arte”.

tried to remedy the mistakes that so many artists make in the beginnings of their careers, i.e. believing in chance and strokes of luck without considering the many ways you can help bring them about yourself, and the possibility of pushing your career towards where you want it to go. Eva made the participants think about their lack of self-belief, and the skills they need to manage their time and organise their everyday work, i.e. production and researching. All of this without forgetting other important aspects such as organisation, communication, promotion and networking, key factors in supporting a career in the short, mid and long term, both nationally and internationally. All of her workshops were completely full.

The art collective *Fur Alle Falle* joined us twice to show a more realistic panorama on what students could expect when they finish their degree, giving advice on how to deal with job opportunities, legal aspects, or project funding, generally from a position of professional instability. Advice, essentially, on how to “live from art”.

62

Si al No. Anónimo. *Saying Yes to No*. Anonymous. 2011

NO: SANTIAGO SIERRA VISITA LA FACULTAD

2/12/2011

Lila Insúa, profesora del Departamento de Dibujo y Delegada de exposiciones de Bellas Artes UCM (2010-2014)

Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

La secuencia de hechos es simple.

Santiago Sierra, por medio de Carlos Jiménez (C.J.), hace las gestiones pertinentes para ser invitado a acudir a la Facultad de Bellas Artes UCM, proyectar su documental *No. Global Tour* y realizar un coloquio con los estudiantes tras la proyección. Así lo anunciamos. C. J. presenta la película aclarando que estamos ante una obra de arte que no sigue la lógica narrativa del cine. Un “poema visual” inscrito en la lógica del arte contemporáneo...

El salón de actos lleno de estudiantes. Termina la proyección y C.J. nos anuncia que Sierra “ya ha pasado” por la Facultad “materializado” en un DVD.

Sobre la “transustanciación ególatra” de S.S. no tengo ningún comentario; sobre el gesto de defraudar a la comunidad universitaria puedo decir que corresponde a una lógica que tiene que ver con las vanguardias de fin del siglo pasado; supongo que es una reminiscencia de la formación que recibió Sierra en la Facultad de Madrid hace ya décadas.

En el año 2011 la Facultad de Bellas Artes de Madrid hace el esfuerzo de pensar el siglo XXI y ni el “gesto” de S.S. ni su “documental” nos acompañan en ese viaje.

NO: SANTIAGO SIERRA VISITS THE FACULTY

2/12/2011

Lila Insúa, professor in the Department of Drawing, and Head of Exhibitions at the UCM Fine Arts Faculty (2010-2014)

Originally published on the *Extensión* blog

The sequence of events is pretty straightforward.

Santiago Sierra, through Carlos Jiménez (CJ), pulls a few strings to get an invite to the UCM Fine Arts Faculty, in order to project his documentary *No. Global Tour*, and afterwards hold a question-and-answer session with the students. So that’s how we advertise the event. CJ introduces the film, letting it be known that we are to witness a work of art which eschews the logic of cinema. A “visual poem”, embedded within the logics of contemporary art...

The lecture theatre is full of students. The projection ends, and CJ tells us that Sierra “has already been” to the faculty that evening, having “materialised” in the form of a DVD.

Regarding Sierra’s “egomaniacal transubstantiation” I have no comment; regarding his swindling of the university community I can say that his logic is more like something from the late 20th century avant-garde. I suppose it’s a throwback to the education that Sierra received in the Faculty here in Madrid, decades ago.

In the year 2011, the Fine Arts Faculty of Madrid is more concerned with the 21st century, and neither Sierra’s “gesture” nor his “documentary” are coming with us on that journey.

Vista del jardín de la Facultad. *View from the Faculty garden.* 2013

HERRAMIENTAS

Julia Spínola, artista, licenciada en Bellas Artes UCM

LIBRO: En la novela de Laurence Sterne el protagonista, Tristram Shandy, intenta sin resultado relatar su vida pues, mientras describe las circunstancias que dieron lugar a su nacimiento, nuevos días al frente van llegando, se acumulan unos sobre otros y se suman a la historia por contar. Cada pocos párrafos Tristram se queja de que la velocidad de su pluma no es suficiente para ir a mano con el tiempo de la biografía. Parece que los dos tiempos, el de la escritura y el de los hechos a narrar, no pudieran coincidir nunca, como si la pluma fuera haciendo memoria del pasado, abriendo senderos, bifurcándose y perdiéndose. “¿No creen ustedes que es una vergüenza dedicar dos capítulos enteros a lo que pasó mientras mi padre y mi tío Toby descendían un par de peldaños? Porque aún no estamos más que en el primer rellano y todavía quedan quince escalones más hasta llegar abajo; y mucho me temo que, habida cuenta de que mi padre y mi tío Toby se muestran habladores, pueda haber tantos capítulos como escalones.”

ANÉCDOTA: Marta trabajaba de camarera y a veces querría que los clientes vieran la mano que servía el vino, el brazo que venía después de la mano.

IMAGEN: Hay un cuadro de Philip Guston en el que se ve a uno de sus encapuchados dibujando una línea negra sobre un lienzo: el pulso de la mano es decidido, la punta del pincel se dobla por la presión contra la tela; al mismo tiempo, en un instante perfecto, aspira el humo de un cigarro que sostiene con la otra mano. La línea crece con esfuerzo de arriba a abajo, la columna de humo sube.

FUTURO: Una linterna-lupa para usar con luz diurna. La lupa acerca aquello que está lejos y la linterna, en vez de iluminar, oscurece. Se podrá tocar con los ojos aquello que se quiera, aunque no se podrá ver.

CITA: —Ven, dame la mano. / —¿Qué mano?. (J. E. Cirlot)

TOOLS

Julia Spinola, artist, UCM Fine Arts graduate

BOOK: In the novel by Laurence Sterne, the protagonist Tristram Shandy tries, without much luck, to tell his life story, for while he is describing the circumstances which led to his birth, new days keep coming along, piling up and adding to the story he's trying to tell. Every few paragraphs, Tristram complains that the speed of his quill cannot keep up with the events in his biography. It appears that the two times, the writing time and the time of the events he wants to narrate, might never coincide, as if the quill were writing recollections on the past, opening up new avenues, losing itself down ever-forking paths. "Is it not a shame to make two chapters of what passed in going down one pair of stairs? For we are got no farther yet than to the first landing, and there are fifteen more steps down to the bottom; and for aught I know, as my father and my uncle Toby are in a talking humour, there may be as many chapters as steps."

ANECDOTE: Marta used to be a waitress, and sometimes she just wanted the diners to realise that there was a hand serving the wine, and that there was an arm attached to the hand.

67

IMAGE: There's a painting by Philip Guston in which you can see one of his hooded figures drawing a black line on a canvas; he has a steady hand, the pencil's sharp end bows a little against the cloth; at the same time, in the perfect capturing of a moment, he breathes out the smoke of a cigarette he's holding in the other hand. The line gets bolder from top to bottom, the column of smoke rises.

FUTURE: A magnifying torch-glass for daytime use. The magnifying glass brings closer anything that is far away, while the torch, instead of illuminating things, darkens them. You'll be able to touch, with your eyes, whatever you want, you just won't be able to see it.

QUOTE: "Come on, give me your hand." / "What hand?" (J.E. Cirlot)

ARRANQUES

BEGINNINGS

Fechas: noviembre 2011, octubre 2012, octubre-noviembre 2013 y diciembre 2014

Coordinación: José Enrique Mateo León, con la colaboración de Moenia

Programa: Año 0 2011, Sin créditos 2012, Corto Circuitos 2013 y Co Operaciones 2014

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletines nº 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>) y 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

El proyecto parte del reconocimiento de la potencia de lo precoz y de la confianza en los efectos favorables del entrenamiento en una fase del trabajo artístico que suele dejarse para el final, la de su presentación pública. Así, esta actividad, protagonizada por estudiantes de primer curso de carrera, planteaba el proceso de elaboración de un dispositivo artístico desde el principio de la ideación y la producción, pero conjuntamente al trabajo en/con/desde el espacio expositivo. Este espacio expositivo no podía ser doméstico y tenía que estar situado fuera de la Facultad. La experiencia propició un contacto directo con una realidad que lo era, precisamente, por situarse más allá de sus muros. Salir es un acicate, incluso cuando se acaba de entrar. Arrancar se planteaba en el sentido de iniciar un movimiento y en el sentido de extraer algo de un territorio inicial.

La exposición de los nuevos buscó y encontró territorios cómplices: espacios

Dates: November 2011, October 2012, October-November 2013 and December 2014

Coordination: José Enrique Mateo León, in collaboration with Moenia

Programme: *Año 0* 2011, *Sin Créditos* 2012, *Corto Circuitos* 2013 and *Co Operaciones* 2014

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>) and 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

This project comes from recognising the power of the premature, and a belief in the positive effects that training can have in a phase of the artistic process which is usually left until the very end: the public presentation. So, this activity, run by first-year students, proposed the creation of a piece from conception through to production, but ever bearing in mind the work in/with/ from the exhibition space. This exhibition space could not be domestic, and it had to be outside the faculty. This approach fostered a more direct contact with reality, due to going beyond the faculty's walls. Going outside is an incentive, even for those who have just come in. These beginnings were outlined in the sense of moving, of setting the ball rolling, of uprooting.

They looked for and found willing accomplices to exhibit these new artists: independent spaces open to suggestions such as *Naranjo*; up-and-coming "cultural centres for emerging art" like *Trapézio*, in Antón

independientes abiertos a todo como *Naranjo*; “centros culturales de arte emergente” en proceso de consolidación como *Trapézio*, en el mercado gentrificado de Antón Martín, o librerías híbridas en estado de motivación constante, como *Tipos Infames*. En el segundo, el subtítulo de la muestra era *¡Qué será!*, un juego de palabras que describía las queseras-receptáculo que compartían todas las propuestas, unas formas frágiles adecuadas para prácticas que trataban de “elaborar hipótesis acerca del futuro”. En proyectos como este, la incertidumbre que también sugiere el título no debería pensarse en términos de lo que estará llamado a permanecer o lo que será descartado sino, quizás, como algo que podría plantearse siempre así, en estado permanentemente provisional. Sus autores fueron alumnos de primero del Grado en diseño de Bellas Artes UCM. Uno de los trabajos de Dunne & Raby, padres del *Critical Design*, la *A/B List* con la que aspiran a describir nuevas posiciones, propone, entre otros, dos binomios que encajan con la idea de *Arranques* como anillo al dedo: ciencia ficción/ficción social; funciones ficticias/ficciones funcionales.

Martín’s gentrified market, or ever-keen hybrid bookshops like *Tipos Infames*. In the second one, the exhibition’s motto was *¡Qué será!*, a play on words referring to the cheese-dishes (“queseras”) which all of the works had in common, fragile objects ideal for this exhibition which tried to “elaborate hypotheses about the future”. In projects like this, uncertainty, as suggested by the title, shouldn’t be thought of in terms of what’s kept and what’s rejected, but rather, perhaps, as something which is always going to be like that, in a permanently provisional state. The participants were first-year art students in the UCM Fine Arts Faculty. One of the works of Dunne & Raby, founders of *Critical Design*, and the *A/B List* with which they hope to describe new viewpoints, proposes (among others) two pairings which fit *Beginnings* like hand to glove: science fiction/social fiction; fictional functions/functional fictions.

Macro cartel realizado por los alumnos que coordinaban la expo Fuera de Lugar.
Macro-poster created by the students who coordinated the Out of Place exhibition, 2011

arzo sala de exposiciones

IEYESOL SEMANA SANTA 2011
Ski Nievesol
275-370-385-405-420-425

IEYESOL SEMANA SANTA 2011
Ski Nievesol
275-370-385-405-420-425

IEYESOL SEMANA SANTA 2011
Ski Nievesol
275-370-385-405-420-425

IEYESOL SEMANA SANTA 2011
Ski Nievesol
275-370-385-405-420-425

14 DE NOVIEMBRE 2010
JAYEN TORNO
CULTURA

14 DE DICIEMBRE 2010
JOSE TORRES FRIO
CULTURA, PENSIÓN Y VIDA

11 DE ENERO 2011
MARIA ANGELES CRUZADO
CULTURA

Exposición Especial
Callejón de Pasarelas Rápidas
Escuela de Modelistas

del 1 de abril
22 de mayo

www.ejercito.mde.es

www.iesval.com

EJERCICIO

Antonio Morales Palacios, bibliotecario de Bellas Artes UCM, entrenador de *Mareatón* (CortoCircuitos2014) y medalla de bronce 1500 en los Mundiales de Veteranos 2015 (Lyon)

Cuando queremos hacer una práctica deportiva nos tenemos que preparar y el ejercicio acostumbra el cuerpo y la mente a los retos. Hasta dónde queramos llegar depende de cada uno. Algunos con correr 10 minutos al día son felices; otros tenemos el ansia viva de correr y competir hasta hacernos daño.

Buscamos más autoestima, sentirnos especiales, sin evitar compararnos con otros. Preparamos el cuerpo para llegar más lejos. Muchas veces tenemos las condiciones pero nuestro planteamiento mental nos impide ir más allá. Hay muchas técnicas; los muy meticulosos las llevan a rajatabla y los más anárquicos hacemos lo que nos apetece. Hoy estoy bien, corro más kilómetros; hoy estoy más cansado, corro menos...

La perseverancia y la rutina son fundamentales. También influye lo que tienes alrededor: tu vida personal, laboral; son muchas cosas. Pero hay que encontrar ese hueco para alcanzar nuestro objetivo. En mi caso es llegar a lo más alto, llevar a mi cuerpo hasta su límite. Eso lo haces en los entrenamientos, para que el día de la competición puedas luchar con otros rivales. El entrenamiento pasa por los ritmos intensos, lo agónico; llevar el esfuerzo al máximo. Cuando lo superas estás eufórico, aunque te quedas molido.

Si buscas el máximo tienes que renunciar a muchas cosas: trabajar con el dolor y sublimar las molestias. Cuando afrontas un entrenamiento que no has hecho nunca y te va a llevar al límite, tienes miedo. En Lyon, en el Mundial, me desperté a las 4 de la mañana y no me podía dormir. Si canalizas esas emociones llegas mejor a la carrera. Cuando suena el pistoletazo de salida sacas recursos de tus entrenamientos y puedes ganar a personas que en principio son mejores que tu. Si el cuerpo te da lo que le pides, lo llevas a tope y todo va bien, es la hostia. Corres a 3:45 y vas bien, pero bajas 3 o 4 segundos, por encima de tus posibilidades, y tal vez no llegues al final. A mi me pasó; vi que se me iban y me quedaban 250 metros y el italiano venía detrás. Y pensaba: si ahora tiro mucho y me bloqueo a 50 metros de la meta y el otro viene fuerte, me sobrepasa. Tengo que guardar un poco para los 50 metros y para los últimos 20. El control de la energía te lo da el entrenamiento.

A veces cuando la respiración es fluida, la zancada ágil, ligera, llena de fuerza y percibo la energía que envuelve el acto de correr siento plenitud.

EXERCISE

Antonio Morales Palacios, librarian in the UCM Fine Arts Faculty, trainer for *Mareatón (CortoCircuitos 2014)* and 1500m bronze medal winner at the World Masters Athletics Championships, Lyon 2015

If we want to do sport we have to be well prepared, and exercise helps the body and mind get used to to challenges. Just how far we want to go is a personal choice. For some people, running ten minutes a day is enough to make them happy, whereas others have a constant hunger for running and competing, even to the point of pain.

We want to raise our self-esteem, we want to feel special, whilst inevitably comparing ourselves to others. We train the body to go further and further. Often, we're physically fit enough to do it, but our minds hold us back. There are many techniques; the more meticulous athletes follow them to the letter, while the more anarchic among us do whatever we feel like. I'm feeling alright today, I'll run a bit further; I'm tired today, I won't run as far...

Perseverance and routine are crucial. Your surroundings also have a profound impact, your personal life, your job; there's a lot to juggle. But it's important to find time to reach your goals. In my case it's aiming as high as possible, pushing my body to its limits. That's what you do in training, so that you can battle against your rivals when competition day comes. Training can be intense, or agonising, forcing yourself to do as much as physically possible. When you surpass this you feel euphoric, even if it leaves you shattered.

If you really want to reach your maximum potential you have to deal with many things, like riding pain and coping with the little niggles. When faced with a training routine which you've never done before, and which is going to push you hard, you're scared. In Lyon, in the World Masters Athletics Championships, I woke up at 4 in the morning and I couldn't get back to sleep. If you try and channel those emotions, you feel better when it comes to the race. When the starting pistol is fired, you have a wealth of resources to draw on from your training and you can beat people who are, in theory, better than you. If your body does what you ask of it, you hang on in there and everything goes to plan, there's nothing quite like it. You run 3:45 and you're doing fine, but if you try and shave off 3 or 4 seconds, beyond what you can really manage, you might not make it to the end. That's what happened to me; I could tell I was running out of steam, and the Italian guy was coming up fast behind me. So I thought: if I give it my all now, and then I freeze up 50 metres from the line whilst this other guy is still going strong, he's going to overtake me. I've got to keep something back for those 50 metres, and the last 20. Being able to control your energy like this comes from training.

Sometimes, when I'm breathing freely, when I feel light and nimble on my feet, full of strength, and I perceive the energy involved in the act of running, I feel complete.

Charla en modo asamblea. Arte e investigación, Documentos para un debate.
A talk, assembly-style. Art and Research, Documents for a Debate. 2012

CACHARROS

Carla Boserman combina la docencia, la investigación y la relatoría gráfica.

Siento una atracción especial por los cacharros (artefactos/dispositivos/objetos) que desde su diseño o con su propia existencia son capaces de interrogar el mundo que habitan. Pienso en cacharros y oigo ruidos, objetos que se almacenan, chocan, se meten unos dentro de otros, se caen de un armario mal ordenado, funcionan regular o se amontonan sin más. Convivimos con cacharros y es en el momento en que algo se escacharra cuando tenemos la oportunidad de reparar en ello. Deberíamos aprender de los cacharros y aprender a cacharrear antes de que los cacharros hablen. La formación universitaria es sostenida por un amplio cacharraje: formularios, impresos, casillas, cartas de pago, copias compulsadas, títulos, calendarios académicos, matrículas, guías docentes, carnets de biblioteca, créditos, algunas becas, *pen drives*, presentaciones, exámenes, entregas, apuntes, fotocopias, copias, cuadernos, ordenadores, grupos de *whatsapp*, listas de correo, campus virtuales, *wifis*, contraseñas, máquinas de café, contenidos, prácticas, abonos de transporte... Todo un conjunto de objetillos que sostienen el gran plan académico. Sin estos cacharros ¿la universidad se escacharraría? ¿Qué ruido traen consigo estos objetos y cuáles reclaman una reparación urgente? Desde luego muchos procesos de validación y mérito académico podrían revisarse, así como las formas, espacios y métodos de aprendizaje. Y esto habría que hacerlo en un cacharrear constante, diseccionando los objetos que formalizan la educación universitaria, *hackeándolos*, interviniéndolos, rediseñándolos, dejándolos abiertos a nuevos cambios y reapropiaciones. La universidad no necesita más cacharros; más bien necesita aprender a generar espacios para el cacharreo, para que todas podamos cacharrerar en ella y con ella. Si el cacharreo cabe, los cacharros serán otros, se harán reparaciones, mejoras, se necesitará de otros saberes, se crearán nuevas piezas, se conquistarán las herramientas y el ruido de fondo será constante, porque los cacharros ya no estarán amontonados en un armario, sino que estarán dispuestos para la acción.

THINGIES

Carla Boserman combines teaching, research and visual storytelling

I'm particularly drawn to "thingies" (artefacts, devices, objects) which, from their design or from their existence alone, are capable of questioning the world they inhabit. I think of thingies and I hear noises; they're stored away, they bang together, they fit inside each other, they spill out of messy cupboards, they don't work all that well or they just end up in a pile. We live alongside thingies, and when they break, we have the chance to fix our gaze on them. We should learn from thingies, and learn to tinker around with them before they start talking back. University is made up of a myriad of thingies: forms, documents, boxes to tick, bills, attested copies, certificates, academic calendars, registration papers, teaching guides, library cards, credits, grants, memory sticks, presentations, exams, assignments, notes, photocopies, copies, books, computers, WhatsApp groups, email lists, online campuses, wifi networks, passwords, coffee machines, contents, practices, travel passes... a mass of little objects which come together to form the great academic scheme of things. Without these thingies, wouldn't the university be an entirely different thing? What noise do these objects make and which ones require more urgently our attention? Of course, many of the academic evaluation processes could be rethought, as could the forms, spaces and methods by which we learn. This should be done with thingies in mind, dissecting the objects which form university education, hacking them, intervening in them, redesigning them, leaving them open to changes and reappropriations. University does not need any more thingies, but rather it needs to learn how to generate spaces for tinkering around, so that we can tinker around in and with the institution. If this tinkering works out, the thingies we make will be different, they'll be repaired, improved, other types of knowledge will be necessary, new parts will be created, we'll master all the tools and there'll be a constant background noise, because the thingies won't be piled up in a cupboard anymore, they'll be ready for action.

EL SISTEMA DEL ARTE

THE ART SYSTEM

UNA BREVE HISTORIA DEL COMISARIADO

Fechas: 13, 20 y 27/11/2012 y 4 y 11/12/ 2012

Coordinación: Tania Pardo

Invitadas: Yara Sonseca, Manuela Villa, Virginia Torrente, Sergio Rubira

Programa: Sin créditos 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

QUIÉN, CÓMO Y DÓNDE. UN RECORRIDO POR EL SISTEMA DEL ARTE ACTUAL Y LA HISTORIA DE LAS EXPOSICIONES

Fechas: 10 y 13 diciembre 2013 y 14, 21, 28 de enero 2014

Coordinación: Tania Pardo

Invitados: Antonio Ballester Moreno, Lucía Casani, Rafael Doctor, Pedro Maisterra

Programa: *CortoCircuitos 2013*

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

En la educación artística universitaria hay lagunas ancestrales, charcos que se han saltado y era necesario pisar. Uno de ellos es el de la conexión entre los artistas y el sistema profesional del arte. Es un tema complejo y polémico que, desde la educación, decidimos abordar a través de formatos sencillos.

En *Una breve historia del Comisariado* se adoptó un modelo personalista, como la tradición en la que se asienta la figura del comisario, como punto de partida para iniciar un recorrido por la práctica curatorial desde el siglo XX a la actualidad. Además

A BRIEF HISTORY OF CURATING

Dates: 13, 20 and 27/11/2012, and 4,11/12/ 2012

Coordination: Tania Pardo

Guests: Yara Sonseca, Manuela Villa, Virginia Torrente, Sergio Rubira

Programme: *Sin Créditos 2012*

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

WHO, HOW, AND WHERE: A TOUR OF THE CURRENT ART SYSTEM AND THE HISTORY OF THE EXHIBITION

Dates: 10, 13/12/2013 and 14, 21, 28/01/2014

Coordination: Tania Pardo

Guests: Antonio Ballester Moreno, Lucía Casani, Rafael Doctor, Pedro Maisterra

Programme: *CortoCircuitos 2013*

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

In university-level artistic education there are vast chasms which have just been leapt over - gaps which, in fact, should have been explored. One such chasm is the connection between artists and the professional art system. It's a complex and controversial topic which, from within education, we decided to approach in a more straightforward way.

In *A brief history of curating* we focussed on individuals, as is the tradition in which the curator works, as a starting point for a tour of curating practice from the twentieth century to today. As well as the contents

Gatito del jardín protagonista de la cabecera del canal de video de Extensión. *The kitten from the garden, star of the introduction to Extensión's video channel.* <https://vimeo.com/extensionbellasartes>. 2012

Entrenando para la Mareatón. *Training for the Mareatón.* 2014

de los contenidos, el taller se propuso como construcción progresiva de un proyecto de comisariado de los participantes que se sometía al escrutinio y debate común y en contacto directo con comisarios en activo (esos comisarios a los que, en tantas ocasiones, les cuesta acercarse a la universidad).

En *Quién, cómo y dónde. Un recorrido por el sistema del arte actual y la historia de sus exposiciones* la conexión entre la producción artística y la exposición en el sistema de arte actual se planteó, a la vez que su genealogía, a través de un análisis de su historia, sus protagonistas (los artistas, los comisarios, los profesionales vinculados a las instituciones, los galeristas y los críticos) las relaciones que mantienen entre sí y determinados casos de museos y centros de arte nacionales e internacionales. Se trataba de clases teóricas sobre temas que hasta la fecha habían sido poco tratados, y de manera dispersa, en la Facultad de Bellas Artes UCM. Y también se combinaron con invitados profesionales pertenecientes a los ámbitos mencionados para que abordasen estas cuestiones desde la propia experiencia y la práctica.

La empatía entre Tania Pardo, la coordinadora de ambos, y el alumnado se incrementó a través de más actividades coordinadas por Extensión, como las *Convocatorias de visio-nado de portfolios* de alumnos de la Facultad (que montó junto a Sergio Rubira) y, sobre todo, *Salón de Verano*, una exposición de alumnas de la Facultad seleccionadas a través de una convocatoria y comisariada por ella que se celebró en la sede de la Junta municipal del distrito Moncloa-Aravaca en 2104, el mismo año en el que, un poco más tarde, se incorporó como profesora en la Facultad de Historia del Arte de la Universidad Complutense.

themselves of the workshop, the participants would put together, gradually, a curatorial project. This was opened up to great scrutiny and debate, all in direct contact with active curators (who, on so many occasions, have been reluctant to come into the university).

In *Who, How, and Where: A tour of the current art system and the history of the exhibition*, the link between artistic production and the exhibition in the current art system was contemplated alongside its precedents, via analysing its history and protagonists (the artists, the curators, the professionals linked to the institutions, the gallery owners and the art critics) and the relationships between them, as well as case studies of national and international museums and art centres. There were theoretical classes on topics which had barely been dealt with, or dealt with haphazardly, in the UCM Fine Arts Faculty. They also invited professionals from the relevant fields, to try and tackle these issues from first-hand experience and practice.

The empathy between Tania Pardo (who ran both workshops) and the students continued to grow over the course of other activities coordinated by *Extensión*, such as the *Open call for portfolio viewings* for students of the faculty, which she set up together with Sergio Rubira. Also, and above all, there was the *Salón de Verano*, an exhibition by students from the faculty, selected via an open call and curated by Tania, which was held in the Moncloa-Aravaca Council in 2014. That same year, a little later, she started teaching in the Complutense University's History of Art Faculty.

INTERRUPCIÓN

Gloria G. Durán, artista, licenciada en Bellas Artes UCM

Pocas cosas recuerdo hoy. El día de la fiesta de carnaval. El día que Monly Pirulas se desnudó, con Lázaro y con Pamplona. El día que me cortaron el pelo en mitad de una clase. El día de la huelga a la japonesa. El día que cerraron el bar. El día que no fui. Y ya no recuerdo más.

La memoria aplana lo igual, lo monótono, lo que pasa con una regularidad temible. Para Baudelaire la naturaleza no era más que un puñado de legumbres sacralizadas eternamente aburrida, con sus ritmos iguales, sus ciclos, su siempre un poco más de lo mismo. Para él lo horrible era la monotonía, el orden, lo que debe suceder, lo presumible, lo previsible, lo que se espera de ti.

Cuando hay guerra debemos escribir mensajes de amor en los árboles. Si se exige el silencio busquemos el hueco para gritar. Si todos gritan mantengámonos en silencio. Si hay que seguir la norma inventemos la nuestra. No busquemos esos lugares de excepción que ahora ni tan siquiera recuerdo, hagámoslo al día, en cada paso, en cada encuentro, en cada frase, en cada instante, en cada aprendizaje. Seamos eternamente imprevisibles, seres permanentemente interrumpidos. Vivamos en perenne interrupción.

82

Quizá, y solo así, podamos pensar en aprender desde ahí, desde el hueco y la sorpresa, desde la nada y la pérdida. Parar lo programado, lo previsto, el ritmo machacón. Lo que ya sabemos que sucederá. Aprender a sorprendernos cada día. Vivir, sin caer en la demencia, en un constante recomenzar. En una interrupción sin pausa de una corriente que se oirá cada día un poquito más lejana.

Y entonces, recordad.

Seamos perennes y sublimes interrupciones encarnadas.

INTERRUPTION

Gloria G. Durán, UCM Fine Arts graduate

I can only remember a few things about it now. The day of the carnival party. The day that Monly Pirulas got naked, with Lázaro and Pamplona. The day they cut my hair in the middle of a class. The day of the Japanese-style strike. The day they closed the bar. The day I didn't go. And that's about it.

Our memories flatten out all that is dreary, monotonous, all that happens scarily often. For Baudelaire, nature was nothing more than an eternally bored handful of sanctified beans, trapped in never-changing rhythms, cycles, ever destined to more of the same. For him, the worst thing was the monotony, the order, all that has to happen, the probable, the foreseeable, everything that is expected of you.

In times of war we should scratch love notes into trees. If we are told to be silent, let's find a space to shout in. If everybody shouts, let's be silent. If we have to follow the rules, let's invent our own. Let's not look for those exceptional places that I can't even remember anymore, let's do it today, in every step we take, in every encounter, in every phrase, in every moment, in everything we learn. Let's be eternally unpredictable, permanently interrupted beings. Let's live in perennial interruption. Perhaps, if we live like that, we can consider learning from there, from the dark corners and from surprise, from nothing, and from loss. Halt the schedule, the plans, the grind. The things that are bound to happen. Let's learn to surprise ourselves every day. Live, and, without going insane, constantly start again. In continuous interruption, a current that gradually flows further away.

83

And then, remember.

Let's be the very incarnation of perennial, sublime interruptions.

EL ARTISTA CUENTA

SU TESIS

ARTISTS ON THEIR

THESES

Fechas: octubre-diciembre 2013

Coordinación: Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente *Investigación artística en el espacio europeo de educación superior* (2013/86) y Programa de Doctorado de Bellas Artes UCM

Invitados: Lara García Reyne, Tania Castellano, Alicia Grueso Hierro, Isabel de Naverán, Carles Guerra

Programa: Clase abierta 2013

Enlaces: audios disponibles en <http://www.arteinvestigacion.net/>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

La sencillez de este programa —su sostenibilidad— es clave. Se trata de eso, ni más ni menos. Que los artistas que han emprendido la aventura de realizar una tesis doctoral pongan en común, con estudiantes de Bellas Artes (de diversos ciclos) los procesos metodológicos con los que abordaron la investigación, los equilibrios entre experimentación, práctica y teoría (haciendo volar los compartimentos estancos), las estancias de investigación en el extranjero, etc. Durante el año 2013 asistimos a cinco encuentros, acercándonos a cuestiones como cuál es la distancia necesaria para encarar el genocidio ruandés; qué concepto de distracción, definido a principios del siglo XX por Walter Benjamin, obtendrá un correlato en las estrategias artísticas de interrupción desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad; cómo se da el diálogo entre el tiempo escénico, el tiempo

Dates: October-December 2013

Coordination: Project on Innovation and Improving of Teaching Standards, *Artistic research in higher education in Europe* (2013/86), and UCM Fine Arts PhD programme

Guests: Lara García Reyne, Tania Castellano, Alicia Grueso Hierro, Isabel de Naverán, Carles Guerra

Programme: *Clase abierta* 2013

Links: Audio available at <http://www.arteinvestigacion.net/>; *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 23* (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

The simplicity of this programme —its sustainability— is key. That's all there is to it, nothing more, nothing less: artists who have embarked on the adventure of a PhD come and share their experiences with Fine Arts students from various different degrees. They speak about their research methodology, how to balance experimentation, practice and theory (breaking down the walls between them), research trips abroad, etc. In 2013 there were five such get-togethers, bringing to the fore issues such as the distance necessary to be able to confront the genocide in Rwanda; what concept of distraction, as defined by Walter Benjamin in the early 20th century, can be linked to the artistic strategies of interruption from the second half of the 20th century until today; how to bring out a dialogue between scenic time, cinematographic time and real time in a study on the production of duration; what

cinematográfico y el tiempo real en un estudio sobre la producción de duración; cuáles son las intersecciones entre la práctica artística sonora y el teatro y la performance, o cómo superar el marco de las ideologías pedagógicas del “ego expresionista abstracto”, propio de las Facultades de Bellas Artes a finales de los 80 y principios de los 90 (si han terminado). En algunas charlas se ensayaron formatos de presentación; Isabel de Naverán, por ejemplo, presentó su tesis mediante una performance.

Lo que se puso en marcha fue una práctica conversacional que transformaba las tesis, que dejaban de ser monólogos de doctores con interlocutores expertos. La universidad tiene pendiente un esfuerzo para socializar la investigación que se queda confinada en la academia e, incluso, dentro de ella.

¿Quiénes asisten a las lecturas de las tesis doctorales? ¿Cómo participan de ellas?

85

En este programa las tesis salieron de las empingorotadas salas cerradas en las que se defienden, devolviendo a las investigaciones su carácter público. Al compartirlas con la comunidad universitaria aprendimos mucho, porque eran estudios de caso vivos, con los que podíamos dialogar sin tener que inventar Roma una y otra vez.

the crossovers are between sound art practice and theatre and performance, or how to transcend the framework of pedagogic ideologies of the “abstract expressionist ego”, so common in Fine Arts in the late eighties and early nineties (and maybe even today). In some of the discussions they tried out different formats for presentation; Isabel de Naverán, for example, presented her thesis with a performance.

What emerged was a more informal style which in fact transformed the theses themselves, which were no longer just monologues by PhD candidates to expert panels. The university is looking into ways of socialising research; it remains confined to academia, hardly leaving it. Who goes to watch doctoral defences? How does the audience participate? In this programme the theses left the stuck-up, closed rooms in which they are usually read, allowing research to become public again. Sharing such work with the university community was a great learning experience, because they were real-life case studies with which we could interact freely without having to go back the drawing board every time.

INTERRUPCIÓN

Los Torreznos (Rafael Lamata y Jaime Vallaure, artistas)

Esto es así

Suena un pitido

Hacer una cosa siempre interrumpe lo que veníamos haciendo

Ahora otro. Como una rana con hipo

Así que nos vamos a referir a una interrupción involuntaria. O sea, cuando alguien o algo te interrumpe

Una ducha. El sonido del agua contra la bañera. Un saxofón en la lejanía

En contra de tu voluntad. Procesos interrumpidos

Ya es la tercera vez que leo esto. Me levanto y me vuelvo a sentar con una idea que luego se me escapa o la pierdo por el camino

Interrupción rima con irrupción y con erupción. Hay algo abrupto en el sufijo “rupción”

El caso es que tenía algo en mente, a punto de... vaya! ahora viene alguien a contarme no se qué

¿La universidad es una interrupción de la vida?

Voy a guardar el documento no sea que lo pierda todo

¿La vida es una interrupción de qué?

¡Que susto! Se acaba de cerrar él solo. No sé qué tecla he tocado

En fin, interrumpimos constantemente porque nunca acabamos nada.

Toda esta gente a cenar. Los niños que tomen pizza. Somos demasiados

Cuando todo está acabado ya no interrumpimos nada, porque ése es el fin

Me voy a dormir. No puedo más

Fin

INTERRUPTION

Los Torreznos (Rafael Lamata and Jaime Vallaura, artists)

It goes like this

A whistle blows

Doing something always interrupts what we were doing before

It blows again. Like a frog with hiccups

So we're going to talk about involuntary interruption. I mean, when someone or something interrupts you

A shower. The sound of the water against the bathtub. A distant saxophone

Against your will. Interrupted processes

This is the third time I've read this. I get up and then I sit down again with an idea that I soon forget or that gets lost on the way

Interruption rhymes with disruption and eruption. There's something abrupt about the suffix "ruption".

The thing is I had something in mind, I was about to... damn! here comes someone to tell me god knows what

Is university an interruption in life?

I'm going to save the file just in case I lose it all

Life is an interruption in what?

Well that was scary! It closed itself down. I don't know what key I pressed

Anyway, we constantly interrupt because we never finish anything.

All these people here for dinner. The kids can have pizza. There are too many of us

When everything's finished we don't interrupt anymore, because that's the end of it

I'm going to bed. I've had enough of this

End

POSTANARQUISMO: NOMADISMOS E INTERZONAS POST-ANARCHISM: NOMADISMS AND INTERZONES

Fechas: enero-abril 2012 y enero-mayo 2013

Coordinación: Julián de la Cruz y Marián Garrido

Participantes: Servando Rocha, Miguel Ángel Martín, Bèstia Ferida (Arnau Sala, Adrián de Alfonso, Mark Cunningham), Abraham Rivera, José Manuel Costa, La Corporación Críptica, Marcos Flórez, Samuel M. Delgado y José Luis Maire.

Programa: Grupos de trabajo de La Trasera 2012, Programa CortoCircuitos 2013

Enlaces:

Fanzine Ext. 06 <http://eprints.ucm.es/32454/>
Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>) y 19 (<http://eprints.ucm.es/34669/>)
<https://vimeo.com/68998213>
<http://jornadaspostanarquismo.tumblr.com/>

La propuesta de trabajar con estos saberes llegó desde el alumnado y encontró su primer canal en la convocatoria de Acciones Complementarias. En ella se combinaban procesos artísticos y políticos desde recorridos heterogéneos, atravesados por sesiones de música experimental, proyectos editoriales, conversaciones internas del grupo y charlas compartidas con invitados.

Dates: January-April 2012 and January-May 2013

Coordination: Julián de la Cruz and Marián Garrido

Participants: Servando Rocha, Miguel Ángel Martín, Bèstia Ferida (Arnau Sala, Adrián de Alfonso, Mark Cunningham), Abraham Rivera, José Manuel Costa, La Corporación Críptica, Marcos Flórez, Samuel M. Delgado and José Luis Maire.

Programme: Work groups in *La Trasera* 2012, Programme *CortoCircuitos* 2013

Links:

Fanzine Ext. 06 <http://eprints.ucm.es/32454/>
Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletters no. 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>) and 19 (<http://eprints.ucm.es/34669/>)
<https://vimeo.com/68998213>
<http://jornadaspostanarquismo.tumblr.com/>

The proposal to work on this theme came from the students, and it found its first outlet in the open call for *Acciones Complementarias*. Artistic and political processes were combined in diverse ways, punctuated by experimental music sessions, editorial projects, conversations within the group and talks with guests. They brought to the faculty the kinds of people and

De su mano se incorporaron a la Facultad personas y actividades poco habituales, situadas intencionadamente en la periferia, que hicieron de ella su casa. En algunas ocasiones, fuimos invitadas. El programa de las sesiones dedicadas a análisis crítico siempre era provisional y no se sujetaba a la rigidez del formato habitual de lecturas y proyecciones. Pero no sabemos mucho más, porque desde un principio defendieron la naturaleza secreta de sus encuentros, consecuente con la filosofía de la propuesta. ¿Consiguieron la participación directa y mordaz de los asistentes a la que decían que aspiraban?

Conscientes de la capacidad de transformación de lo lúdico, por ejemplo, celebraron fiestas de fin de curso. Tuvieron mucho éxito, pero pocos asistentes (menos es más, en su caso, es un lema que funcionaba).

91

Aceptaron incorporarse a la programación “oficial”. Para nosotras era importante, porque con ellas comprendimos que los estudiantes desean un tipo de aprendizaje difícil de imaginar por parte de quienes realizan habitualmente la planificación docente. También nos enteramos de qué es lo que aprenden por su cuenta. La radicalidad de su planteamiento los constituyó como grupúsculo nómada, cómodo en “interzonas móviles”. Sólo usaron *La Trasera* ocasionalmente, cuando les daba la gana, porque la identificaban con una institucionalidad que esperamos —¡ay!— que nunca a llegue a alcanzar.

activities which are not usually seen there, looking purposefully to the periphery, which is where they felt most at home. On a few occasions, they invited us along too. The programme for the critical analysis sessions was always provisional, and it didn't stick to the standard readings-and-projections format. But we don't know a lot else, because from the outset they defended the secret nature of their encounters, as fitting with the philosophy of the proposal. Did the participants reach the levels of direct, biting criticism that they apparently hoped for?

Fully aware of the transformative power of having fun, for example, they held end-of-term parties. They were a great success, despite the low turnout (less is more, in their case, was an appropriate motto).

They agreed to join the “official” programme. That was important for us, because through them we came to realise that students desire a kind of education which, for those of us who work in curriculum planning, can be hard to imagine. We also found out about what they learn when left to their own devices. Their highly radical position meant they were a nomadic splinter group, comfortable in “mobile interzones”. They only used *La Trasera* very occasionally, when they felt like it, because they associated it with the kind of institutionality which —sigh!— we were fighting so hard to avoid.

La Trasera vacía. La Trasera, *empty*. 2014

CACHARROS

Nerea Calvillo, arquitecta y profesora

En nuestras clases de proyectos arquitectónicos usamos con frecuencia la palabra *cacharro* porque ayuda a encontrar otros espacios de trabajo fuera de términos institucionalizados dentro de la práctica arquitectónica y docente. La usamos como una práctica feminista para salir de categorías preestablecidas, para ocupar espacios intermedios o encontrar situaciones híbridas. Nos gusta *cacharro* también por sus condiciones heurísticas, porque incita a la búsqueda y a la investigación y no a la resolución de proyectos como problemas. Porque, en contra de lo que pudiera parecer, es su ambigüedad la que ayuda a ralentizar la toma de decisiones e incrementar su potencial pedagógico y creativo.

Su ambigüedad tipológica hace que un proyecto no tenga que definirse de partida por lo que es (como una escuela, por ejemplo), sino que los proyectos tengan que pensarse y explicarse desde lo que *hacen*. Esto implica que los programas y organizaciones espaciales se cuestionen y piensen desde las condiciones específicas del proyecto y no (necesariamente) desde tradiciones tipológicas o normativas.

Por otro lado su ambigüedad escalar (un cacharro puede ser un mapa, un banco, un puente o una nave espacial) obliga a pensar el proyecto arquitectónico de forma multiescalar, no solamente como un edificio. De esta forma se pueden incorporar con más facilidad al proyecto humanos, no-humanos o ecosistemas, entre otros.

Para terminar, nos interesa el cacharro como un ensamblaje material que requiere la definición de qué, cómo, cuándo y dónde está ensamblado. Esta ambigüedad material es útil para el ejercicio proyectual pero también para producción en el aula. Porque en lugar de realizar maquetas, objetos, esculturas o incluso máquinas, construimos *cacharros* (esta vez como sinónimo de “dispositivo”), no solamente para representar proyectos, sino para pensarlos, probarlos, activarlos, compartarlos, medirlos, sentirlos...

THINGIES

Nerea Calvillo, architect and professor

In our architecture project classes we often use the word *thingy* (“cacharro”) because it helps us find places away from the more institutionalised terms within architectural and academic practice. We use it as a feminist gesture to avoid the predetermined notions, to occupy the spaces inbetween, or to look for more hybrid situations. We also like *thingy* due to its heuristic nature, because it favours searching and investigating over solving projects as if they were problems. It might seem counter-intuitive, but its ambiguity in fact helps slow down the decision-making process and increases pedagogical and creative potential.

The word evades any neat definition, the effect being that projects don't have to set out from day one what they *are* (a school, for example), but rather they should be reflected upon and described in terms of what they *do*. This suggests that architectural schemes and organisations should be challenged and considered in terms of the specifics of a given project, and not (necessarily) in terms of categories or regulations.

On the other hand, its scalar ambiguity (a thingy can be a map, a bank, a bridge or a spaceship) forces architectural projects to be seen as multi-scalar, beyond just buildings. This way, they can be incorporated more easily into human or non-human projects, and ecosystems, among others.

To conclude, we are interested in the thingy as a tangible construction material, and what is to be built, and how, when and where, is defined later. This ambiguity is useful for larger projects, but also for classwork. Instead of making models, objects, sculptures or even machines, we build *thingies* (understood here as a synonym for “device”), not only to represent projects, but also to think about them, test them out, activate them, share them, weigh them up, feel them...

EDICIONES LIMITADAS

LIMITED EDITIONS

Fechas:

#Taller 1: Laboratorio de mascotas con Cristina Busto, 17,19/1/2012

#Taller 2: Arte y costura con PeSeta (Laura Martínez del Pozo), 14,16/2/2012

#Taller 3: Artzines con Roberto Vidal, 21,23/2/2012
Exposición *De Zines + Ediciones Limitadas*, 10/4/2012

Coordinación: Roberto Vidal

Programa: Sin créditos 2012

Enlaces: <https://vimeo.com/43392380>, <https://vimeo.com/88892662>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 9 (<http://eprints.ucm.es/34658/>), 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>) y 12 (<http://eprints.ucm.es/34661/>)

¿Cómo trabajar sobre la serie y la edición fuera de asignaturas tradicionales como el grabado y las técnicas de estampación? La programación de los talleres-laboratorio con los que se exploró la respuesta a esta pregunta fue seriada, un ejercicio de construcción de variaciones sobre el mismo tema, ya que se dedicó sucesivamente a la realización de mascotas, a la costura y al *fast artzine*. El punto de partida común de los tres talleres podría denominarse “restricción”: realizar objetos en series de un número determinado de unidades; mantener un tipo de producción y coproducción no asimilable a lo artístico sino a la artesanía o el diseño; emplear la mano de acuerdo con estas premisas. Se trataba de plantear otras maneras de hacer, y de hacer bien, explorando al máximo las posibilidades del formato físico.

Dates:

Workshop 1: Mascot Lab with Cristina Busto, 17,19/01/2012

Workshop 2: Art and Sewing with PeSeta (Laura Martínez del Pozo), 14,16/02/2012

Workshop 3: Artzines with Roberto Vidal, 21,23/02/2012

Exhibition: *De Zines + Limited Editions*, 10/04/2012

Coordination: Roberto Vidal

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: <https://vimeo.com/43392380>, <https://vimeo.com/88892662>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 9 (<http://eprints.ucm.es/34658/>), 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>) and 12 (<http://eprints.ucm.es/34661/>)

How do you make serial works and publications outside of the traditional subjects of printmaking and engraving? We tried to answer this question by setting up a series of lab-workshops, an exercise in the construction of variations on a theme. They dealt with, respectively, the creation of mascots, sewing, and fast artzines. They all shared a common starting point which we could call “restriction”: that is, producing a fixed number of a series of objects; maintaining a kind of production and cooperation more akin to craftwork or design than art itself; using our hands under this premise. We tried to put forward other ways of doing things, of doing things well, to explore all the possibilities of the physical format.

La trasera

Es un espacio polivalente de la Facultad de Bellas Artes UCM ligado a la sala de exposiciones, tanto en su disposición geográfica como en la articulación de sus contenidos. Su existencia parte de la reflexión y tal vez redefinición del sentido de un proyecto expositivo en el contexto de una institución educativa. La necesidad de un contenido pedagógico y, al mismo tiempo, de una actividad que no duplique formatos de exposición similares a los externos a la facultad ha creado esta propuesta de espacio que favorece la reflexión y el acercamiento a la profesión de arte. La Trasera, iniciativa de residencias para el trabajo e investigación.

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Preparando la expo de Zines. *Getting ready for the Zines exhibition.* 2012

Aportaron mucho a las dinámicas académicas, porque se curioseó en lo material banal y lo ordinario y se cuestionó lo excepcional. Eran objetos que desmitifican la idea de artista/autor creador de obras únicas y geniales, todavía activo en algunos reductos docentes de las bellas artes. Los talleres crearon domesticidad en la institución, porque se basaban en el diálogo y la proximidad, que era la filosofía del proceso de trabajo. El valor emocional que generaban era diferente al de la expresión artística.

Muy en el espíritu de la propuesta, la clausura de *Ediciones Limitadas* fue en serie, porque se cerró varias veces. La primera, con *De Zines*, una exposición que se había celebrado por primera vez en *La Casa Encendida* de Madrid. En su itinerancia en Bellas Artes UCM, recibimos, de regalo, unos muebles expositores que se quedaron en La Trasera. La segunda, con un taller de Mariano Mayer sobre *Lenguajes trasladados: la gramática que el libro de artista inventa* (Programa CortoCircuitos 2013). Y la tercera con otro de edición de revistas de arte experimentales de *La Más Bella* (Programa CortoCircuitos 2013). Suma y sigue.

These workshops were highly valuable in terms of rethinking the usual academic dynamics, because they poked about in the banal and ordinary, questioning the exceptional. Objects were made which helped demystify the idea of the artist/author as creator of unique and brilliant works, a belief still de rigueur in certain Fine Arts classrooms. The workshops made the institution a domestic space, because they were based on dialogue and proximity, the very philosophy of our work process. The emotional value they generated had little to do with the value of artistic expression.

In keeping with the spirit of the programme, the wrap party for *Limited Editions* was also made into a series, because we finished the project several times. The first one, *De Zines*, was an exhibition which had originally been held in the Casa Encendida in Madrid. Following its move to the UCM Fine Arts Faculty, we received, as a gift, some furniture from the exhibition which would remain in *La Trasera*. The second event was a workshop with Mariano Mayer on *Transferred Languages: the grammar invented by the artists' book* (CortoCircuitos programme, 2013). And the third one was another workshop on experimental art magazines, by *La Más Bella* (CortoCircuitos programme, 2013). And so it goes on.

HERRAMIENTAS

Rafael León Martín es carpintero en Bellas Artes UCM y coleccionista de *wargames*. Coordinó el taller *Miniarte paso a paso* (Programa Acciones Complementarias, 2014).

¿Cuál es tu trabajo en la Facultad?

Soy el carpintero y me dedico al mantenimiento enfocado a la carpintería. Puertas, cerraduras... también corcheras a medida. Sobre todo al mantenimiento general, porque es un edificio muy antiguo y necesita mucha mano de obra. Yo he estado en varias Facultades y esta es la que más trabajo genera. Ahora mismo tengo pendientes unas treinta peticiones de trabajo. Por ejemplo, los plintos de la sala de exposiciones necesitan ruedas y hay que reforzarlos porque están un poco desvencijados.

Las treinta peticiones de trabajo ¿cuánto tiempo te puede llevar acabarlas?

Ahora he aprovechado el verano; es cuando menos me piden y avanzo más los trabajos. Hace quince días me he quitado uno del año pasado. Ten en cuenta que sois ciento ochenta profesores más otros tantos de personal. Todos necesitáis algo. Y hay trabajos que necesitan mucho tiempo. Por ejemplo, ahora tengo uno pendiente en el aula de informática que es poner baldas en los escritorios para que las CPU estén debajo. Cada balda es, por lo menos, dos horas. Tengo que cortar material, cantear, montar, llevármelo y montarlo allí. Y son dieciocho mesas. Un trabajo, por ejemplo, como el que me has visto hacer ahora, el de la cerradura, son diez minutos, pero hay otros que suponen quince días. En esos quince días me siguen pidiendo cosas. Yo doy prioridad a las cerraduras, no vaya a ser que alguien se quede encerrado en un despacho. Eso son prioridades. Y luego lo de las baldas de informática se va haciendo a ratos.

100

¿Qué son para ti las herramientas?

Es mi base de trabajo. Yo sin herramientas no podría trabajar. Porque la madera hay que cortarla. Se utilizan serruchos, formones... El formón se utiliza con el martillo. Va todo entrelazado. Se van mecanizando muchas cosas, como los taladros inalámbricos, que ya no tienes que estar como antiguamente con el destornillador atornillando. Ha evolucionado bastante, pero la herramienta es necesaria. No se podría trabajar sin herramientas.

¿Tienes un espacio de curro aquí?

Hay otro nivel que vosotros no conocéis. ¿El sótano de la sala de exposiciones? Pues hay otro nivel más abajo, donde están las calderas y el almacén general. Enfrente está la carpintería, un zulo sin ventanas. Ventilación metimos el año pasado. Abrimos un hueco por el patio inglés para que entre aire fresco por un lado y salga por otro. Sobre todo porque ahí te pones a barnizar y pillas unos colocones... eso al final es insalubre.

TOOLS

Rafael León Martín is a carpenter in the Fine Arts Faculty UCM, and he is a collector of wargames. He ran the workshop *Miniarte paso a paso* (*Acciones Complementarias* 2014)

What's your job in the faculty?

I'm the carpenter and I'm in charge of all carpentry-based maintenance. Doors, locks... made-to-measure pinboards, the lot. It's mostly general maintenance, because it's a very old building and there's a lot to be done. I've worked in quite a few faculties, but I've never been as busy as I am here. Right now I've got about thirty things on my to-do list. For example, the plinths in the exhibition hall need wheels putting on, and I need to reinforce them because they're all a bit wobbly.

These thirty things on your to-do list – how long will it take you to finish them all?

I've really knuckled down this summer; that's when I'm not asked for so much, and I can make good progress. A fortnight ago I finished one thing I had left from last year. Bear in mind that there are eighty teachers and a load more other staff. You all need something doing. And there are jobs which take ages. For example, I've got one on my list now, which is putting little shelves under the desktops in the IT room so that the computer towers can go down there. Each shelf takes me at least two hours. I have to cut the material, sort out the edges, put it all together, take it there and attach it to the desk. And there are eighteen tables. One job, for example, which you've seen me doing just now, is sorting out locks, and that can be done in ten minutes. But others might need a couple of weeks. And during that couple of weeks they keep on asking for more things. I prioritise locks; we don't want anybody trapped in their office. They're priorities. But stuff like the shelves in the IT room, it takes as long as it takes.

101

What are tools, for you?

They're the basis of my job. I wouldn't be able to work without tools. You've got to be able to cut wood. We use saws, chisels... chisels are used with hammers. It's all linked together. Many things are being mechanised, like wireless drills, it's not like the past when you had to screw things with a screwdriver. Things have come on quite a lot, but tools are still necessary. I couldn't work without tools.

Have you got your own space to work in?

There's another floor which you don't know about. That basement in the exhibition hall? Well there's another floor under that, where all the boilers and the general store-room are. Opposite that is the carpentry workshop, a little cubby-hole without windows. We put in a ventilation shaft last year. We opened up a little gap by the patio, so that fresh air comes in one side then goes out the other. Mainly because that's where you're doing the varnishing, and sometimes it gets you high as a kite... it's not very healthy, that.

SALA DE EXPOSICIONES

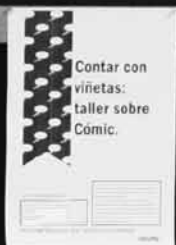

KIT CANÍBAL
sesiones de
debate

HOY 13 FEBRERO
EL IMPERIO DE
LOS SINSEXO
11 a 19h
Cruzcampo

la Trasera

AUTOEDICIÓN

SELF-PUBLISHING

TALLER DE AUTOEDICIÓN MAZO

Fechas: curso 2013

Coordinación: Mar Cubero, Leonardo Fernández, Ana de Fontecha y Álvaro Samaniego

Programa: Residencias La Trasera 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

OFIZINE: OFICINA DE AUTOEDICIÓN

Fechas: enero-junio 2014

Coordinación: Miguel Núñez, con la colaboración de Cristina Carrascal Manzanares, Sara Pérez Fariñas y Sofía Borovskaia

Invitados: Desirée Bressend, Gonzalo Golpe, Horacio Fernández, Photobook Club Madrid

Programa: Residencias La Trasera 2014

Enlaces: <https://www.facebook.com/ofizine>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

Las actividades que extienden lo universitario tienen algo de carrera de relevos: el objetivo es mantener la corriente durante el tiempo que sigue vivo el deseo, con el desafío y las ganas activadas por distintos protagonistas. La universidad es un sitio de paso.

En este caso la demanda surgía del creciente interés de las prácticas artísticas actuales hacia la edición. *Mazo* nació como un sello editorial autogestionado que, como primera publicación, quería recoger trabajos de estudiantes de último curso de licenciatura que se reconocían y querían presentarse como generación. Una alternativa,

MAZO: SELF-PUBLISHING WORKSHOP

Dates: Academic year 2013

Coordination: Mar Cubero, Leonardo Fernández, Ana de Fontecha and Álvaro Samaniego

Programme: *Residencias La Trasera* 2013

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no.17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

OFIZINE: OFFICE FOR SELF-PUBLISHING

Dates: January-June 2014

Coordination: Miguel Núñez, with the collaboration of Cristina Carrascal Manzanares and Sara Pérez Fariñas

Guests: Desirée Bressend, Gonzalo Golpe, Horacio Fernández, Photobook Club Madrid

Programme: *Residencias La Trasera* 2014

Links: <https://www.facebook.com/ofizine>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

At university, extracurricular activities are a bit like a relay race: the key is to just keep going as long as your heart is in it, with various different protagonists laying down hurdles or cheering you on. The university experience is fleeting.

In this case, the demand came from the growing interest in contemporary artistic practice in publishing. *Mazo* was set up as a self-publishing editorial project which, for their first publication, set about gathering works by final-year students, their graduating year brought together. An alternative, from the here and now, to the tedious

desde un aquí y un ahora, a las rutinarias y mucho más pretenciosas “exposiciones de fin de curso.”

Pero no era un proyecto para un fin concreto y cerrado porque, al detectar un vacío, aspiraba a crecer dando cabida a cualquier tipo de iniciativa que surgiese en la Facultad. Colaboraron, por ejemplo, en el diseño del Fanzine.Ext de *El poema, instrucciones de uso*.

Prácticamente a la vez surge *OFIZINE. Oficina de Autoedición*, también en La Trasera. Ahora los promotores eran estudiantes del recién implantado Grado en Diseño de la Facultad. Quizás porque el diseño tiene una proyección laboral más definida, sus aspiraciones se orientaban, en parte, a conocer claves profesionales. Pero también querían “crear comunidad en torno a la actividad editorial”, trabajar en red con los estudiantes del Grado más asentado en la Facultad, el de Bellas Artes, animando al intercambio de propuestas entre todos. Deseaban una permeabilidad que no es fácil de conseguir en la segregación sistemática que genera la institución.

Ha sido lugar de producción material e inmaterial sobre distintas facetas de la autoedición, posible también porque La Trasera lo permite: técnicas y materiales y asuntos varios, en el sentido más amplio posible, iniciativas para la visibilización de lo realizado y relaciones con profesionales del sector.

El refugio siguiente, por ahora, es la biblioteca.

and far more pretentious “end-of-year exhibitions”.

But it didn't have a specific and closed endpoint, because, noticing a gap, they hoped to take on other kinds of projects in the faculty. They worked together, for example, on the design of the *Extensión* fanzine *The Poem: A User's Guide*.

At roughly the same time *OFIZINE: Office for Self-Publishing* came about, also in *La Trasera*. This time it was run by students from the recently set up Design degree in the faculty. Perhaps due to the fact that design has a better-defined career path, they were keen to, in part at least, find out about key professional issues. But they also wanted to “create a community around editorial projects”, and work in collaboration with students from the longest-established degree in the faculty, Fine Art, thus fostering communication between all. They wanted to be readily accessible, not easy within the systemic segregation as generated by the institution.

It has been a place for physical and non-physical production within the different facets of self-publishing, possible thanks to *La Trasera*: various techniques and materials and topics, as wide-reaching as possible, initiatives for increasing the visibility of work and creating professional links in the industry.

Their next refuge, for now, is the library.

**LENGUAJES
TRASLADADOS.
LA GRAMÁTICA
QUE EL LIBRO DE
ARTISTA INVENTA**

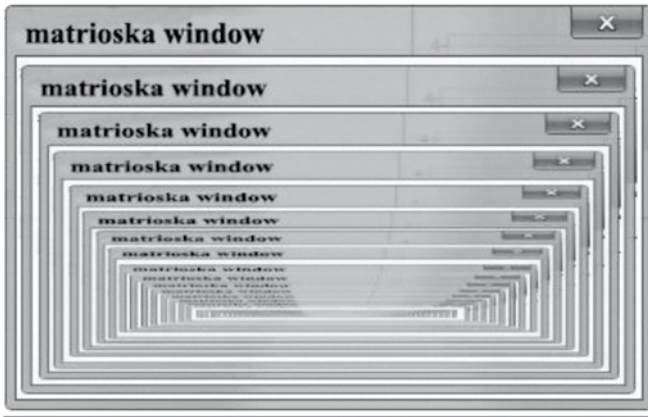
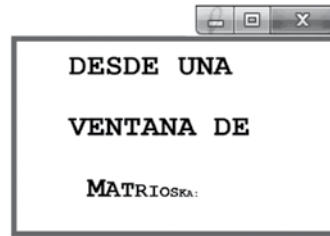
25/10/2013

Beatriz Álvarez, estudiante de Bellas Artes UCM
Publicado originalmente en el blog de Extensión
Universitaria, como crónica del taller coordinado
por Mariano Mayer, del mismo título, Boletín nº 22
(<http://eprints.ucm.es/34672/>).

**TRANSFERRED
LANGUAGES:
THE GRAMMAR
INVENTED BY THE
ARTISTS' BOOK**

25/10/2013

Beatriz Álvarez, UCM Fine Arts student
Originally published on the *Extensión* blog, as an
account of the workshop (of the same name) coor-
dinated by Mariano Mayer. Newsletter nº 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>).

106

En *La nueva novela*, su autor, Juan Luis Martínez, se dedica en uno de sus capítulos a dar “respuestas” a problemas de Jean Tardieu. Ante la pregunta de Tardieu: “Dado un muro, ¿qué pasa detrás?”, Juan Luis Martínez responde: “Hay hombres construyendo otro muro”. Frente a ese nuevo muro

In one of the chapters of *The New Novel* by Juan Luis Martínez, the author sets out to offer “answers” to the problems posited by Jean Tardieu. To one of Tardieu’s questions: “Given a wall, what’s happening behind it?”, Juan Luis Martínez replies: “There are men building another wall. In front of that new

vuélvase a la proposición: “Dado un muro, ¿qué pasa detrás?”-Hay otros hombres construyendo otro muro frente al cual está usted preguntando: DADO UN MURO, ¿QUÉ PASA DETRÁS?... DADO UN MURO, ¿QUÉ PASA DETRÁS?

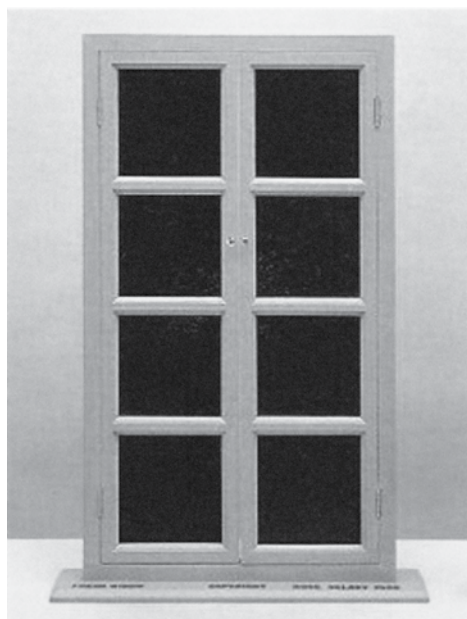
Por mi parte, en vez de hacerme eco de la pregunta de Jean Tardieu, he optado por desviar la trayectoria de esta pregunta (que rebota, incesantemente, de una pared a otra) hacia una ventana, reformulando, por tanto, un poco, la esencia del eco de la cuestión: Dada una ventana, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay delante? ¿Otra ventana? Dada una ventana, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay delante? ¿Otra ventana? Dada una ventana...

FRESH WIDOW

wall return to the proposition: “Given a wall, what’s happening behind it?” – There are other men building another wall in front of which you are asking: GIVEN A WALL, WHAT’S HAPPENING BEHIND IT?... GIVEN A WALL, WHAT’S HAPPENING BEHIND IT?” As for me, instead of echoing Jean Tardieu’s question, I’ve chosen to divert this question (a question which bounces, incessantly, between one wall and another) towards a window, reformulating, therefore, a little, the essence of the question’s echo: Given a window, what’s behind it? What’s behind it? Another window? Given a window, what’s behind it? What’s behind it? Another window? Given a window...

FRESH WIDOW

107

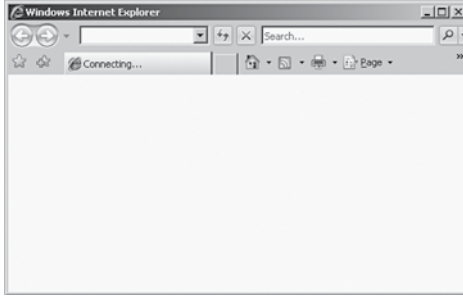
? 2

Del libro como ventana a la ventana como libro.

From the book as a window to the window as a book.

FRESH WINDOW

FRESH WINDOW

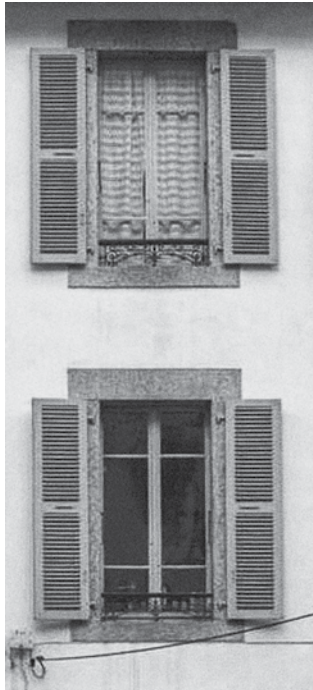
? 3

Del libro como exploración al explorador como libro.

From the book as exploration to the explorer as a book.

FRENCH WINDOW

FRENCH WINDOW

? 4

Del libro como información a la información como libro.

From the book as information to information as a book.

Del libro como ventana, exploración e información.

From the book as a window, exploration and information.

? 4

De la ventana como libro, exploradora e informativa.

From the window as a book, exploring and informative.

109

? 5

Desde una ventana de matrioska; desde una matrioska de ventanas: este conato de texto conceptual está dedicado a MARIANO MAYER por descubrirme/abrirme nuevos *libro-ventanas, ventana-libros, ventanas-libro, libros-ventana...* al mundo:

From a Russian-doll-like window; to a window-like Russian doll; this attempt at a conceptual text is dedicated to MARIANO MAYER for showing me/opening for me new window-books, book-windows, windows of books, books of windows...on the world:

7

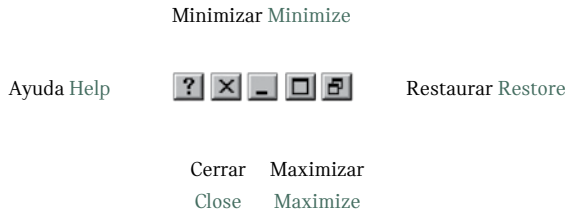
NOTAS A PIE DE IMAGEN que me han ayudado a C A M I N A R por el texto:

LEYENDA:

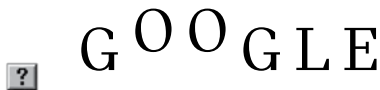
7

FOOTNOTES which have helped me W A L K through this text:

KEY:

110

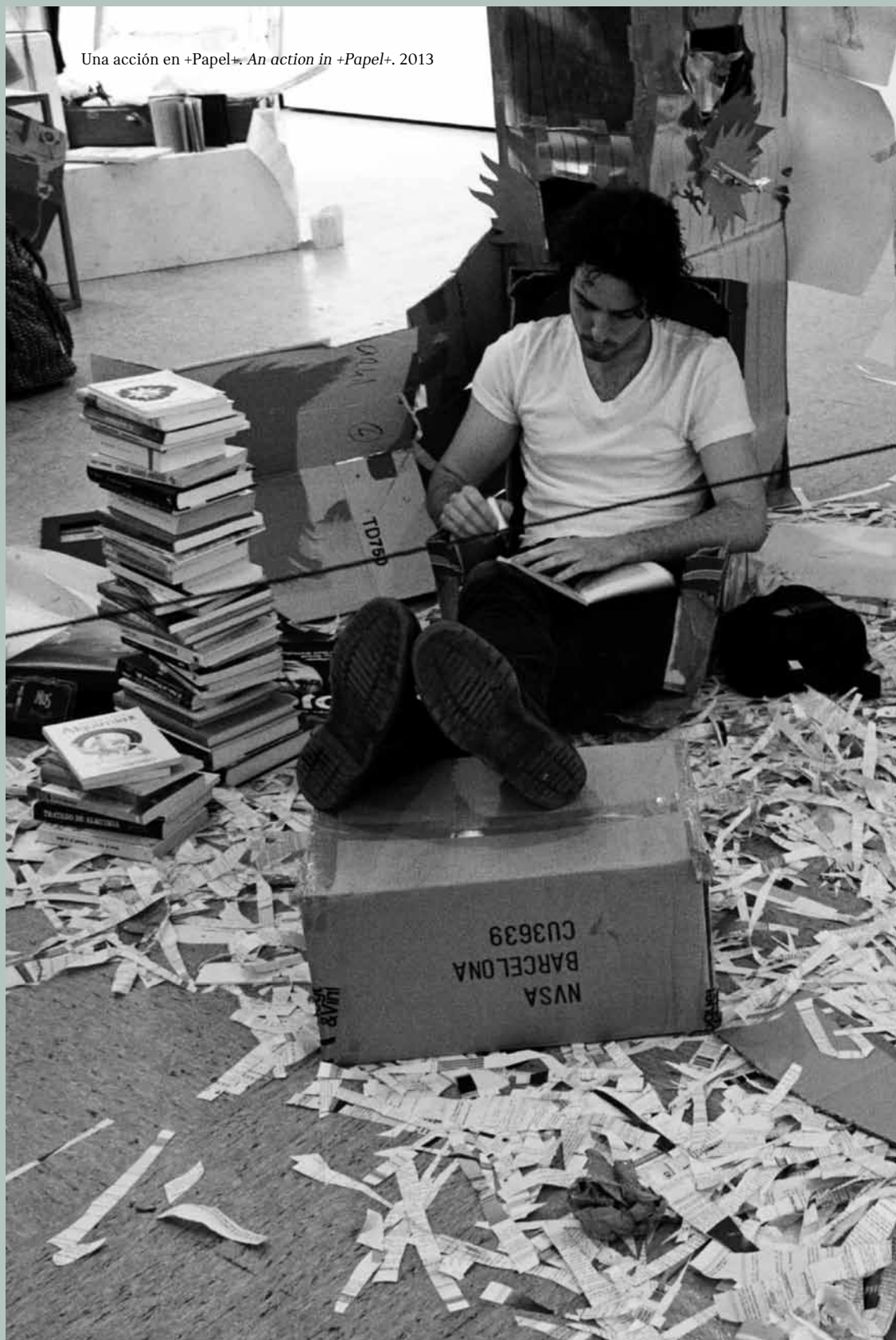

- 1 Collage digital de imaginación lúdica.
- 2 *Fresh Widow*, Marcel Duchamp.
- 3 *Fresh Window* (juego de palabras a partir de la obra de Duchamp)
- 4 *French Windows* (continuación del juego de palabras).
- 5 Sin título, Chema Madoz.
- 6 Sin título, Chema Madoz.
- 7 Conato de caligrama de agradecimiento a Mariano Mayer.

- 1 Digital collage of a playful imagination.
- 2 *Fresh Widow*, Marcel Duchamp.
- 3 *Fresh Window* (a play on words based on Duchamp's work).
- 4 *French Window* (the next step in this play on words).
- 5 *Untitled*, Chema Madoz.
- 6 *Untitled*, Chema Madoz.
- 7 Attempt at a calligram, in appreciation of Mariano Mayer.

Una acción en +Papel+. An action in +Papel+. 2013

TIEMPO

Aurora Fernández Polanco, profesora de la Sección Departamental de Historia del Arte de Bellas Artes UCM

Las amigas de Extensión Universitaria se comieron el tiempo directamente, se lo disputaron al capital, intuyeron (ese era el espacio de sus cuatro años) que no les quedaba un momento que perder.

En los días de cada día solemos ponerle trampas tontas al tirano: el reloj de mi cocina está quince minutos adelantado, el del coche cinco y el despertador sesenta y dos. A clase siempre llegamos tarde con la disculpa del cuarto de hora académico. Todo cambia en la uni: por los pasillos nos piden siempre un minuto; cuando bajamos al bar solemos poner en la puerta: “vuelvo ahora mismo” y si alguna vez se nos ocurre caer en la nostalgia del examen, la respuesta de los cuatro retardados se repite durante generaciones sin diferencia alguna: ¡un momento, por favor!

Decidimos condensar el trabajo universitario —clases, gestiones y tutorías— para que nos quede el tiempo libre que se le supone necesario a un profesor: escribir, leer, mirar, buscar imágenes, ir a la biblioteca. Pensar. Hacemos todo esto a cambio de escapar de los cinco días/siete horas, horario del funcionario. Ríete tu del tiempo del histerico decimonónico, del comedor de ambrosías y del bebedor de instantes: nos duele la cabeza, las cervicales, tenemos hiperactividad, atención flotante, nos tumbamos en las mesas del seminario para relajar tensiones, ponemos música en *youtube* mientras comemos, si es que estamos solas: es el tiempo fructífero de la crispación templada, no hay escapatoria.

Quizá por ello me suelen llamar mucho la atención los estudiantes (excesivamente) distraídos, los que atienden a cuatro o cinco cosas a la vez, a los que no consigo llamar la atención; o los embelesados, los que ponen cara de estar radicalmente en otro lugar. Hace años, cuando daba clase los viernes por la tarde y no estaba prohibido fumar, en el descanso de las siete se solían fumar un *peta* y luego entraban encantados y entregados.

El capital nos tiene indudablemente el tiempo cautivo pero he de decir que quien se logra enganchar en algún “momento” a las vivencias de sus estudiantes, puede experimentar el milagro de la desconexión. Propiciarla, sin duda, es la empresa más política que se me ocurre por ahora.

TIME

Aurora Fernández Polanco, History of Art professor, UCM Fine Arts Faculty

Our friends in Extensión devoured time; they fought against capital to try and snatch more of it, and they realised (over the course of four years) that they didn't have a moment to lose.

In our day-to-day lives we often set daft traps for this tyrant: my kitchen clock is fifteen minutes fast, in the car it's five, my morning alarm sixty-two minutes. We always get to class late, with the excuse of the academic quarter-hour. Everything changes at uni; in the corridors everybody wants a minute of our time, when we go down to the bar we usually stick a "be right back" sign on the door, and if we look back on our exams, the reply of the four who always run out of time has been repeated word-for-word, over generations: just a moment, please!

We decide to condense our university work —classes, paperwork, tutorials— so that we have enough free time to do what a teacher is supposedly meant to do: write, read, observe, search for images, go to the library. Think. We do all this in exchange for the five days/seven hours timetable of the civil servant. If you thought that the 19th century hysterics, those who ate ambrosia and those who drank up moments were bad, what about us: our heads and joints ache, we're hyperactive, our attention wanders, we lie down on the seminar tables to de-stress, we play music on YouTube while we eat, if we're alone that is: these are productive moments of calm exasperation, there's no other way.

113

Maybe that's why the (overly) distracted students often catch my attention, those who are doing four or five things at the same time, those who don't pay me much attention; or the daydreamers, thoughts quite clearly elsewhere. Years ago, when I was teaching on Friday evenings and smoking had not yet been banned, they'd often go out during the seven o'clock break to smoke a quick joint, then come back in all bewitched and mesmerised.

Capital undoubtedly holds our time captive, but I must say that those who manage, at any given "moment", to live life like their students, may well experience the miracle of disconnection. Fostering this is, without a doubt, the most political endeavour that I can think of right now.

Cuando llueve las conserjes sacan las plantas a regar. *When it rains, the porters put the plants out to water.* 2012

ACCIÓN

ACTION

ACCIÓN ES ACCIÓN

Fechas: 1,8,15,22, 29/3/2012

Coordinación: Belén Cueto

Programa: Sin créditos 2012

Enlaces: Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

ATRAPADOS EN EL ACTO

Fechas: 17,18,19/12/2012; 17,18,19/12/2013

Coordinación: Raúl Domingo, David Crespo y Christian Fernández Mirón

Programas: Sin créditos 2012 y CortoCircuitos 2013

Enlaces: <https://vimeo.com/42282140>, Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>) y 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

A CAMINAR SE APRENDE CAMINANDO

Fechas: 4,5/11/2013

Coordinación: David Crespo y Christian Fernández Mirón

Programa: CortoCircuitos 2013

Enlaces: Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

Para introducir el arte de acción en la Facultad, coordinamos una serie de talleres. *Acción es acción* fue el más general porque no se planteaba sólo como práctica artística, sino como “una herramienta y una actitud activa” capaz de transformar la realidad y porque interpelaba al ecosistema de la universidad más allá de lo docente,

ACTION IS ACTION

Dates: 1,8,15,22, 29/3/2012

Coordination: Belén Cueto

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM*, newsletter no. 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

CAUGHT IN THE ACT

Dates: 17,18,19/12/2012; 17,18,19/12/2013

Coordination: Raúl Domingo, David Crespo and Christian Fernández Mirón

Programme: *Sin Créditos* 2012 y *CortoCircuitos* 2013

Links: <https://vimeo.com/42282140>, Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletters no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>) and 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

LEARNING ON YOUR FEET

Dates: 4,5/10/2013

Coordination: David Crespo and Christian Fernández Mirón

Programme: *CortoCircuitos* 2013

Links: Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM*, newsletter no. 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

In an attempt to bring performance art into the faculty, we ran a series of workshops. *Action is Action* was the most general, because it was posited not only as an artistic practice, but as a kind of “tool and active attitude” for transforming reality. It

concibiéndola “como estructura educativa, social y política” y “suma de las personas que le dan vida y sentido de existencia”. La respuesta a la llamada fue limitada, quizás precisamente por esta voluntad omnicomprendensiva.

En *Atrapados en el acto* sumamos la universidad y el Colegio Lourdes, que también quería ampliar los contenidos de la enseñanza reglada. Los alumnos de 2º de bachillerato de la modalidad de Artes participaban en unas sesiones programadas en el colegio y luego acudían a la universidad. Primero asistían como espectadores de las performances programadas desde el festival AcciónMad! y luego se unían a los

also called into question the very fabric of the university, beyond matters of teaching, understanding it as both an “educational, social and political structure” and “the sum of all those people who bring it to life and give meaning to its existence”. The response to this open call was somewhat limited, perhaps because of this all-encompassing intention.

In *Caught in the Act* we brought together the university and the Lourdes School in Madrid, which also wanted to broaden the contents of its prescribed curriculum. Sixth-form arts students took part in sessions in their school, and they later came to the university. First they watched the performances

Instalación en la segunda planta. *Installation on the second floor.* 2011

estudiantes de la Facultad que se habían apuntado para el taller propiamente dicho. Aquí las enseñanzas consistían en conferencias performativas seguidas de acciones que se habían planificado a partir de unas pequeñas pautas sobre contenidos y formatos. A continuación seguía una fase de análisis y valoración en una puesta en común. Los estudiantes de bachillerato del colegio Lourdes conocían con antelación los espacios, el ambiente y posibles futuros compañeros. Y, al ejercitarse en un tipo de práctica como la performance, fuera del plan de estudios, la Facultad asumía el reto de ensayar con alumnos que no llegarían dispuestos a recibir lo que hay, sino a demandar lo que podría haber.

El proyecto inicial fue mejorándose. Aunque estaba pensado para que estudiantes de secundaria y universitarios aprendiesen en común, la realidad es que no se juntaban. Se

in the *AcciónMad!* Festival, and afterwards they joined the university students who'd signed up for the workshop proper. Here, the sessions consisted of performative conferences, followed by actions which had been created using slight restrictions on content and form. Later, there were brainstorming sessions for the analysis and evaluation phase. The sixth-form students from Lourdes School got to know the spaces, the environment and their potential future classmates. And, because it was all carried out using a kind of practice like performance art, i.e. outside of the usual curriculum, the faculty took on this challenge of trying new things out with students who wouldn't then join us willing to accept what there is, but rather demanding what there could be.

The initial project improved over time. Although the intention was for secondary-school students and university students to

formuló entonces una solución intermedia: los interesados en participar en *Atrapados en el Acto* de la Facultad trabajarían en un taller previo, *A caminar se aprende caminando*, en el que se iniciarían en la enseñanza de la performance, conformando un modelo pedagógico para el segundo taller en el que trabajarían como colaboradores de los docentes.

La iniciación al arte de acción en la academia tradicional es compleja.

learn together, in reality they didn't mix. Therefore a middle ground was found: those who wanted to participate in *Caught in the Act* would first go to another workshop, *Learning on your feet*, in which they would be initiated in the teaching of performance, helping shape a pedagogic template for the second workshop, in which they would work in conjunction with the teachers.

Introducing performance art into traditional academia is complicated.

Alumnos realizan sus performances en Acción!Mad 13, en la Nave 16 de Matadero Madrid.
Students doing their performances in Acción!Mad 13, in the Nave 16 warehouse at Matadero Madrid. 2013

ACCIÓN!MAD 2011

1/12/2011

Margarita García Martínez, estudiante de máster
MAC/I Bellas Artes UCM

Publicado originalmente en el blog de Extensión
Universitaria

Son las doce del miércoles 23 de noviembre. Quien camine distraídamente por los pasillos de la Facultad de Bellas Artes notará algo distinto en el ambiente. Una multitud de estudiantes a la espera de que algo suceda. Se trata de dos performances que sucederán en la Facultad, en el marco de Acción!Mad, el encuentro internacional de acción de Madrid.

De repente vemos a una chica agachada enfrente de la biblioteca; es Michela Depetris, la primera *performer*. La artista está escuchando con un fonendoscopio los latidos de su corazón; más tarde los amplifica con unos parlantes para que todos podamos escuchar. Poco a poco va involucrando al público. Le pone el fonendoscopio a un chico por ahí, luego le pone los auriculares al que está al lado, luego a otro, y así durante un rato. Después lee un texto y, siguiendo la misma lógica, invita al público también a leerlo. El texto me resulta un poco críptico; habla en un tono “poético” de sensaciones y de pensamientos fragmentados. No me queda claro si lo escribió ella o lo tomó de alguna parte. Al final interactúa con otros objetos, unos binoculares; luego con una cámara polaroid, con la cual toma unas fotos de las pinturas de la pared. Sin duda alguna mi descripción es un poco escueta y con toda seguridad me he perdido algunos detalles que me permitirían establecer una interpretación coherente. De todos modos, me quedo sintiendo que la acción resulta un poco hermética y que los

ACCIÓN!MAD 2011

1/12/2011

Margarita García Martínez, Master's student
(MAC/I), UCM Fine Arts Faculty

Originally published on the *Extensión* blog

It's twelve o'clock on Wednesday 23rd November. Those walking absent-mindedly along the corridors begin to realise there's something unusual in the air today. A crowd of students waiting for something to happen. It's all for two performances that are going to take place in the faculty, as part of *Acción!Mad*, Madrid's international performance project.

Suddenly we see a girl crouching down, opposite the library. It's Michela Depetris, the first performer. The artist is listening to her own heartbeat with a stethoscope, and she then plays it through speakers so we can all hear it, and she slowly begins to involve the audience. She places the stethoscope on someone over there, putting the earphones in somebody else's ears, then on to the next one, and so on. Afterwards she reads a text, and, following the same logic, she invites the audience to read it too. The text is a bit cryptic, she speaks in a “poetic” tone of sensations and fragmented thoughts, I'm not sure if she wrote it or if she got it from somewhere else. Finally, she interacts with other objects, binoculars; then with a Polaroid camera, taking photos of the paintings on the wall. Of course I'm oversimplifying a bit, and I undoubtedly missed a few of the details which would have let me reach a more coherent interpretation. Even so, I can't help but feel that it's all pretty impenetrable, and that the elements that make up the performance are isolated situations, without much linking them.

elementos que conforman la performance operan como situaciones aisladas sin mucha conexión entre sí.

Luego vemos la performance realizada por Isabel León Guzmán. La artista se ubica en la zona de las taquillas del segundo piso y allí empieza a hacer un tejido con un hilo que une los candados de las diferentes taquillas. De cuando en cuando la artista hace una pausa y lee un breve texto. Los textos cuentan experiencias de cuando ella estudió Bellas Artes en la Universidad de Valencia. Cada texto lo lleva escrito en un papel. Después de leerlo, lo dobla y lo mete por las rendijas de una taquilla escogida al azar, dejando así mensajes a estudiantes anónimos que ahora viven experiencias similares a las que ella vivió años atrás. Al contrario del caso anterior, me impactó la sinceridad y sencillez de la performance; con pocos elementos logró hacer una acción muy poética y pensada para el lugar específico de la Facultad y, sobre todo, lo que me parece más valioso es que realmente intentó establecer un diálogo con unos estudiantes que, aunque no conoce, adivina desde sus propias vivencias.

Then we see the performance by Isabel León Guzmán. The artist places herself by the lockers on the second floor, and she starts weaving a thread through the padlocks of the various lockers. Every now and then, the artist pauses to read a brief text. The texts speak of her experiences studying art in the University of Valencia. Every text is written on a piece of paper. After reading it, she folds it and slips it into a randomly-chosen locker, leaving messages to anonymous students who are now going through similar experiences to the ones she's already been through. Unlike the previous one, I was impressed by the sincerity and simplicity of this performance; with just a few elements she managed to create a highly poetic and well thought-out action for that specific place in the faculty. Also, and above all, perhaps the most interesting aspect was how she genuinely tried to engage these students in a dialogue, for although she doesn't know them, she can second-guess them based on her own life experiences.

TÉCNICA

Alfredo Morte, Técnico en Diseño A.A. Escultura y licenciado con deshonor en Filosofía UCM, coordinó el taller *Puré analógico* (Programa Sin Créditos 2012)

Recuerdo de pequeño haber ayudado a mi padre a montar muebles en casa. Entonces no existían fabricantes que los entregaran listos para ensamblar y las uniones debían ser preparadas por uno mismo. Mi tarea la mayoría de las veces no pasaba de observar y facilitar la herramienta de forma oportuna; y eso exigía anticiparse a lo que iba a pasar cuando ni siquiera iría a ejecutarlo.

También recuerdo que muy pronto quise dibujar tan bien como uno de mis tíos y me apliqué en ello con todos los recursos a mi alcance. Con el tiempo me traería problemas en el instituto por saber resolver proyecciones en cónica mejor que quien debía enseñarme a hacerlo. En parte por esto, cuando llegó el momento de estudiar en la universidad, pensé que mejor no ser reiterativo y me matriculé en filosofía; lo que ahora me libra de escribir estas líneas sin citar textos a propósito de *tékne* como haría un artista de carrera.

Ahora hace ya más de 10 años que me encontré con las posibilidades de la máquina como lenguaje y lo que domino de mecánica es gracias a un método de desmontaje deductivo, mucho más proporcional a mis intereses narrativos que haberme matriculado en una ingeniería.

Sobre la pertinencia de poseer la técnica, creo que es sensato servirnos de las soluciones alcanzadas antes por otros, pero sin duda como poeta que se vale de la electricidad y se sonríe cuando imagina hacerlo algún día con explosivos, la técnica sirve para no quedarse en un intento.

TECHNIQUE

Alfredo Morte, Applied Arts Design Technician in Sculpture, and BA: Dis-Hons, UCM Philosophy Faculty. He coordinated the *Analogical Purée* workshop (*Sin Créditos* programme, 2012).

I remember, back when I was little, helping my dad put together furniture at home. Flat-pack manufacturers didn't exist back then, and you had to make the joints yourself. My job mostly consisted of watching on and handing over the right tool at the right time, and that meant trying to work out what was about to happen, even though I wasn't the one who'd do it.

I also remember that from very early on I wanted to draw as well as one of my uncles, so I threw myself into it as best I could. In time, this would get me into trouble at school because I knew how to do conic projections better than the supposed teacher. That's partly why, when I got to university, I thought I'd better change tack so I signed up for philosophy; now I can write these words without having to quote works on *techne*, as a career artist might.

Over ten years ago I discovered the possibilities of machines as language, and my mechanical skills are thanks to a method of deductive disassembly, far more relevant to my interests in narrative than any engineering degree.

123

Regarding the relevance of technical knowledge, I think it makes sense to take advantage of the solutions previously proposed by others. That is, like a poet who's good at wiring, and who smiles when he imagines using this same skill with explosives, knowing some technique is useful so that you don't die trying.

GEOGRAFÍAS HUMANAS

HUMAN GEOGRAPHIES

Fechas: marzo y abril 2011; marzo 2012; enero-abril 2013 y abril 2014

Coordinación: Elena Grande (2011), Elena Grande y Javier Ramírez (2012), Elena Grande, Javier Ramírez y Vanessa Rousselot (2013), Elena Grande y Javier Ramírez (2014).

Invitados: Fernando Baños, Natalia Martín, Juan Millares, Aurora Fernández Polanco, Sergio Oksman, Sara Pedraz, Guillermo G. Peydró, Los Hijos, Basilio Martín Patino, Sandra Shäfer, José Carmelo Lisón, Isabel María López Campos

Programas: Acciones Complementarias 2011, Sin Créditos 2012, CortoCircuitos 2013 y CoOperaciones 2014

Enlaces: <http://cine-ensayo.tumblr.com/>; <https://vimeo.com/31867386>, <https://vimeo.com/45207416>; <https://vimeo.com/84690714>; Fanzine Ext. 10 (<http://eprints.ucm.es/32465/>); Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 3 (<http://eprints.ucm.es/34626/>), 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>), 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>) y 27 (<http://eprints.ucm.es/34678/>)

La propuesta inicial de los estudiantes ahondaba en un terreno del conocimiento presente en la formación académica que aspiraba a ganar espacio: el cine-ensayo y su relación con el cine experimental, el documental y el video arte. Se articulaba a través de proyecciones acompañadas por sesiones críticas a las que desde el principio se sumaron profesores interesados en el estudio y la producción de imágenes.

Poco a poco la propuesta se fue perfilando en torno a temáticas y, también, lo que es

Dates: March-April 2011, March 2012, January-April 2013, and April 2014

Coordination: Elena Grande (2011), Elena Grande and Javier Ramírez (2012), Elena Grande, Javier Ramírez and Vanessa Rousselot (2013), Elena Grande and Javier Ramírez (2014).

Guests: Fernando Baños, Natalia Martín, Juan Millares, Aurora Fernández Polanco, Sergio Oksman, Sara Pedraz, Guillermo G. Peydró, Los Hijos, Basilio Martín Patino, Sandra Shäfer, José Carmelo Lisón, Isabel María López Campos

Programs: *Acciones Complementarias* 2011, *Sin Créditos* 2012, *CortoCircuitos* 2013 and *CoOperaciones* 2014

Links: <http://cine-ensayo.tumblr.com/> <https://vimeo.com/31867386>, <https://vimeo.com/45207416> <https://vimeo.com/84690714>

Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 3 (<http://eprints.ucm.es/34626/>), 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>), 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>) and 27 (<http://eprints.ucm.es/34678/>)

The students' initial proposal was to explore a field of knowledge which was slowly becoming more accepted within academia: the cinematic essay, in relation to experimental cinema, the documentary, and video art. They organised film projections followed by debates, which, from the very beginning, were also attended by teachers interested in the study and production of images.

Gradually, the proposal became more thematic and, perhaps more interestingly, it

Buzones en la conserjería. *Letterboxes in the porters' office*. 2012

125 quizás más interesante, más allá de los contenidos. En su segunda edición profundizaron en la reflexión en torno a la definición, constitución y desarrollo histórico del cine ensayo. En la tercera colaboraron con instituciones vecinas como la Casa de Velázquez y con grupos de investigación independientes como Subtramas e hicieron que su programación reflejase el interés compartido hacia el documental antropológico o el acercamiento al otro, todos temas relevantes en la producción audiovisual. Fueron capaces de articular una extensión internacional a través de un intercambio de sesiones entre Francia y España.

El apoyo de la institución contribuyó a canalizar sus intereses. Con *Geografías Humanas* vimos que el aprendizaje en tareas de coordinación y gestión de actividades culturales fue paralelo a la intensidad en la reflexión sobre el medio que se traían entre manos.

looked beyond the contents themselves. In the second edition, they further reflected on the definition, formation and historical development of the cinematic essay. In the third, they collaborated with neighbouring institutions like the Casa de Velázquez, and with independent research groups like Subtramas. Their programme began to reflect a shared interest in the anthropological documentary or how to approach the other, highly relevant issues in audiovisual production. They managed to make international links, via exchange sessions between France and Spain.

The support of the institution helped channel their interests. In *Human Geographies*, we saw how learning through coordinating tasks, and organising cultural activities, went hand-in-hand with the heated debates regarding the medium in question. To paraphrase Godard, they saw the cinematic

Parafraseando a Godard, vieron el cine ensayo como un sistema de montaje de proposiciones cercano al trabajo del antropólogo, que no tiene como fin contar historias, sino generar conocimiento.

Geografías Humanas fue uno de los programas de Extensión Universitaria que ha seguido creciendo fuera de la universidad.

essay as a way of assembling propositions just as an anthropologist might, the ultimate aim not being to tell stories, but rather to generate knowledge.

Human Geographies was one of the *Extensión* programmes which has continued to grow outside of the university.

Ext.00 Extensión

Este es una colección de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Este es un estudio de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Ext.01 Carne Fresca

Este es una colección de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Carne Fresca es un estudio de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Ext.02 Papet+

Este es una colección de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Papet+ es un estudio de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Ext.05 Todo Este Esto Aquí

Este es una colección de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Este es un estudio de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Ext.06 Postanarquismo: nomadismos e interzonas

Este es una colección de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Postanarquismo: nomadismos e interzonas es un estudio de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Ext.07 BIG MAC

Este es una colección de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

Este es un estudio de historias sobre el crecimiento humano en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante. Este estudio se realizó en el barrio de Palermo, en una gran zona de expansión urbana que se está desarrollando en forma constante.

MANUAL

Antonio Ballester Moreno, artista, licenciado en Bellas Artes UCM

La función intelectual es una función del amo, la función manual una función del esclavo. Esta es la base de la división del trabajo y se cumple de igual manera en el concepto de arte que tenemos desde el Renacimiento. El trabajo manual es de pobres y niños y el trabajo intelectual de burgueses. No hay equilibrio. El hombre hace y piensa y sólo de esta manera será hombre. Porque la mano también piensa.

El trabajo manual hoy es rebelde y desobediente. Yo por mí mismo puedo hacer mucho. Autonomía y toma de decisiones. Autoestima y confianza. Contacto directo y control del objeto en todas sus fases. El trabajo y el trabajador. Todos lo podemos hacer porque somos creadores y estamos capacitados para usar las manos en cualquier circunstancia y oficio. La cuestión no es ser torpe o diestro en algo, la cuestión es que nada nos sea impuesto. El trabajo manual no se enseña. Pintar sin tener ni idea.

Es un juego serio. No hay finalidad, ni utilidad, ni tiempo. Porque el juego es una pérdida de tiempo.

Un arte hecho por las manos para alegrar el corazón. Humilde e inimitable. Arte popular que se dirige a todos los hombres y a todas las Facultades. No podemos tener nada a nuestro alrededor que no haya sido una alegría para la persona que lo hizo y para la persona que lo disfruta. Realizar bien una tarea. Conscientemente. El trabajo manual como expresión espontánea y popular del instinto de la belleza. Porque el arte es la expresión del gozo del hombre en su trabajo. Es el sentimiento de ser útil a los demás.

128

Es experiencia.

El trabajo manual no es influyente, no cambia el mundo según la perspectiva impuesta de éxito. Es silencioso. Es mío. Es sano, noble y digno.

Libertad es tener el control de tu propia vida.

Unabomber. Wilde. Vaneigem. Morris.

MANUAL

Antonio Ballester Moreno, artist and graduate of UCM Fine Arts Faculty

The master does the intellectual work, the slave does the manual. This is the basis of labour division, and it has barely changed in our concept of art since the Renaissance. Manual work is for poor people and children, and intellectual work is for the bourgeois. There is no balance. Man does and thinks, therefore he is man. But the hand also thinks.

Manual work today is rebellious and disobedient. I can do a lot of it myself. Autonomy and decision-making. Self esteem and confidence. Direct contact and control of the object, in all its phases. Work and the worker. We can all do it because we are creators and we are able to use our hands in any circumstance or for any function. It's not about being clumsy or skilful at something; it's about refusing to have anything imposed on us. Manual work is not taught. Painting, with no idea how to.

It's a serious game. There is no end, no point, and no time. Because games are a waste of time.

Handmade art to warm the heart. Humble and inimitable. Popular art for all men and all faculties. We can't have anything around us which has not brought happiness to those who made it, or to those who now enjoy it. A job well done. Consciously so. Manual work as a spontaneous and popular expression of the instinct of beauty. Because art is the expression of man enjoying his own work. It is the feeling of being useful to others.

It is experience.

Manual work is not influential, it does not change the world according to the prescribed ideas of success. It is silent. It is mine. It is healthy, noble and worthy.

Freedom is being in control of your own life.

Unabomber. Wilde. Vaneigem. Morris.

COOPERATIVA ARTE

SONORO S.U.E.N.A.

(SESIONES UNIVERSITARIAS PARA LA
ESCUCHA NO CONVENCIONAL DE AUDIO)

SOUND ART COOPERATIVE

S.U.E.N.A.

(UNIVERSITY SESSIONS FOR LISTENING
TO NON-CONVENTIONAL AUDIO)

Fechas: 4 sesiones anuales durante 2011 y 2012

Coordinación: Sole Parody y Jaime Munárriz

Invitados: Bruno Lafoux, Chanco Flu, Daniel Rodríguez, La Tribu Abismal, María Andueza, Karlos Gil

Programas: Año 0 2011 y Sin Créditos 2012

Enlaces: <https://vimeo.com/32323253>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 2 (<http://eprints.ucm.es/34615/>), 5 (<http://eprints.ucm.es/34649/>) y 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

Uno de los grandes ausentes de nuestro curriculum es el sonido. Una carencia, la música, el arte sonoro (el sonido por el sonido, independiente de las visuales) que no encaja en el contexto de ninguna asignatura de la Facultad de Bellas Artes UCM, aunque haya otras en el territorio nacional que ofertan algún máster y se hayan publicado varias tesis al respecto. Será cuestión de tiempo.

Dates: 4 sessions a year during 2011 and 2012

Coordination: Sole Parody and Jaime Munárriz

Guests: Bruno Lafoux, Chanco Flu, Daniel Rodríguez, La Tribu Abismal, María Andueza, Karlos Gil

Programmes: *Año 0* 2011 and *Sin Créditos* 2012

Links: <https://vimeo.com/32323253>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletters no. 2 (<http://eprints.ucm.es/34615/>), 5 (<http://eprints.ucm.es/34649/>) and 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

Our curriculum is greatly lacking in sound-based practice. Music, and sound art (sound for sound's sake, separate from the visual), apparently do not fit into the context of any subject in the UCM Fine Arts Faculty, although some Spanish universities do offer some kind of master's in this field, and several theses have been published to that end. It's a question of time.

Pero nuevamente, de mano de una estudiante becaria de colaboración en aquel momento, Sole Parody, surgió el primer intento de paliar esta situación. Para llenar ese vacío técnico y teórico programó una serie de sesiones, haciéndonos cómplices de lo que ya está hecho y de lo que se está haciendo, estableciendo un puente entre el arte sonoro y la música popular, entre lo comercial y lo que sólo parecen disfrutar los eruditos. Trajo piezas decisivas para la historia de la música y que, a la vez, han sonado en las listas de “hits” de la radio. Y todo ello, la escucha, tenía lugar en un ambiente distendido, en La Trasera, huyendo de seminarios o conferencias, pero sin renunciar a la parte didáctica, con información rigurosa sobre las obras y sus contextos. Conseguir ese ambiente implicaba una negociación, porque en la institución existe un miedo profundo a la fiesta, a la distensión. Como si aquello fuera a terminar irremediabilmente en una situación descontrolada.

S.U.E.N.A. tuvo invitados como Chanco Flu, que pinchó sonidos encontrados/robados, o Daniel Rodríguez, que presentó la historia secreta de la música popular del siglo XX. El gran aliado de Sole fue Jaime Munárriz, profesor del Departamento de Diseño y empeñado en seguir esta cruzada del sonido, que coordinó sesiones sonoras y talleres con Wade Mathews, Javier Piñango o Edu Comelles, entre otros, consiguiendo dar presencia al fascinante mundo sonoro en un páramo visual.

But, once again, an attempt to remedy this situation was proposed, this time by Sole Parody, a grantholder at the faculty at the time. To fill this technical and theoretical void, Sole put forward a series of sessions, inviting us to find about what’s already out there as well as the current scene, bridging a gap between sound art and pop, between commercial music and the strictly highbrow. She brought along with her the defining works in the history of music, many of which have in fact reached the top of the charts. All of the listening sessions took place in the laidback atmosphere of *La Trasera*, far less formal but without losing its didactic aspect, with rigorous information offered on the works and their contexts. To achieve such an atmosphere required considerable negotiation, because the institution generally has a profound fear of parties, of too much relaxation. It’s as if they thought it was all going to get out of hand.

S.U.E.N.A. invited people like Chanco Flu, who played found/stolen sounds, and Daniel Rodríguez, who presented the secret history of 20th century pop music. Sole was greatly supported by Jaime Munárriz, professor of drawing, who was determined to join her on this sonic crusade. He ran sound workshops with Wade Matthews, Javier Piñango and Edu Comelles, among others, helping to give the fascinating world of sound greater presence within a dry visual landscape.

LA MÚSICA MÁS RARA DEL MUNDO

7/11/2011

Margarita García Martínez, estudiante de máster MAC/I Bellas Artes UCM

Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

Desde los experimentos futuristas de Luigi Russolo hasta unos gatos que cantan villancicos ataviados con cenefas navideñas, el pasado viernes 11 de noviembre, en La Trasera, Bruno LaFoux nos mostró una selección de la música que él llama la más rara del mundo. El material de esta charla, tomada del fanzine que él mismo escribió, publicado recientemente por Libros Jenkins, muestra una selección tan variada como ecléctica de producción musical. ¿Qué vimos? O mejor, ¿qué oímos? Música hecha por animales, robots, músicos sin talento, con instrumentos improvisados o con objetos inesperados;

THE WEIRDEST MUSIC IN THE WORLD

7/11/2011

Margarita García Martínez, Master's student (MAC/I), UCM Fine Arts Faculty

Originally published on the *Extensión* blog

From the Futurist experiments of Luigi Russolo, to cats in Christmassy knitwear singing carols, last Friday 11th November, in *La Trasera*, Bruno LaFoux played us a selection of the music which he calls the weirdest in the world. The material in his talk, taken from the fanzine which he himself wrote and which was recently published by Jenkins, shows a varied and eclectic selection of music. What did we see? Or rather, what did we hear? Music made by animals, robots, talentless musicians, with improvised instruments or unexpected objects. It was too broad a selection perhaps, because

132

Sesión especial de cine y música de Unseen Zinema. *Special film and music session, by Unseen Zinema. 2013*

una selección demasiado variada quizás, pues nos quedó la sensación de que cabía casi cualquier cosa y que, también, muchas cosas podían quedarse por fuera, ya que la compilación parecía tener unos parámetros demasiados amplios.

Pero más allá de las posibles flaquezas de la selección, creo que tuvimos una buena oportunidad para divertirnos un poco con una concepción de lo sonoro que desborda los límites del discurso oficial de lo artístico, que se permite valorar esas largas horas que pasamos en *youtube* viendo supuestas tontorrías y descubrir en ello una verdadera fuente de conocimiento. Una opción para entender las vanguardias musicales de los últimos años al margen de los discursos hegemónicos del arte, y de cómo lo sonoro se construye cada día desde perspectivas diferentes y en contextos bien inesperados. Una buena posibilidad que S.U.E.N.A está proporcionado actualmente, aquí en la Facultad.

133

we got the feeling that almost anything would have fit, and that at the same time many things might have been left out, given that the compilation's parameters were probably too broad.

But despite these possible failings in the selection, we got the chance to have a bit of fun with a different understanding of music, one which goes beyond the official artistic discourses. This might help validate those countless hours we spend on YouTube watching supposedly daft videos, for they can apparently be a real source of knowledge. A way of understanding the innovations in music over the last few years away from the hegemonic discourses of art, and how sound is constructed every day from different perspectives in unexpected contexts. An interesting opportunity which S.U.E.N.A. is currently offering us here in the Faculty.

Conectadas desde La Trasera, taller de Processing. *Connected in La Trasera, Processing workshop. 2014*

TIEMPO

Isidoro Valcárcel Medina, artista

En la dicotomía espacio/tiempo desde luego prima el tiempo. Aunque tal idea no deje de ser un juicio de valor. Quiere decirse, en el tándem “aquí y ahora” lo que manda es el ahora.

¿Y en la universidad? Pues parece ser que ocurre lo contrario.

Algo así como si dijéramos que la forma (escuela, título, etc.) se impone al fondo (conocimiento, uso, etc.). O, más rotundo todavía: el espíritu y la materia en la disputa de la vida. El espíritu, informal y auténtico, frente a la materia, concreta e impersonal.

La universidad utiliza su tiempo (ella también, como todo, cuenta con su época) en la suma de espacios, de referencias espaciales, mejor.

Esas referencias aportan maneras e información, en el mejor de los casos, pero generalmente no comunican compromiso; y el compromiso es lo que nos une a nuestro momento, a nuestro tiempo. Suele darse el caso, incluso, de que lo enseñado es lo de otro tiempo, lo de otra época, siempre ya pasada; es decir, la época que ya no se va a vivir, que ya no es ni nuestro tiempo coetáneo ni aquel que pudiera tocarnos en lo por venir.

134

Sí, ya sabemos que la universidad es un espacio en el cual se insertaría durante un tiempo nuestra vida. Resulta un tanto manipulador el uso de anteponer el hecho de ser o haber sido universitario, es decir, espacial, por encima de la inevitable coyuntura de haber —en el mejor de los casos— enredado nuestra integridad en el desarrollo del ánimo, o sea, en la gestión de la vida... o sea otra vez, en el tiempo de la misma. Extremando las ideas, podría argumentarse que lo universitario, tal como suele estar planteado y oficializado, es fijo y estático, es espacial, mientras que, al parecer de algunos, debería ser inestable y evolutivo, entiéndase temporal o procesual, sujeto al cambio.

Podría resumirse que la universidad enseña lo asumido, pero se desentiende de lo inesperado... y esta actitud, en las Escuelas de Bellas Artes, frustra el riesgo del tiempo futuro.

TIME

Isidoro Valcárcel Medina, artist

In the space/time dichotomy, time of course takes precedence. Even if this idea remains a value judgement. That is, in the “here and now”, the now is in command. And what about at university? Well, it looks like it might be the other way round. It’s as if we said that the form (school, title, etc.) imposes itself on the foundation (knowledge, use, etc.). Or even more emphatically: the essence versus the material, fighting over life. The essence, informal and authentic, against the material, concrete and impersonal.

The university makes best use of its time (an institution which, as with everything, takes its own history into account) when considering the number of spaces or spatial references it now houses.

Those references should ideally contribute with methods and information, but they have little to offer in terms of engagement, and engagement is what joins us to our moment in time. Often, that which is taught comes from another time, another era, always from the past; that is, eras which will not be relived, not now and not in the future.

135

Yes, we know that the university is a space which our lives will pass through at some point. But it is somewhat manipulative to pride oneself, above everything else, on being or having been a university student; that is, spatial. Especially considering that—ideally, at least—we have invariably invested our integrity in developing our souls, or rather, in managing our lives... or rather, again, in the time of life itself. Pushing this idea further, we could argue that the university institution, as it is usually considered and afforded official status, is fixed and static, spatial, whilst, according to some, it should be flexible and evolving, more fleeting and shifting, subject to change.

We could summarise by saying that universities teach what we would expect them to, but they turn their back on the unexpected... and this attitude, in fine arts faculties, precludes any future risks.

A pesar de la lluvia la música no paró.
Despite the rain, the music played on. 2013.

EL POEMA: INSTRUCCIONES DE USO. LEER Y ESCRIBIR POESÍA THE POEM: A USER MANUAL. READING AND WRITING POETRY

Fechas: 9 sesiones matutinas durante los otoños de 2011, 2012 y 2013

Coordinación: José María Parreño

Invitados: Fernando Beltrán, Jorge Riechmann, Miguel Ángel Bernat, Pilar González España

Programas: Año 0 2011, Sin Créditos 2012 y CortoCircuitos 2013

Enlaces: Fanzine Ext.04 <http://eprints.ucm.es/32450/>;

<https://vimeo.com/34293510>; Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 6 (<http://eprints.ucm.es/34651/>), 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>), 21 (<http://eprints.ucm.es/34671/>), 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>) y 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)
<http://grupoliterarioiclepsidra.wordpress.com/>

José María Parreño coordinó este taller desde los comienzos de Extensión Universitaria, porque entendíamos que una Facultad como la nuestra tendría que estar atenta a los potenciales de las personas que la componen y, si pudiera tener la flexibilidad suficiente, los contenidos de talleres como este deberían poder ofertarse como asignaturas optativas dentro del currículum oficial, sin exigir que el profesorado tenga que precarizar su situación laboral

Dates: 9 morning sessions during Autumn 2011, 2012 and 2013

Coordination: José María Parreño

Guests: Fernando Beltrán, Jorge Riechmann, Miguel Ángel Bernat, Pilar González España

Programmes: *Año 0* 2011, *Sin Créditos* 2012 and *CortoCircuitos* 2013

Links: Fanzine Ext.04 <http://eprints.ucm.es/32450/>;
<https://vimeo.com/34293510>; Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletters no. 6 (<http://eprints.ucm.es/34651/>), 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>), 21 (<http://eprints.ucm.es/34671/>), 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>) and 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

José María Parreño ran this workshop from the very beginning of Extensión, because we realised that a faculty like ours ought to be more attentive to the potential of its students. Furthermore, if the system were more flexible, the contents of workshops like this could be offered as optional subjects within the official curriculum, all without affecting the teachers' own professional standing (neither the staff nor the students were paid for the activities they coordinated), so that they would be able to share their passions.

(el personal contratado y los estudiantes no cobraban por las actividades que coordinaban) para poder compartir algo de su pasión.

El taller iba dirigido a personas enamoradas, aficionadas o interesadas en la poesía como lectura o escritura. Se trataba de abordar el poema como construcción lingüística y como magia verbal. En todo caso, dispuestas a escribir y a escuchar opiniones sobre sus escritos, así como a leer textos en público. Digamos que mediante algunas de las aproximaciones propuestas: “método (aparentemente) infalible para escribir poemas”, “la poesía fuera de sus casillas: poesía experimental, poema en prosa, greguería”..., los participantes desacralizaban el temor o la distancia hacia este medio para poder acercarse a una poesía que “perdía los papeles”, una poesía de la realidad, de la imagen, de la idea.

139

En el taller se sucedían charlas sobre un aspecto teórico que desarrollaba los temas del programa y una serie de ejercicios prácticos que permitían a los integrantes pasar a la acción. En cualquier caso, sin perder de vista otras voces, las de los recitales de invitados, que compartían mundos con nosotras.

Esta capacidad de hacerlo posible que transmitió Parreño a los asistentes, que no se perdían ni una cita del mismo porque algo importante tenía lugar ahí, fue la que motivó a un grupo de ellos a conformar, a modo de *spin off* autogestionado, el *Grupo Literario Clepsidra: un tiempo para contar*, con residencia en La Trasera desde 2013, avanzando en la exploración de las posibilidades creativas de la escritura e invitándonos a encontrar un lugar en la lengua como medio de confluencia artística y herramienta de investigación e intercambio.

The workshop was aimed at all those who are in love with, fond of or interested in poetry, either reading or writing it. It was all an attempt to consider the poem both as a linguistic construction and as verbal magic. In any case, participants had to be willing to write, and also listen to opinions on their writing, as well as read texts in public. Let's just say that by taking some of the suggested approaches —“an (apparently) infallible method for writing poems”, “poetry outside the box: experimental poetry, prose poems, *greguerías*...” — the participants demystified their fear of or distance from poetry, and they were able to get closer to this more “unofficial” poetry, poems about reality, about images, about ideas.

In the workshop there were talks on theoretical aspects, developed within the themes of the programme, and a series of practical exercises which allowed the participants to spring into action. All of this while taking other voices into account, like the recitals of our guests, who would share other worlds with us.

The participants never missed a single session, because they knew something important was happening. The anything-is-possible attitude, which Parreño managed to get across to them, led to a self-run spin-off group called the *Clepsidra* (“water clock”) *Literary Group: Telling Time*, which took residence in *La Trasera* from 2013 onwards, to further their investigations into the creative possibilities of writing, and invite us to use language as an artistic way of bringing people together, as well as a tool for research and exchange.

EL POEMA

26/10/2012

Rodrigo Martín Munuera, estudiante de Bellas Artes UCM

Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

Un viernes de octubre por la mañana transcurre el primer encuentro en La Trasera de la Facultad de Bellas Artes, con motivo del taller *El poema: instrucciones de uso*. Unos dieciséis asistentes rodeamos una gran mesa y otras tantas lámparas encendidas en forma de globo cuelgan sobre nuestras cabezas, no amenazantes sino conciliadoras. Tras una amable bienvenida por parte del Vicedecanato de Extensión Universitaria (supongo que amable, porque que he llegado tarde), nos presentamos uno tras otro explicando por qué hemos querido acercarnos a este curso: unos no sabemos, otros sentimos que la poesía pone orden en nuestras ideas, otros en el alma, otros queremos juntarla con la música y otros carraspeamos lo justo.

José María Parreño es el maestro de ceremonias y teme desbocarse leyendo sus textos favoritos; sin embargo hoy es comedido y la dosis moderada: Neruda se autorretrata, es tonto de capirote y de vientre creciente; Jaime Gil de Biedma pone las instrucciones del juego de hacer versos —que no es un juego— y el propio Parreño nos avisa de que un verso es un surco del arado; nos aconseja dejar que el poema imponga su ley sobre nosotros (al escribirlo, ¿aunque quizá también al leerlo?), y nos recuerda que “un poema corre siempre el riesgo de no tener sentido”, según escribió Jacques Derrida.

Aceptando el pacto de escribir en verso durante dos meses y medio, este grupo de desconocidos asume el reto de crear para

THE POEM

26/10/2012

Rodrigo Martín Munuera, UCM Fine Arts student
Originally published on the *Extensión* blog

One Friday morning in October, the first workshop takes place in *La Trasera* of the Fine Arts Faculty, namely *The Poem: A User's Manual*. Sixteen of us gather around a large table, and several spherical lamps hang overhead, more comforting than threatening. After a warm welcome from the *Extensión* team (well I suppose it was a warm welcome, I got there late), we go around the table introducing ourselves one by one, explaining why we've chosen to come on this course: some of us don't know, some of us feel that poetry helps us put our ideas or souls into order, some of us want to mix it up with music, some of us barely clear our throats.

José María Parreño is the master of ceremonies, and he's afraid of getting carried away reading reading his favourite texts; today, though, he holds back and it's just enough. Neruda writes self-portraits, he's as stupid as he is fat; Jaime Gil de Biedma sets the instructions for the verse-writing game —which isn't really a game— and Parreño himself warns us that a verse is like a plough track, advising us to let the poem impose its own laws on us (when writing, but when reading too?), and he reminds us that “a poem always runs the risk of not making sense”, as Jacques Derrida put it. We all agree to this pact of writing in verse for two and a half months, and this group of strangers accepts the challenge to create, for the next session, the ideal love poem (an ideal poem that is, not an ideal love) and, if

la próxima sesión el poema de amor ideal (ideal el poema, no el amor, se entiende) y, si cae, un autorretrato. Para el poema de amor se han propuesto más de ciento cincuenta palabras entre todos y se han votado a manoalzada como si unas fueran más poéticas o mejores que otras. Mejores o peores, estas palabras animan nuestras caras despistadas, tímidas, expectantes; nos reímos y así desfilan sobre la mesa la honestidad transparente, la condensación veloz, la sorpresa de garrapatas, una serenidad apagada, colores mundanos y temporales, la mar de mares y algunos abrazos cansados de manicomios. Nuestros versos tendrán un lugar a través del blog <http://elpoemaucm.blogspot.com.es>. Hay una semana por delante y en el próximo encuentro nos habremos acercado más a la poesía.

En realidad ya estábamos cerca, solo que ahora tendremos los ojos un poco más abiertos para darnos cuenta.

141

we can, a self-portrait. For the love poem, everybody has suggested over fifty words, and we raise our hands to vote on them, as if some of the words were more poetic than others. Some good, some not so good, these words give our clueless faces some encouragement, sitting there all timid, expectant; we laugh, and there on the table we can see transparent honesty, trickling condensation, a flea-like surprise, mellow serenity, mundane and fleeting colours, the sea of seas, and worn-out hugs in an asylum. Our verses will be published on the blog [<http://elpoemaucm.blogspot.com.es>] (date consulted: 19/10/15). There is a whole week ahead of us, and in the next session we'll be even closer to poetry.

The thing is we were already pretty close, but now our eyes will be a bit more open so we can really see it.

Taller de lindas ediciones. *La gramática que el libro de artista inventa.*

A workshop on beautiful publications. The grammar invented by the artists' book. 2013

EJERCICIO

Josu Larrañaga Altuna, decano de Bellas Artes UCM (2010-2014)

El ejercicio se da entre la reflexión y el deseo.

El ejercicio cuida.

Es una acción, una práctica, un entrenamiento, un desarrollo, una actuación, un movimiento, una actividad, una ocupación (un juego), una dedicación, un mantenimiento (un alimento), una elaboración, una confección, un desempeño, una prueba, un aprendizaje, un experimento.

En su polisemia se produce esa tempestad de vibraciones, reconocimientos y reflejos que intentamos atrapar con el término “ejercicio”.

Pero es también un período de tiempo, el uso de un derecho, el despliegue de una empresa (de una iniciativa, de un asunto).

Aquí el asunto es aquello que llamamos arte.

El ejercicio es, por su propio desarrollo, un cuidado integral de uno mismo. Un cuidado que tonifica el cuerpo, los sentidos, el pensamiento: es una actividad transformadora.

Es entonces un ejercicio ascético.

El ejercicio del arte pone en juego a quien se ejercita como artista. No es el mismo antes y después de ejercitarse. Ejercitarse transforma.

El ejercicio artístico forma parte del proceso de subjetivación.

El ejercicio del arte es un modo de acción de unos con otros. Sus actos modifican las relaciones emocionales, perceptivas y comprensivas del entorno, creando nuevos “nosotros”.

El arte existe en acto. No hay un arte preexistente sino un ejercicio artístico; una puesta en escena, una puesta en acción, una puesta en conexión.

El ejercicio de arte es emotividad, elaboración, pensamiento, actuación: ejercicio empírico y trascendente de lo sensible, lo memorístico, lo inteligible.

El saber es una posición. El ejercicio artístico requiere ponerse en situación de saber.

Desde ahí el ejercicio forma parte de un aprendizaje (de aquello que se desconoce).

El ejercicio artístico está al alcance de todos en la medida en que aúna las actividades de mirar, pensar, gozar y actuar, que forman parte vertebral de cualquier persona, tanto si la consideramos como individuo o como miembro de un cuerpo colectivo.

Se hace ejercicio como se pasea, respira o mira, sin imposición.

Pequeño ejercicio acerca del ejercicio (de arte)

EXERCISE

Josu Larrañaga Altuna, Dean of the UCM Fine Arts Faculty (2010-2014)

Exercise is somewhere between reflection and desire.

Exercise cares.

It is an action, a practice, a workout, a development, a performance, a movement, an activity, an occupation (a game), a dedication, a maintaining (a nourishment), an elaboration, a confection, an achievement, a test, a learning process, an experiment.

Its polysemy whips up that storm of vibrations, recognitions and reflections which we try and capture with the term “exercise”.

But it is also a period of time, the use of a right, the expansion of a company (or of an initiative, a topic).

Here, the subject is what we call art.

Exercise is, by doing it, thoroughly caring for oneself. An act of caring which tones up the body, the senses, thought: it is a transformative activity. It is, therefore, an ascetic exercise.

The exercise of art brings into play whoever exercises as an artist. They are different before and after exercising. Exercising transforms.

Artistic exercise forms part of the subjectification process.

The exercise of art is carried out by some people along with others. Its actions modify relationships of the emotional and perceptual, relationships which are sensitive to their surroundings, creating new formulations of “us”, together.

Art exists in action. There is no such thing as pre-existing art, but rather an artistic exercise; a staging, a call for action, a call for connection.

The exercise of art is emotion, elaboration, thought, performance: empirical exercise, and that which transcends nerves, rote-learning, and the intelligible.

Knowledge is a position. Artistic exercise requires placing oneself in the position of knowledge.

From there, exercise forms part of learning (of that which is unknown to us).

Artistic exercise is within everybody’s reach, insomuch that it brings together the activities of looking, thinking, enjoying and acting, which everybody has in their bones, whether we consider them as an individual or as part of a collective body.

We exercise as we walk, breathe or look, with no imposition.

A small exercise about exercise (in art)

Vista de la cafetería. *View from the cafeteria.* 2016

TÉCNICA

Lara Sánchez Coterón, artista, doctora en Bellas Artes UCM

La transdisciplinariedad es, sin duda, una manera de ver el mundo desde una óptica más sistémica y más holística que no solo atañe al mundo de las artes o las humanidades, sino a la realidad en la que vivimos. Las inquietudes y las problemáticas de este nuevo siglo difícilmente pueden ser abordadas de manera adecuada desde la esfera de las disciplinas individuales y específicas. Esto no debería representar un problema, siempre y cuando la formación recibida en las instituciones de educación superior fuese coherente con este reto.

A pesar del carácter integrador que a priori tienen las artes, la especialización aislada sigue siendo mucho más predominante de lo que el orden contemporáneo demanda. A la hora de acometer proyectos con necesidades variopintas quizás el primer malentendido y el más común sea la creación de equipos formados por especialistas de diferentes áreas. No nos engañemos, la suma de especialidades no es un mecanismo infalible para abordar proyectos que cruzan diferentes fronteras disciplinarias. La acumulación de visiones que emergen de cada una de las disciplinas participantes no va a asegurar una síntesis integrada.

La segunda debilidad podría tener que ver con el equívoco en torno a la técnica. Esos conjuntos de procedimientos y recursos de los que se sirven las ciencias y las artes son solo algunos de los conocimientos a compartir, pero no son los únicos. Más allá de técnicas concretas pensemos en integrar otro tipo de conceptos como planificaciones, lógicas, métodos de diseño, políticas, valores, éticas, filosofías, leyes... para que verdaderamente la transdisciplinariedad ocurra dentro y fuera de la academia. La necesidad pasa por reorientar la educación superior de tal manera que el logro de este tipo de perspectivas holísticas sea posible. De que proyectos como La Trasera no sean anomalías sino lugares comunes.

TECHNIQUE

Lara Sánchez Coterón, UCM Fine Arts graduate

Transdisciplinarity is, without a doubt, a more systemic and holistic way of seeing the world, regarding not only the spheres of the arts or humanities, but also the reality in which we live. It is hard to address the concerns and questions of this new century whilst clinging onto individual and specific disciplines. This in itself should not be a problem, but the way students are taught in higher education institutions seems to contradict this challenge.

Despite the all-encompassing nature of the arts, isolated specialisations are still far too dominant for contemporary demands. When undertaking projects with various requirements, perhaps the first and most common misstep is to create teams made up of specialists from different areas. Let's not fool ourselves: putting together people with different specialities is not a failproof mechanism for successfully carrying out projects which cross various different disciplines. The accumulation of different viewpoints, which come from each one of the disciplines involved, will not necessarily lead to a unified synthesis.

The second weakness might be related to a misunderstanding about technique. The combinations of procedures and resources, as used by the sciences and the arts, are some of the different types of knowledge that can be shared, but there are many more. Looking beyond these specific techniques, we could think about bringing in other kinds of concepts, like plans, logics, design methods, politics, values, ethics, philosophies, laws...so that transdisciplinarity starts happening both in and outside of academia. This requires a comprehensive rethinking of higher education in order to make these holistic perspectives possible, and to make sure that projects like La Trasera are not anomalous, but commonplace.

FUERA DE PROGRAMA

PROPUESTA PRÁCTICA

Cambiar los programas oficiales en la universidad española es muy difícil. Los tiempos y las tareas burocráticas parecen diseñadas para disuadir: la academia es lenta y pesada. Pero tiene grietas por las que colarse. Y uno de los objetivos de Extensión fue detectar ausencias disciplinares en la Facultad de Bellas Artes y pasar a la acción, con propuestas propias y ajenas; desde nuestros programas y desde las actividades que nos proponían otros interlocutores.

PREGUNTAS

Abrimos una práctica que podría plantear nuevas actuaciones *Fuera de programa* con una batería de preguntas, imaginadas solo como inicio de las muchas que pueden llegar a plantearse:

¿Qué otras lagunas quedarían por llenar? En la Facultad de Bellas Artes UCM eran básicas: performance, sonido, cine ensayo, poesía... ¿Cuáles serían estas lagunas en otros contextos?

¿Por qué hay que mantener las disciplinas e ir sumando saberes? ¿Cómo trabajar de manera transversal? A modo de ejemplo: ¿Cómo vive lo poético en el aula? ¿Cómo existe lo poético en lo visual?

No estamos en el presente; el programa oficial es atemporal ¿Cómo alcanzar nuestro tiempo? ¿Podría ser a través de la escucha, la oralidad, el sonido, el ruido?

¿Quién tiene legitimidad para establecer los contenidos de los programas oficiales?

¿Qué espacio tiene el alumnado para ser propositivo?

¿Cómo se articulan las herramientas orientadas a la empleabilidad con la producción de conocimiento universitario? ¿Qué papel juega en todo esto el *capitalismo académico* para todos los agentes que conforman la universidad como comunidad?

¿Cómo se relacionan los medios (tecnológicos, económicos, etc.) con los fines?

EXTRACURRICULAR

A PRACTICAL PROPOSAL

Changing the official university syllabuses in Spain is very difficult. The time it takes, and all the red tape, are pretty off-putting: academia is painfully slow. But there are ways of sneaking new ideas in, and one of *Extensión*'s objectives was to detect gaps in the Fine Art Faculty's subjects and spring into action. We made use of our own proposals and those of other people, from within our programmes and from activities proposed to us by potential collaborators.

QUESTIONS

We put forward a series of questions which we hope will bring about new *extracurricular* plans of action. These questions are only intended to be the first of many which may arise:

149

What other gaps are there left to fill? In the UCM Fine Arts Faculty they were pretty basic: performance, sound, cinematic essay, poetry... What gaps are there in other contexts?

Why do the subjects have to stay as they are, just to keep piling on new knowledge? Are there other more cross-curricular ways of working? An example: what room is there for poetic elements in the classroom? How does the poetic exist in the visual?

We're not living in the present; the official syllabus is timeless. How can we catch up with the times? Could it be through listening, oral testimonies, sound, noise?

Who has the authority to set the contents of the official syllabuses? How much flexibility is there for students to be proactive?

What kind of tools are there to help increase students' employability via the production of knowledge at university? What role does *academic capitalism* play in all this, for all those who make up the university community?

What link is there between resources (technological, economic, etc.) and our aims?

EJERCICIO: EL HORARIO DE UNA SEMANA

A partir de estas preguntas, y las que surjan o hayan surgido, proponemos una actividad concreta en base a unos parámetros que establezcan unas condiciones compartidas: diseñar el horario de una semana de clase en una Facultad de Bellas Artes, la distribución temporal de unos contenidos articulados en una serie de asignaturas. Los mínimos (no hay máximos) a tener en cuenta serían:

- Perfil del profesor (con nombre propio, si procede)
- Nombre de las asignaturas
- Duración/organización temporal
- Trabajo en grupos
- Ficción/realidad...

MATERIALES

Para mantener la idea de que la práctica se sitúe en un mínimo territorio común, proponemos los siguientes materiales:

El programa *Lensbased* de Hito Steyerl en la *Universitat der Kunst* de Berlín:
<http://lensbased.net/blog/>

Jacques Derrida, *La universidad sin condición* (1998). Traducción de Cristina de Peretti y Paco Vidarte. Madrid, Trotta, 2002
<http://www.ses.unam.mx/curso2010/pdf/M3S1-DerridaJacques.pdf>

José Miguel González Casanova, *Jardín de Academus, laboratorios de arte y educación*. Dirección General de Artes Visuales. Museo Universitario Arte Contemporáneo (UNAM). México, 2011
<http://jardindeacademus.org.mx/>

EXERCISE: A WEEKLY TIMETABLE

Using these questions as a starting point, along with others that may have arisen or that may arise later, we propose a particular activity using parameters which set some conditions for all to consider: design the timetable for a week of classes in a Fine Arts Faculty, i.e. the schedule of contents in a series of subjects. The minimum (there are no upper limits) to take into account is:

- The teachers' profiles (with names, if the participants so desire)
- The names of the subjects
- Duration/Schedule
- Group work
- Fiction/Reality...

READING MATERIAL

In order to maintain this idea that practice should take place within some kind of shared space, we propose the following material:

Hito Steyerl's *Lensbased* programme in the *Universitat der Kunst* of Berlin:

<http://lensbased.net/blog/>

Jacques Derrida, *The University Without Condition* (1998). (Dejamos el link a continuación.

First chapter available in English at:

<https://amapofthecountry.files.wordpress.com/2011/01/futureoftheprofession.pdf>

José Miguel González Casanova, *Jardín de Academus, laboratorios de arte y educación* ("Academus's Garden, Art and Education Labs"). *Dirección General de Artes Visuales. Museo Universitario Arte Contemporáneo (UNAM)*. Mexico, 2011

<http://jardindeacademus.org.mx/>

COLECTIVIDAD
WORKING COLLECTIVELY

RESIDENCIAS EN LA TRASERA

RESIDENCIES IN LA TRASERA

Fechas: 2013 y 2014

Programa: CortoCircuitos 2013 y CoOperaciones 2014

Enlaces:

DIÓGENES 2.0., <http://cargocollective.com/diogenesdospuntocero>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

TALLER DE AUTOEDICIÓN MAZO, ver pp. 104

ASOCIACIÓN MUSICAL DE BELLAS ARTES, <https://www.facebook.com/Asociacion-Musical-BBAA-290456934388725/>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

POSTANARQUISMO: NOMADISMOS E INTERZONAS, ver pp. 90

LA COLONIA, ver pp. 192

ESPACIO POOL, ver pp. 184

COLECTIVO DOBLEPLUSBUENO, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

OTROS CRITERIOS, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>), <http://www.otroscriterios.blogspot.com.es/>

LEGOS, ver pp. 178

LIGUE: BELLAS ARTES E HISTORIA, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

GRUPO LITERARIO CLEPSIDRA, ver pp. 138, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

SNO, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <http://colectivo-sno.tumblr.com/>, Fanzine Ext. 26 (<http://eprints.ucm.es/32665/>)

COLECTIVO ARTÍSTICO ÁREA, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <http://colectivoarea.blogspot.com.es/>

Dates: 2013 and 2014

Programme: CortoCircuitos 2013 and CoOperaciones 2014

Links:

DIÓGENES 2.0. Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>), <http://cargocollective.com/diogenesdospuntocero>

MAZO: SELF-PUBLISHING WORKSHOP, see pp. 104
FINE ARTS MUSIC SOCIETY, <https://www.facebook.com/Asociacion-Musical-BBAA-290456934388725/>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

POST-ANARCHISM: NOMADISMS AND INTERZONES, see pp. 90

LA COLONIA, see pp. 192

POOL, see pp. 184

DOBLEPLUSBUENO COLLECTIVE, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

OTHER CRITERIA, Boletín XXX, <http://www.otroscriterios.blogspot.com.es/>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>),

LEGOS. See pp. 178

DATING: FINE ARTS AND HISTORY, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

CLEPSIDRA LITERARY GROUP, see pp. 138, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 16 (<http://eprints.ucm.es/34666/>)

SNO, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <http://colectivo-sno.tumblr.com/>, Fanzine Ext. 26 (<http://eprints.ucm.es/32665/>)

ÁREA ART COLLECTIVE Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <http://colectivoarea.blogspot.com.es/>

eprints.ucm.es/34674/), <http://colectivoarea.blogspot.com.es/>

OFIZINE: oficina de autoedición, ver pp. 104

PROYECTO DAVAI, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>); <http://proyectodavai.tumblr.com/>

LA CARA B, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

ARTISTAS EN RESIDENCIA, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 25 (<http://eprints.ucm.es/34675/>), Fanzine Ext. 28 (<http://eprints.ucm.es/32676/>)

MEMBRAD, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM boletín nº 24 <http://eprints.ucm.es/34674/>), (<http://membrad.tumblr.com/>)

TÁBULA RASA, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <http://colectivotabularasa.tumblr.com/>

UMBILICAL EXPORT, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

CLUB DE CREACIÓN TEXTIL, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <https://clubdecreaciontextil.wordpress.com/>

KIT CANIBAL. SESIONES DE DEBATE, FANZINE EXT. 27, <http://eprints.ucm.es/32666/>, <http://colectivo-en-bruto.tumblr.com/>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

¿Qué cosas aparecen de manera espontánea y a cuáles les podemos dar un empujón para que cambien de rumbo?

Lo que queremos ser viene dado, en parte, por los modelos que naturalizamos, que se interiorizan a fuerza de repetirse. De esto aprendíamos, por supuesto, de las carencias que trae de lejos nuestra institución. La idea romántica de la creación y sus mitos, como hemos repetido insistentemente a lo largo de esta publicación, han hecho mucho daño a generaciones y generaciones de licenciados y graduados en Bellas Artes. De ahí nació nuestra idea de favorecer, al menos en algún rincón, la formación de colectivos.

OFIZINE: OFFICE FOR SELF-PUBLISHING, see pp. 104

PROYECTO DAVAI, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>); <http://proyectodavai.tumblr.com/>

LA CARA B, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

ARTISTS IN RESIDENCE, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 25 (<http://eprints.ucm.es/34675/>), Fanzine Ext. 28 (<http://eprints.ucm.es/32676/>)

MEMBRAD, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 24 <http://eprints.ucm.es/34674/>), (<http://membrad.tumblr.com/>)

TÁBULA RASA, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <http://colectivotabularasa.tumblr.com/>

UMBILICAL EXPORT, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>)

TEXTILE CREATION CLUB, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 24 (<http://eprints.ucm.es/34674/>), <https://clubdecreaciontextil.wordpress.com/>

KIT CANIBAL. DEBATE SESSIONS, FANZINE EXT. 27, <http://eprints.ucm.es/32666/>, <http://colectivo-en-bruto.tumblr.com/>

What kind of things appear spontaneously, and which ones can we try and shunt in a different direction?

What we want to be is partly down to what we consider as normal, or what we internalise via constant repetition. From this we learnt, undoubtedly, about the clear shortcomings of our faculty. The romantic idea of creativity and its myths has, as we've constantly repeated throughout this publication, harmed generation after generation of Fine Arts graduates. This is where our idea of encouraging the formation of collectives, at least in some corner of the faculty, came from. We thought that, looking beyond the year group which each student had ended

Imaginábamos que, más allá del curso en el que hubiera aterrizado cada estudiante, podría establecerse un diálogo que diera pie a grupos de afinidad.

Así nació la convocatoria de residencias para colectivos en la sala de exposiciones, y fue el momento en que *La Trasera* fue ganando terreno en ella para hacerse cada vez más un laboratorio. Se formaron grupos de teatro, performance, música, investigación artística, fanzines, textiles...; grupos que querían realizar talleres o tertulias donde hablar del trabajo de artistas y compañeros que guardaran una relación más o menos directa con el gusto por la creación y la manufactura; grupos que se plantearon “describir” el proceso de investigación y montaje de un dispositivo artístico o colectivos para crear un video con *chromas*. Fue una explosión de júbilo comprobar su florecimiento, aunque también fue un aprendizaje asimilar que el trabajo con otros no era fácil, que tenía sus códigos y aprenderlos también formaba parte de los saberes universitarios.

Sí, se trata de considerar la educación no solo como modelo sino también como un ámbito de participación política. Superar la dualidad individuo/colectivo era una manera de inventar nuevas formas institucionales de resistencia; la producción de otras normas era un experimento de elaboración de una institución-otra a la que querríamos pertenecer. Los estudiantes que disfrutaban de becas Erasmus volvían contando que en algunas de las Facultades de Bellas Artes que visitaban había espacios asignados fuera de las aulas que se podían autogestionar. Otro sueño de potencia que teníamos era que pudieran llegar a gestionar la cafetería de la Facultad... (ahí lo

up in, we could start a conversation which might bring together like-minded people.

With this in mind, our open call for collective residencies in the exhibition hall was born, and *La Trasera* slowly began to take it over, turning it into something more and more like a laboratory. Theatre groups were formed, as well as groups for performance, music, artistic research, fanzines, textiles...; there were groups who wanted to run workshops or debates to talk about certain artists' work, while others wanted to stick more closely to making and manufacturing; some wanted to “rip up” the normal research and exhibition processes, other collectives proposed making green-screen videos. It was a joy to see them all blossom, but we also learnt a great deal in realising that working with others is not always easy. Collaborating in this way has its own codes of practice, and learning them became another part of our university education.

So yes, it is about considering education not only as a model, but also as an environment for political participation. Breaking with the individual/collective dichotomy was a way of inventing new institutional forms for resistance; devising other norms was an experiment in shaping a different institution which we'd be proud to belong to. The students who'd been on Erasmus exchanges came back telling us that in some of the Fine Arts faculties they'd visited there were designated spaces, away from the classrooms, which could be self-managed. Another dream we had was that the students could one day run the faculty's cafeteria... (in case somebody just putting that out there, in case might want to take it on).

Taller Agrupaciones de Artistas. *Artist Groups Workshop*. 2012

dejamos, por si alguien lo toma, quién sabe si en ello puede estar la nueva).

Las residencias de la sala de exposiciones tenían algo de eso, pero no solo. Inventar otras normas para la organización del espacio suponía legitimar nuevos recintos comunes a través de eventos, diferentes tipos de alianzas colectivas capaces de intercambiar conocimiento común a través de sus afinidades. La consolidación de este programa fue una de las tareas de *Extensión* que, a partir de nuestra salida, dejamos, parafraseando lo que decía Duchamp del Gran Vidrio, “definitivamente inacabadas”.

The residencies in the exhibition hall were a bit like that, but there was more to it. Inventing other guidelines for organising the space meant legitimising new and communal facilities through events, and various collective alliances capable of exchanging knowledge by means of their shared interests. The consolidation of this programme was one of the endeavours which, when our time in *Extensión* ended, we left behind. To paraphrase what Duchamp said about his *Large Glass*, this task remains “definitively unfinished”.

MEDIALAB VISITA **BELLAS ARTES UCM**

25/11/2011

Alexander Ríos, artista, estudiante del Máster en Bellas Artes UCM en 2011

Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

Lo que tienen los ordenadores por dentro.
Medialab-Prado es un espacio orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Esta vez visitan la Facultad de Bellas Artes para compartir su trabajo y su experiencia mediante un espacio de documentación y difusión, una mesa redonda, y un taller.

MEDIALAB VISITS **UCM FINE ARTS**

25/11/2011

Alexander Ríos, artist, Master's graduate 2011, UCM Fine Arts Faculty

Originally published on the *Extensión* blog

What computers have on the inside.
Medialab-Prado is a space geared towards the production, research and dissemination of digital culture, and the crossover between art, science, technology and society. This time, they come to the Fine Arts Faculty to share their work and experience by means of a space for documentation and dissemination, a round table, and a workshop.

158

Vista de La Trasera. *View from La Trasera.* 2012

Este taller, organizado por *Cyclica*, giró en torno a todas esas cosas que deberíamos saber sobre ordenadores pero que nunca nos han enseñado. Cómo desarmar uno, cuáles son las partes que lo componen y cuál es la función de cada una de ellas, cómo saber cuando una pieza sirve o no, qué partes se pueden reparar y cuáles son más complicadas, cómo conectar y desconectar toda esa maraña de cables que tienen en su interior, así como también la utilización de sistemas operativos y de software libre.

159

En un mundo gobernado por las reglas del consumo y del desperdicio donde, cuando se daña un ordenador la gente lo tira a la basura, o donde las empresas fabricantes prometen revolucionar tu vida con un nuevo modelo para que dejes atrás ese otro que, aunque sigue funcionando bien, aparte de ya no estar de moda, no te permite disfrutar de alguna aplicación que otros ya están disfrutando, y donde se genera un ciclo de creación y destrucción de aparatos de tecnología desechable, en un mundo así, iniciativas como las de *Cyclica*, aparte de ser valiosas, son muy necesarias. Aprovechando las partes de computadores supuestamente obsoletos, y reciclándolos de equipos desechados o simplemente olvidados, rehabilitan equipos también para centros sociales, usando sus conocimientos técnicos para ofrecernos la misma tecnología como herramienta para la construcción de un mundo más alternativo y precisamente menos obsoleto.

This workshop, run by *Cyclica*, dealt with all those things we ought to know about computers, but were never taught. How to take one apart, what all the components are and what they do, how to know if a part is working or not, which parts can be repaired easily and which are a bit trickier, how to connect and disconnect that great tangle of wires inside, as well as how to use different operating systems and free or open-source software.

We live in a world governed by the laws of consumption and waste, where people just throw away computers which are on the blink. Manufacturers claim that their latest model will revolutionise your life, so that you get rid of your other, less fashionable device, even though it's still working. Your older phone won't let you download the coolest new apps, and a creation/destruction cycle of disposable electronics is formed: in a world like this, initiatives like *Cyclica's*, apart from being useful, are in fact necessary. By making use of supposedly obsolete computer parts, recycling them from discarded or forgotten devices, they also refurbish equipment for social centres. They use their technical knowledge to offer us this same technology as a tool for building a more alternative and, indeed, a less obsolete world.

HACERES

Jordi Claramonte, profesor de *Teorías estéticas contemporáneas* en la UNED

En los berenjenales en los que he andado no hacía falta tener muchas luces para comprender que lo que hacíamos no podía ser entendido puramente como una obra de arte, pero que tampoco ganábamos nada con considerarlo sólo como una maniobra de activismo. Nos gustaba pensar que lo relevante de aquello que hacíamos era cierto *modo de hacer* lo que tuviéramos que hacer, algo que ya entonces llamamos un “modo de relación”.

Con ello seguramente lo que queríamos destacar es que lo importante no era sólo aquello que hacíamos, que obviamente tenía su cosa, sino que queríamos pensar —sobre todo— en *cómo* lo hacíamos, el “modo” desde el cual dábamos cuenta del mundo y los follones en los que nos metíamos. Nos parecía que eso, el *modo de relación* específico en que nos movíamos, era lo que podíamos estar aportando al común del que éramos parte.

Y claro, no se trataba sólo de que, dada una tarea, esta pudiera acometerse *de un modo u otro*: muchas veces era justo el modo de relación el que “creaba” la tarea, y no sólo la tarea sino también los medios para llevarla a cabo e, incluso, los valores desde los cuales dicha tarea aparecía como necesaria y eventualmente bien resuelta.

160

De esto la estética clásica y mi querida Hannah Arendt saben mucho; no en balde el nombre más antiguo que tenemos para aludir a estos modos de hacer es el de *poéticas*, que no significa otra cosa que “haceres.”

DOINGS

Jordi Claramonte, Professor of contemporary aesthetic theory in the UNED

Given all the messes I've got myself into, you don't have to be a genius to work out that what we were doing couldn't exactly be described as a work of art, but nor did we want it to be considered as just activist manoeuvring. We liked to think that the most relevant part was a certain *mode of doing* whatever it was that we had to do, something which, at that time, we were calling a *mode of relating*.

In that regard, we wanted to get across that the most important thing wasn't just *what* we were doing, which does of course matter, but rather we wanted to reflect—above all—on *how* we were doing it: our “mode” of seeing the world, and how we could account for any trouble we got into. It seemed to us that the specific *mode of relating* which we were employing could in fact have a wider common interest.

And, of course, it wasn't just about completing tasks using *any mode whatsoever*: often it was the mode of relating itself which brought about the tasks. And not only the task but also the means to carry it out and even the values from which said task seemed necessary and, eventually, well resolved.

161

Classical aesthetics and my dear Hannah Arendt know a lot about all this, and it's no wonder that the oldest name we have to allude to these modes of doing is in fact *poetics*, which means nothing less than “doings”.

TODOSTEESTOAQUÍ

Fechas: octubre 2011-febrero 2012

Coordinación: Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: Fanzine EXT. 05 (<http://eprints.ucm.es/32453/>) Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 6 (<http://eprints.ucm.es/34651/>); <http://todoesteestoqui.blogspot.com.es/>

La preocupación por pensar el sentido de una sala de exposiciones en una Facultad de Bellas Artes implicaba refuerzos, que artistas y colectivos nos ayudaran a formular preguntas, a sugerir respuestas. En ese proceso unas voces fundamentales fueron las de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto (antiguos alumnos de la Facultad) y su proyecto *todoesteestoquí*.

El punto de partida de su propuesta era una constatación: la redefinición de las prácticas artísticas y su posición dentro de la sociedad y la propia institución arte. Concebir el trabajo artístico desde los márgenes, como era nuestra propia posición periférica, nos podía conducir a ampliar el uso de los espacios, las tareas del arte o a renovar las metodologías artísticas. Pocas instituciones encargadas de la educación artística han sido permeables a dichos cambios. En su taller de largo recorrido (tres meses de trabajo en la propia sala de exposiciones) los estudiantes experimentaron colectivamente

Dates: October 2011 – February 2012

Coordination: Marta de Gonzalo and Publio Pérez Prieto

Programme: *Sin Créditos 2012*

Links: Fanzine EXT. 05 (<http://eprints.ucm.es/32453/>); Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter nº 6 (<http://eprints.ucm.es/34651/>); <http://todoesteestoqui.blogspot.com.es/>

Our concerns with trying to work out the point of having an exhibition space in a Fine Arts Faculty meant that we needed backup, some artists and collectives to help us formulate questions and suggest answers. During that process, the voices of Marta de Gonzalo and Publio Pérez Prieto (former students of the faculty) were crucial, along with their project *todoesteestoquí*.

The starting point for their proposal confirmed this: they wanted to reflect on a redefinition of artistic practices and their place both in society and in the institution of art itself. Conceiving artistic work from the margins, as with our own position on the periphery, might lead us to broaden out how spaces are used, rethink artistic exercises, or reinvigorate methodologies in art. Very few institutions responsible for artistic education have been open to such changes. In this lengthy workshop (three months of work in the faculty's exhibition hall itself) the students experimented, collectively, on

sobre lo que habían aprendido que hacía una artista en el mundo.

Frente a una concepción de la sala de exposiciones de la Facultad como simulacro de una sala comercial o institucional —por otra parte, fallido— nos propusieron apropiarse del espacio convirtiéndolo en un lugar de trabajo que mostrase el desarrollo de la investigación colectiva reflexivo-creativa-procesual de los estudiantes y profesores (estos últimos, muy pocos) que se apuntaron al taller. La sala pasó a ser un laboratorio abierto a visitas, de experiencias compartidas y visibilización de críticas, dudas y, sobre todo, propuestas. No todo lo que allí se veía era *nice*, porque no se estaba enseñando un “producto acabado”; el proceso de aprendizaje quedaba al descubierto.

163 Podemos considerar estas líneas de trabajo, debate y reflexión como el germen del Programa de residencias que convocamos dos años más tarde entre los estudiantes de la Facultad.

what they'd learnt about an artist's role in the world.

Facing a general conception of the faculty's exhibition hall as a simulation of a commercial or institutional gallery —completely wrong, by the way— they proposed to us a reclaiming of the space, turning it into a workplace that would show the development of the thoughtful-creative-evolving collective research of the students and teachers (well, very few of the latter) who signed up for the workshop. The hall became a lab open to all, for shared experiences, and a forum for critiques, doubts, and particularly for proposals. Not everything that could be seen there was what you would describe as “nice”, because it wasn't about showing finished products; the learning process was brought out into the open.

We can consider these lines of work, debate and reflection as the origins of the residency programme which we set up with students from the faculty two years later.

Taller de mobiliario colectivo. *Collective furniture workshop*. 2014

PLAZA

Miguel Ángel Rego, artista y licenciado en Bellas Artes UCM

La dialéctica hegeliana propone que al alcanzar el límite o, mejor dicho, al ser conscientes de él, también descubrimos que existe algo más allá de dicho límite.

La experiencia de *La Uni en la Calle* del año 2013 (donde los docentes de las seis universidades públicas de Madrid salieron a las plazas y calles para impartir sus clases y, mostrar así, su disconformidad con los recortes en educación), hizo posible que el ámbito académico se apropiara del espectro simbólico que, dos años antes, se había generado en estos espacios durante el movimiento 15-M.

Gracias a que el ámbito universitario fue consciente de dónde se encontraban sus límites en términos de espacio físico, pudo expandirse hacia nuevos escenarios como la plaza, un lugar donde el binomio publico-privado está, cada vez más, diluido y merece ser recuperado.

De esta forma, tanto la plaza como la universidad se han extendido en todos sus ámbitos, incluso en los concernientes a su materialidad. El académico debe ser reconsiderado, tal y como se ha demostrado en las experiencias realizadas por el Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes UCM, un proyecto que vio la luz en 2010, o en las de la propia *Uni en la Calle* mencionada. Nos encontramos ante prácticas que surgen en momentos concretos de apertura simbólica o de acontecimientos que alteran el orden establecido en el sistema, donde es más fácil llegar a comprender dónde están los límites. Prácticas en las que convergen iniciativas, espacios y posibilidades que han de tener en cuenta un principio que sirva como base estructural: la defensa de la institución pública, de la universidad, como rastreadora de esos límites que hemos de franquear.

PLAZA

Miguel Ángel Rego, artist and graduate of UCM Fine Arts Faculty

The Hegelian dialectic states that when we reach a limit; or, rather, when we are aware of this, we also realise that there is something beyond said limit.

The experience of *Uni in the Street* in 2013 (in which teachers from the six public universities in Madrid taught their classes in the squares and streets of the city, and, in doing so, denounced the budget cuts in education) allowed academia to acknowledge that symbolic spectre which, two years beforehand, was generated in these same spaces during the 15-M movement.

Thanks to the fact that the university community was fully aware of where their limits lied, in terms of physical space at least, they could break out into new settings like the city's squares, a place where the public/private dichotomy is ever more blurred, and which should be claimed back.

In this regard, both the squares and the university have spread out, in all of their relevant spheres of activity, and even in those which concern their very materiality. The figure of the academic should be reconsidered, as shown in both the experiences facilitated by *Extensión* in the UCM Fine Arts Faculty, a project which came to light in 2010, and in the aforementioned *Uni in the Street*. We can now see practices which have arisen as a result of symbolic openings, or of events which alter the established order of the system, which make it is easier to observe where the limits lie. Practices where initiatives, spaces and possibilities come together, which should take on board a general and fundamental principle: a defence of the public institution, of the university, which searches for those limits we must cross.

EL ENTE TRANSPARENTE NO ES CRISIS, ES CRÓNICO THE TRANSPARENT ENTITY IT'S NOT A CRISIS, IT'S CHRONIC

Fechas: 23/5/11-17/6/11

Coordinación: C.A.S.I.T.A (Como Articular Situaciones Ilusionantes entre Trabajo y Arte) Loreto Alonso, Eduardo Galvagni y Diego del Pozo

Invitados: YP PRODUCTIONS (Jaron Rowan), Jordi Claramonte, Carlos Jiménez, Aurora Fernández Polanco, Leticia Sabsay y Patricia Soley-Beltrán.

Programa: Año 0 2011

Enlaces: Fanzine EXT. 11 <http://eprints.ucm.es/32477/>; Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 4 (<http://eprints.ucm.es/34648/>)

Esta actividad fue fruto del desarrollo de un proyecto que se había ensayado en varios escenarios y con distintas instituciones, *El Ente Transparente*, antes de adaptarse al contexto de la Facultad de Bellas Artes UCM. Nos permitió crear un puente de interlocución con el colectivo C.A.S.I.T.A., que conocía la *casa* porque algunos de sus miembros habían sido estudiantes de la misma. Plantearon una exposición, un taller, un seminario y una publicación, no como actividades aisladas, sino como una manera de enfatizar el carácter eminentemente procesual de su forma de trabajo, dado que *No es crisis es crónico* fue concebido como un prototipo de producción, exhibición y distribución continua.

Dates: 23/5/11-17/6/11

Coordination: C.A.S.I.T.A ("How to Create Exciting Situations between Work and Art"), Loreto Alonso, Eduardo Galvagni and Diego del Pozo

Guests: YP PRODUCTIONS (Jaron Rowan), Jordi Claramonte, Carlos Jiménez, Aurora Fernández Polanco, Leticia Sabsay and Patricia Soley-Beltrán.

Programme: *Año 0* 2011

Links: Fanzine EXT. 11 <http://eprints.ucm.es/32477/> Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 4 (<http://eprints.ucm.es/34648/>)

This activity was the result of a project, *The Transparent Entity*, which had already been tested out in a number of settings with various different institutions, before being incorporated into the context of the UCM Fine Arts Faculty. It allowed us to start a dialogue with the C.A.S.I.T.A. collective, who were familiar with our faculty because some of them had been students there. They proposed an exhibition, a workshop, a seminar and a publication, not as isolated activities, but as a way of emphasising the evolving nature of their working style, given that *It's not a crisis, it's chronic* was conceived as a prototype for continual production, exhibition and distribution.

The exhibition showed material and development from previous phases, i.e. *Earning*

La exposición presentó materiales y desarrollos de fases anteriores, *Ganarse la Vida* y *Caja Negra*, y una nueva propuesta: el *Observatorio de Fragilidad Emocional*, un espacio de análisis y experimentación sobre la extendida precariedad existencial y emocional contemporánea. Esta nueva propuesta generó materiales específicos en la Facultad. En paralelo se celebraron una serie de mesas redondas, *Todos los Cuerpos Afectados*, en el Aula de Anatomía, uno de los espacios más particulares de nuestra Facultad, reducto del imaginario académico, un anfiteatro con gradas en cuyo centro se colocaba un cadáver o modelo vivo que servía para avanzar en el análisis del cuerpo humano en relación con su dibujo desde una perspectiva mimética, tanto en la enseñanza como en la práctica del arte. El colectivo C.A.S.I.T.A propuso, por vez primera, recuperar este escenario para generar una actividad de carácter performativo, un gesto muy en la sintonía de la voluntad de resignificación que nos animaba en *Extensión*. En las discusiones se trataba de facilitar un análisis de lo que podríamos denominar malestar crónico de nuestro cuerpo social. Tanto en su manera de concebir el proceso expositivo como en la generación y activación *in situ* de espacios para documentación, esta actividad señalaba la pertinencia de las muestras en la institución universitaria como otra forma de conocimiento, precisamente una semana después de la ocupación de la Puerta del Sol.

your living and *Black Box*, and the new *Observatory for Emotional Fragility*, a space for analysis and experimentation on the widespread existential and emotional insecurity of our times. This new proposal generated specific materials in our faculty. At the same time, a series of round tables were held, *All the Affected Bodies*, in the Anatomy classroom, one of the more unusual spaces in our faculty. It is a bastion of the academic archetype, a tiered amphitheatre, in the centre of which a corpse or live model used to be placed. In theory this would help advance the analysis of the human body via the drawing thereof; a mimetic perspective, regarding both teaching and art practice. The C.A.S.I.T.A. collective proposed, for the first time, to revive this stage for a performative activity, a gesture very much in keeping with the kind of resignifying encouraged by *Extensión*. The debates leaned towards an analysis of what could be called the chronic malaise of our social body. Both in how they conceived the exhibition process, and in the generation and activation *in situ* of spaces for documentation, this activity highlighted the pertinence of exhibitions in the university institution as another form of knowledge. This took place exactly one week after the occupation of the Puerta del Sol.

*Todos los cuerpo afectados, dentro de No es crisis, es crónico, por C.A.S.I.T.A en el aula de anatomía.
All the affected bodies, part of It's not a crisis, it's chronic, by C.A.S.I.T.A. in the anatomy classroom. 2011*

CONCENTRACIÓN

David Crespo, artista y máster en Bellas Artes UCM

Las concentraciones de personas nos sirven para apoderarnos del territorio, da igual que sea una *rave*, una manifestación o la universidad.

En el aula los alumnos pocas veces nos damos cuenta de la fuerza que tenemos como colectivo. La presencia de los típicos alumnos “bodegón” tampoco ayuda a impulsar una atmósfera de comunidad. Esta es la razón por la que el resto debemos buscar pequeños subterfugios y, si no los hay, construirlos para poder encontrarnos. ¿Quién no ha querido coger a un profesor y tirarlo por la ventana? Yo sí, pero en mi carácter nunca se ha manifestado un temperamento psicópata. Si la clase no interesa, la mejor opción es acatar lo justo y necesario y ya después podrás pasar a tus intereses reales.

Irremediablemente la universidad no puede dártelo todo; es injusto exigirlo. Sólo obtendrás una serie de herramientas; el resto lo tienes que buscar tú. Es ridículo querer hallar las respuestas a nuestras inquietudes en el límite de las cuatro paredes del aula, cuando el arte lo abarca todo. Es imprescindible salir de la burbuja universitaria para lo que me parece necesaria la existencia de espacios intermedios y transversales.

Yo siempre he defendido la idea de reunión: jugar, construir, no temer al caos, defender la acción espontánea, libre y desinteresada, aunque en una primera instancia pueda parecer intrascendente. Hay que salir para volver a entrar, meter dentro lo de afuera y, por supuesto, enseñar nuestra actividad a la sociedad del exterior, también a la que es ajena a las manifestaciones artísticas. Es importante llegar a las personas, eliminar prejuicios, hacerles saber que el arte también les pertenece, que es fundamental para generar pensamiento, que el pensamiento va ligado al lenguaje y la comunicación y que no hay nada más importante que podernos comunicar para debatir y hacernos entender.

CONCENTRATION

David Crespo is an artist and Master's graduate, UCM Fine Arts Faculty

Concentrations of people help us seize territory, whether it's a rave, a protest, or the university.

In class, we as students hardly ever realise how much power we have as a collective. That there are so many "still-life" kind of students doesn't exactly help foster a community spirit. This is why the rest of us must find little refuges, and if we can't find them, we have to build them so we can meet up there. Who hasn't wanted to grab hold of a teacher and fling them out the window? I have, but I've never shown any particular psychopathic tendencies. If you're not really into a class, just go along with it as much as you can, and later on you'll be able to move onto something which better suits your interests.

University cannot, of course, give you everything you want. It's not very fair to expect that anyway; the most you can hope for is to obtain a series of tools, and the rest of it's down to you. It's a bit ridiculous that so many of us try and find the solutions to all our concerns within the four walls of the classroom, especially given that art is so all-encompassing. Getting out of the university bubble is the key here, and so we need intermediary and transversal spaces.

171

I've always defended the idea of getting together, playing, building, not fearing chaos, defending spontaneous, unrestricted and altruistic action, no matter how trivial they all may seem at first. You have to leave to be able to come back in again, you have to bring things in from the outside, and, of course, show work to the wider society, including those who don't form part of the artistic circuits. It's important to reach out to people, fight against prejudices, and let them know that art belongs to them too. This is fundamental for generating thought, for thought goes hand-in-hand with language and communication, and there is nothing more important than being able to communicate with each other, to debate the issues and make ourselves understood.

LO QUE PUEDE UNA CLASE

WHAT A CLASS CAN DO

Fechas: Curso 2010-2011

Coordinación: Lila Insúa

Programa: Clase Abierta 2011

Estábamos recién llegadas, con mucha ilusión por poner en marcha un proyecto, por cambiar algo de las cosas que deseábamos que fueran de otra manera, que era por lo que habíamos aceptado el reto que nos lanzaba Josu, el nuevo decano. Y en esa construcción necesitábamos apoyos: desde los estudiantes que fuimos a reclutar a viva voz a la cafetería, para que nos ayudaran a retirar trastos y montar La Trasera, hasta los de nuestras clases, que podían ser verdaderos cómplices.

También aquí nos inspiraban modelos pedagógicos y prácticas artísticas que ofrecían posibilidades para la construcción de espacios semiautónomos de acción y reflexión, autogestión y multidisciplinariedad que en su praxis abrían caminos hacia la constitución de identidades colectivas. Estamos pensando, por ejemplo, en Apolonija Sustersic dando vueltas en bicicleta con sus alumnos por Estocolmo. Así, durante el curso 2010-2011, la clase de Proyectos de quinto de Licenciatura (uno de los últimos años) se constituyó con una conciencia del lugar fundamental para consolidar un futuro de creatividad aplicado al fortalecimiento de una comunidad de productores en estrecha

Dates: Academic year 2010-2011

Coordination: Lila Insúa

Programme: *Clase Abierta* 2011

We'd just arrived, keen to get our project going and change some of the things we wanted to be done differently. This is the reason why we accepted the challenge laid down to us by Josu, the new dean. And we needed help in this process, be it from the students we recruited on the spot in the cafeteria to help us get rid of junk and set up *La Trasera*, or from those in our classes, who could turn out to be true accomplices.

We were also inspired by pedagogic models and artistic practices which offered the possibility of building semi-autonomous spaces for action and reflection, self-managed and multidisciplinary, which in practice opened up new ways of forming collective identities. We were thinking, for example, about Apolonija Sustersic, taking her students on bike rides around Stockholm. So, during the year 2010-2011, the fifth-year Projects class (one of the final years) was put together with an awareness of place, laying the foundations for a future of creativity as applied to the strengthening of a tightly-bound community of producers. We started off thinking about the spaces, the settings in which we were working, that we inhabited and that we wanted to understand in different

interacción. Partíamos de los espacios, los escenarios en los que nos movíamos, que habitábamos y que queríamos entender de otra manera. En este grupo se gestó el proyecto Pool, Ágora, Nuestro Canal, la galería Metro Cúbico (una caseta de madera situada en el jardín en la que se comisariaron varias exposiciones y que al final tuvo su propia “ampliación” o “réplica duplicada”, porque uno de los proyectos fue construir otra idéntica) los dispositivos de mobiliario en el jardín, el fruta del *Enigma*... Fue la confianza que pusieron David T. + Jara + María M. + Rocío G. + Garazi + Alejandro + Nicos + Martín M. + Alfredo + Louison + Emilio + Javier V + Javier M.+ Cristina G. V. + Gisela + Vicky + Estefanía + Elena S. + Raquel + Luis M. + Pablo + Aida Susana + Mª Pilar L + Mª Pilar Z.+ Manuel Mª L.+ Elisa + Clara + David G + Sara U.+ Diana + Eduardo R. + Christian + Sara B. + Clotilde + Laura F. + Bea + Ruth + Patricia y César en su objeto de estudio la que modeló esa noción de La Trasera, ensalzando la idea de investigación participativa y el carácter conversacional, dialógico, como elemento resolutorio del proyecto. Terminaron las clases y ocupamos las plazas; había llegado el 15M.

ways. In this group, the *Pool* project was conceived, along with *Ágora*, *Nuestro Canal*, the *Metro Cúbico* gallery (a wooden hut in the garden, for which various exhibitions were curated, and which in the end had its own “extension” or “duplicate”, because one of the projects was to build another one, identical to the first), the garden furniture project, *el fruta del Enigma*...It was the faith placed in us by David T. + Jara + María M. + Rocío G. + Garazi + Alejandro + Nicos + Martín M. + Alfredo + Louison + Emilio + Javier V + Javier M.+ Cristina G. V. + Gisela + Vicky + Estefanía + Elena S. + Raquel + Luis M. + Pablo + Aida Susana + Mª Pilar L + Mª Pilar Z.+ Manuel Mª L.+ Elisa + Clara + David G + Sara U.+ Diana + Eduardo R. + Christian + Sara B. + Clotilde + Laura F. + Bea + Ruth + Patricia and César in their object of study which formed this notion of *La Trasera*, extolling the idea of participative research and a more conversational nature, a dialogue, as a decisive element of the project. The classes finished and we occupied the *plazas*; 15M had arrived.

ATELIER

Enero-mayo 2011

Alejandro Simón, estudiante de Bellas Artes UCM en 2011

Atelier nació en la clase de Proyectos II de Lila Insúa. Fue un año intenso. Justo nacía el Vicedecanato de Extensión y con la energía de sus nuevos planteamientos la asignatura desbordó el aula. Este proyecto recogía algunas de las inquietudes que discutíamos, como era el uso del espacio de la Facultad. ¿Quiénes lo usaban? ¿Con qué fines? ¿Por qué nunca nos hemos preguntado esto? Y, en definitiva, ¿quién tiene las llaves? *Atelier* tenía una pretensión de ser la antítesis de los talleres de la Facultad al uso. Con plástico y tubo de riego, con una forma

ATELIER

January-May 2011

Alejandro Simón, UCM Fine Arts student, 2011

Atelier came about in Lila Insúa's *Proyectos II* class. It was an intense year; the Vice-deanship of *Extensión* was just coming to light, and amid all the energy of their new ideas, this subject broke out of the classroom. The project brought together some of the concerns that we had been discussing, such as how the faculty's space was being used. Who was using it? For what? Why have we never talked about this before? And, ultimately, who has the keys? *Atelier* aimed to be the antithesis of the typical faculty workshops. With pieces of

Atelier. 2011

174

que recordaba a un invernadero, ocupó unos 15 metros cuadrados del pasillo de la 2ª planta del edificio y se destinó al trabajo, también en grupo, de estudiantes afines a esta necesidad. Este proyecto *hackeaba* los planes de algunas asignaturas en las que se planteaba la realización de un proyecto. *Atelier* proponía acotar un lugar donde realizar un proyecto ante la imposibilidad de tener un espacio para ello en un edificio de enormes dimensiones como es la Facultad de Bellas Artes. También se abrió a realizar clases abiertas en el pasillo, como la de Selina Blasco, sobre habitáculos de artista, en la que nos regaló reflexiones que nos acompañaron en muchos trabajos posteriores. *Cualquier esfuerzo es necesario* fue una de ellas.

175

Atelier era también una conquista, pero no impositiva, sino con un gesto provisional. Esta intervención era un debate desde la práctica. Servía como una mini institución dentro de otra; su uso no se limitaba a ser un refugio, sino que operaba a la vez como observatorio del exterior. Así, fue extendiéndose por todo el pasillo e incorporando historias que andaban por ahí. Por ejemplo, de una conversación entre alumnos sobre las materias que se cursaban en ese pasillo derivó la recuperación de un archivo sobre las luchas estudiantiles y la huelga que transcurrió en la Facultad durante 1989-90. El atelier estuvo instalado desde enero a mayo de 2011. El proyecto aparece recopilado en el fanzine Ext.01 *Carne fresca*¹.

plastic and some rubber tubing, in a shape reminiscent of a greenhouse, it took up 15 metres squared on the second floor of the building, earmarked for the individual or collective work of students who were also keen to have a space like this. It “hacked into” the plans of other subjects in which project work was carried out. *Atelier* proposed setting aside a place for working on such projects, thus confronting the apparent impossibility of having a space like this in a building as huge as the Fine Arts Faculty. It was also made available for lessons in the corridor, like Selina Blasco’s class on artists’ living spaces, in which she shared with us reflections that would stay with us in many subsequent projects. *Spare no effort* was one of them.

Atelier was also a conquest, more provisional than imposed. This intervention was a debate coming from within practice itself. It was like a mini-institution inside another, and it was not limited to being a refuge, for it also worked like an observatory on the exterior. And so it started expanding down the whole corridor, taking in other stories in the process. For example, a conversation between students about the subjects which had been studied in that corridor led to the recovery of an archive on the student struggles and the strike which took place in the faculty in 1989-90. The *atelier* was in place from January to May 2011. Information on this project has been compiled in the fanzine *Ext.01 Carne fresca*¹.

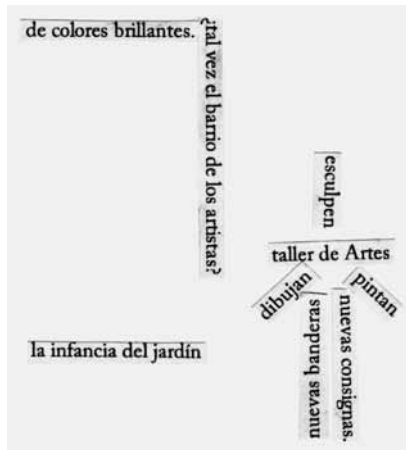
1 <http://eprints.ucm.es/32437/>

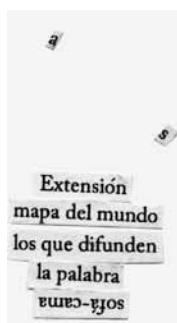
---

1 <http://eprints.ucm.es/32437/>

PLAZA

Un trabajo de Rafael Sánchez-Mateos Paniagua y Miriam Martín (2015) a partir de un texto en inglés de Óscar Postvirtual, eurado previamente por Rafael, memorizado y recitado por Patricia Esteban y formateado con la ayuda de David Pkmn

LEGOS

Fechas: 2011-2014

Coordinación: Javier Ramírez (Malabarearte), Pablo García de Durango y Alejandro Otero Martín (G.I.E.T: Grupo de Investigación y Experimentación Teatral); Pablo García de Durango, Alejandro Otero Martín y Ángela Hernández Domingo (LEGOS)

Programas: Acciones Complementarias 2011; La Trasera, grupos de trabajo 2012, 2013 y 2014

Enlaces: Fanzine Ext. 19, <http://eprints.ucm.es/32538/>

Los grupos de teatro forman parte de la tradición universitaria y no sólo en las Facultades de Bellas Artes. Han sido siempre lugar de asociacionismo y de trabajo colectivo. Este es el contexto original de LEGOS. Lo interesante es que, posicionándose desde ahí, el grupo hizo de la búsqueda de su identidad uno de sus objetivos hasta conformarse como algo que, como dicen ellos mismos, no es un grupo de teatro al uso. Evoluciona (y seguirá evolucionando) en contenidos, formatos y dinámicas. No surgieron como LEGOS, sino que llegaron a serlo. El viaje fue de “desaprendizaje”: sabían teatro pero, en vez de acumular más conocimientos sobre la materia, decidieron ejercer su labor creativa fuera de la norma que la convención atribuye a este medio.

Ensayaron con la gestión interna, haciendo que los roles de vestuario, iluminación, dirección, etc., rotasen entre todos. Pasaron el testigo varias veces porque el núcleo

Dates: 2011-2014

Coordination: Javier Ramírez (Malabarearte), Pablo García de Durango and Alejandro Otero Martín (G.I.E.T: “Research Group and Theatrical Experimentation”); Pablo García de Durango, Alejandro Otero Martín and Ángela Hernández Domingo (LEGOS)

Programmes: *Acciones Complementarias* 2011; *La Trasera*, work groups 2012, 2013 and 2014

Links: Fanzine Ext. 19, <http://eprints.ucm.es/32538/>

Theatre groups form part of the university tradition, and not only in Fine Arts faculties. They’ve always been places for association and collective work. This is the original context of LEGOS. The interesting thing is that, with this as their starting point, the group made their search for an identity one of their objectives. It turned into, as they themselves admit, a different kind of theatre group. It evolves (and will keep evolving) in terms of content, format and dynamics. They didn’t appear fully-formed as LEGOS, but that is what they became. It was a journey of “undiscovery”: they knew about theatre, but instead of learning more about this, they decided to use their creative energy to think outside of the standard theatrical conventions.

They tried out in-group management, taking turns to work in wardrobe, lighting, direction, etc. They passed on the baton several times, because the initial core group was

inicial estaba formado por estudiantes de 5º de Licenciatura a punto de marcharse. Fueron de los primeros en incorporarse al programa de Acciones Complementarias; se empoderaron y colaboraron con otros grupos de teatro de Madrid, “realizando una interacción entre factores internos y externos de la universidad”. Se integraron en La Trasera y hasta llegaron a tener un espacio que no cuajó quizás a causa de la condición nómada esencial de este tipo de prácticas. Calentaban el salón de actos, uno de los sitios más fríos y desangelados de la Facultad. Contaminaban los talleres, no sólo los de performance y derivados, sino muchos otros.

Queremos pensar que la vitalidad que anima su movimiento, su estado de transición constante, fue el marco que les ofreció la implantación de una programación estable en la Facultad. Lo habitual se integra y crece en los nuevos canales abiertos.

179

made up of 5th year students, on the verge of graduation. They were among the first to join the *Acciones Complementarias* programme; they took the initiative and they collaborated with other theatre groups in Madrid, “creating interaction between internal and external factors of the university”. They started working in *La Trasera*, and they even set up their own space, which didn’t quite work out, perhaps because of the nomadic nature of this type of practice. They brought warmth to the lecture theatre, one of the coldest and most soulless places in the faculty. They got stuck into workshops, not only on performance or similar themes, but many others too.

We’d like to think that the vitality which sparks their movement, their constant state of transition, was a key reason for which they were offered a more stable role in the faculty. Once established, groups like this can but blossom when given the chance.

La última congregación. LEGOS Teatro. *The Last Assembly.* *Legos theatre group.* 2013

EL CARNAVAL

CARNIVAL

Fechas: 21/2/2011-4/3/2011; 22 y 23/2/2012,

Coordinación: Representantes de alumnos en Junta de la Facultad de Bellas Artes UCM

Invitados: Antonio Muñoz Carrión, Francisco Pérez Arenas, Ni puto kaso, Skatofágico, Dr. Jekill y Mr. Funk, Alicia Way, La manada, Cuá, Zacatum, Abismal, Abraham Mesa, Noemí Herrera, Pablo García de Durango, María Osuna, Clara Deguines Guillem, Ángela Hernández Domingo, Blanca Paloma, Pablo J. G^a de Durango Caveda

Programa: Acciones Complementarias 2011 y 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 1 (<http://eprints.ucm.es/34407/>) y nº 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>)

La fiesta de carnaval era una tradición en la Facultad de Bellas Artes UCM desde tiempos remotos. Hay muchas generaciones de universitarios que la siguen recordando por haber pasado allí grandes momentos. En sus épocas de esplendor se mezclaba la creatividad de los disfraces hechos por los estudiantes —y por algunos profesores— con la música (muchos grupos de la propia Facultad) y la oportunidad que ofrecían las máscaras de convertirnos en otros diferentes durante un tiempo. Aquí nos parece importante traerlo por lo que plantea: el miedo a lo lúdico; la fiesta como espacio de desborde. Sí, es cierto, en carnaval nos visitaban muchos otros estudiantes y el alcohol era un punto de encuentro, pero ¿es posible unir estos componentes sin que el miedo a la alegría, lo exagerado, lo abyecto que nos conforma también puedan tener su lugar?

Dates: 21/2/2011-4/3/2011, 22 and 23/2/2012

Coordination: Student Representatives on the Board of the UCM Fine Arts Faculty

Guests: Antonio Muñoz Carrión, Francisco Pérez Arenas, Ni puto kaso, Skatofágico, Dr. Jekill y Mr. Funk, Alicia Way, La manada, Cuá, Zacatum, Abismal, Abraham Mesa, Noemí Herrera, Pablo García de Durango, María Osuna, Clara Deguines Guillem, Ángela Hernández Domingo, Blanca Paloma, Pablo J. G^a de Durango Caveda

Programme: *Acciones Complementarias* 2011 and 2012

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletters no. 1 (<http://eprints.ucm.es/34407/>) and 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>)

Celebrating Carnival has long been a tradition in the UCM Fine Arts Faculty. Generations of students remember it to this day, and all the good times they had. The students —and some teachers— would get really creative with their costumes, and together with the music, the many different groups from the faculty itself, and the freedom the masks gave us to be someone else for a while, it was always a splendid affair. We thought it was important to include it here due to the issues it encompasses: the fear of fun, the party as a space for excess. Admittedly, many students from other faculties would come to the parties in ours, getting together to drink, but is it possible to take all of these factors on board while recognising that there can be a place for the joy, exaggeration and excesses which form part of us?

Los botellones que asolan la Ciudad Universitaria, arrasando espacios verdes con toneladas de basura, hablan de una delegación de responsabilidades, de no poder hacernos cargo de nuestra diversión dejando los jardines recogidos y listos para volver a ser habitados. Esta afirmación, sin embargo, no comulga con poner a los estudiantes en una posición de autocensura hacia sí mismos o sus compañeros, reforzando la auto-vigilancia. Es posible que el intento de “programar” el carnaval, de incluirlo como una actividad cultural entre otras, generase desánimo y acabase desactivándolo. Lo que está claro es que la fiesta no se celebra desde 2013. *If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution.*

There are also *botellones* to contend with, i.e. the outdoor drinking sessions which are ruining the Ciudad Universitaria campus, littering its green spaces with tons of rubbish. They raise the issue of delegating responsibility, of our incapability to throw our own parties and then leave the gardens clean and tidy, ready to be used again. This statement, however, shouldn't have to mean that our students hold back, nor that they should keep watch over themselves and each other. The attempt to “programme” the carnival, to include it as yet another cultural activity, might have caused a loss of enthusiasm which finished off the event. One thing is certain; the party has not been held since 2013. *If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution.*

181

Exposición participativa. Acaba de esta manera dentro de las actividades de Carnaval.
How a participative exhibition ended up, as part of the Carnival activities. 2011

ESPACIO

Cuqui Jerez, artista, coreógrafa y performer

POOL

Fechas: 2010-2014

Coordinación:

2010-2011: Elisa Miravalles, Clara Martínez, Manuel María López Luque

2012: Manuel María López Luque y Esther Gatón

2013: Esther Gatón, Marta Génova, Rocío Velázquez

2014: Rocío Velázquez, Raquel Lorenzo, Carlos Terroso, Lucía Marín, Andrea Beade, Sara Jiménez Fernández

Invitados: Marlon de Azambuja, Sandwich Mixto, Javier Chozas, Sofía Porto, La Más Bella, Espacio Islandia

Programa: Acciones Complementarias 2011, Acciones Complementarias 2012, Acciones Complementarias 2013, Residencias La Trasera 2014

Enlaces:

Fanzine Ext. 12 <http://eprints.ucm.es/32479/>

<http://www.espaciopool.com/>

<https://www.facebook.com/espaciopool>

Pool surgió en el último año de carrera de sus tres componentes y fundadores: Elisa Miravalles, Clara Martínez y Manuel María López Luque, interesados por dinamizar, coordinar y compartir actividades propias de “lo pool”. Con esta ambigua definición, puente entre el lenguaje del diseño gráfico y la publicidad, articularon una propuesta que discurría entre la producción cultural y teatral y la colaboración en eventos de creación colectiva.

El punto de partida de esta apuesta común era sin duda la transformación del espacio ajardinado conocido como “las piscinas”,

Dates: 2010-2014

Coordination:

2010-2011: Elisa Miravalles, Clara Martínez, Manuel María López Luque

2012: Manuel María López Luque and Esther Gatón

2013: Esther Gatón, Marta Génova, Rocío Velázquez

2014: Rocío Velázquez, Raquel Lorenzo, Carlos Terroso, Lucía Marín, Andrea Beade, Sara Jiménez Fernández

Guests: Marlon de Azambuja, Sandwich Mixto, Javier Chozas, Sofía Porto, La Más Bella, Espacio Islandia

Programme: *Acciones Complementarias 2011, Acciones Complementarias 2012, Acciones Complementarias 2013, Residencias La Trasera 2014*

Links:

Fanzine Ext. 12 <http://eprints.ucm.es/32479/>

<http://www.espaciopool.com/>

<https://www.facebook.com/espaciopool>

Pool+ came about when its founders, Elisa Miravalles, Clara Martínez and Manuel María López Luque, were in their final year, as they hoped to boost, coordinate and share activities which shared their own “pool” kind of attitude. With this ambiguous definition, in a language spanning graphic design and advertising, they put forward a proposal which took on cultural and theatrical production, as well as collaborating on events for creative group work.

The starting point for this collective project was undoubtedly the transformation of the space in the faculty’s gardens known as “the

al que se puede acceder desde la cafetería o el edificio anexo. Uno de los lugares más bellos y dejados de la Facultad de Bellas Artes, fruto del abandono institucional incrementado por la crisis y de una ocupación poco cívica del mismo.

Pool fue un proyecto colaborativo de largo recorrido temporal y en sus diversas fases han sido distintas las personas responsables, pero siempre de forma colectiva y manteniendo la invitación al resto del alumnado para participar o intervenir en las convocatorias que lanzaban. El intento por aprovechar los espacios en desuso del estante que se basaba en habitar los mismos con actividades de carácter lúdico no reñidas con el cuidado de ese bien común, cuyo fin era la reactivación del mismo. En Pool asistimos a sesiones con “micro-contenidos”, reproducciones en *loop* para disfrutar “de paso”,

“pools”, which you can access via the cafeteria or the annex building. It is one of the most beautiful yet run-down places in the Fine Arts Faculty, resulting from the institutional neglect which increased during the crisis, and from a not-very-civilised occupation of the space.

Pool was a long-term collaborative project, and the core team changed in its various different phases. But it was always a collective effort, and all other students were welcome to join in or get involved with their open calls. Their efforts to try and make use of these abandoned ponds revolved around planning fun activities which would take place inside them, ever being careful to look after that common good, with the ultimate goal of reactivating the space. In Pool, we attended sessions with “micro-contents”, projections of looped videos to enjoy “as

Instalación en los jardines. *Installation in the gardens.* 2013

sesiones musicales, acciones performáticas, representaciones o recitales, integrados en la vida cotidiana de la Facultad.

Entre las hazañas alcanzadas por Pool hay que destacar su capacidad de ceder el testigo de la coordinación durante tres cursos consecutivos; es decir, existía un diálogo que iba más allá de una “clase” o grupo de amigos. También es interesante que lograron articular mecanismos de participación (convocatorias propias) y fomentar el contacto con otras instituciones y colectivos, siempre con la brisa de la piscina para transformar una forma de habitar pasiva en una nueva potencialidad creativa.

you pass by”, music sessions, performances, plays and recitals, all integrated within the daily life of the faculty.

Among their many achievements, it’s worth highlighting that the core team were mature enough, in three consecutive years, to pass on the baton of coordinating the project; that is, there was a dialogue with students other than just their “classmates” or friendship groups. Their ways of getting people to participate, through their own open calls, should also be commended. They managed to make contact with other institutions and collectives, helped along by the breeze of the pools, and so turn a passive way of inhabiting a space into new creative potential.

HACERES

María Salgado es poeta y doctora en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid

De: Escribo desde las afueras de la universidad, aunque hiciera una tesis clasificada adentro de la literatura comparada o la filología. Escribo desde el Madrid extendido de las artes, las escénicas, los activismos, la música, las naves, los ladyfest y los fanzines. Y escribo desde un tipo de práctica de conocimiento que se llama a sí misma “poética”, no en el sentido de “ley de la composición de poesía”, sino en el de “*poiesis*” o “hacer”, es decir, la comprensión (no sólo) de la poesía como un proceso que se va a sí mismo actualizando en la escritura y la lectura y el contacto con el contexto.

Para: Ext.

Asunto: Mando una traducción mía de un fragmento sobre poética de Charles Bernstein en “The Practice of Poetry” (2007), por lo que pueda tener de valioso y sugere en una reflexión colectiva acerca de los “HACERES”.

Cuerpo: “La poética es un compromiso ético con las condiciones cambiantes de la vida cotidiana. Si resulta una licencia poética contrastar la ética, como práctica dialógica de respuesta dentro de la sociedad civil, con la moral, en tanto código fijado de conductas y creencias, entonces alegremente reivindicaré la licencia poética. La ética es irónica, la moral sincera. La ética es secular, la moral es religiosa. La poética es el rechazo de la moralidad en el nombre de la estética. La poética es una actividad, una respuesta informada a las circunstancias que van apareciendo. Como tal no puede asegurarse en una instancia superior como sí hacen la moral o la teoría. La poética es táctica, no estratégica”.

DOINGS

María Salgado is a poet and Doctor of Philology, Universidad Autónoma de Madrid

From: I'm writing from the peripheries of the university, even though I did complete a thesis classified as being within comparative literature or philology. I'm writing from a wider Madrid, of arts, theatre, activism, music, warehouses, Ladyfests, and fanzines. And I'm writing from the practice of a field of knowledge which calls itself "poetics", not in the sense of "the laws that govern poetry writing", but rather "*poiesis*", or "doing", that is, understanding poetry (among other things) as a process which is continually refreshed through writing and reading and contact with the context.

To: *Extensión*

Subject: I'm sending over a translation I've done of an excerpt on poetics from "The Practice of Poetry" (2007) by Charles Bernstein, in case it may be of value and interest for a collective reflection regarding "DOINGS".

Body: "Poetics is an ethical engagement with the shifting conditions of everyday life. If it is poetic license to contrast ethics, as a dialogic practice of response in civil society, with morality, as a fixed code of conduct and belief, then poetic license I will happily claim. Ethics is ironic, morality insincere. Ethics secular, morality religious. Poetics is the ethical refusal of morality in the name of aesthetics. Poetics is an activity, an informed response to emerging circumstances. As such, it cannot claim the high ground of morality or systematic theory. Poetics is tactical, not strategic."

Invernadero de La Colonia. *La Colonia's greenhouse.* 2012

LA COLONIA

Fechas: 2012 y 2013

Coordinación: Fernando García Dory con Amalia Ruiz Larrea, Lorena Fernández, Teté García, Taller de Casquería, María Ramírez Parreño, Marina Turmo

Invitados: José María Parreño, Anak & Monoperro, Pablo Martínez, Carlos Granados, Alberto González-Capitel, Alejandría Cinque, Aurora Fernández Polanco, Pípi González, Basilio Martín Patino

Programa: Programa Sin Créditos 2012, Programa CortoCircuitos 2013

Enlaces:

<https://vimeo.com/43977524>; <https://vimeo.com/45660414>

<https://nuevaopunidadlacolonia.wordpress.com/FanzineEXT14> <http://eprints.ucm.es/32490/>

Las plazas trajeron huertos y en los de Madrid estaban creciendo muchas cosas. La Colonia empezó con una plantación, una primera temporada de cultivo. Impulsados por la experiencia y el tesón de Fernando García-Dory, que había ensayado acciones con garbanzos cuando era estudiante en la Facultad, nos dejamos arrastrar por su deseo de vivir la relación que existe en Bellas Artes entre el espacio, sus usos, y la armonía entre actividades *manuales* y *elevadas* a través de la construcción de un aula a cielo abierto, un espacio de encuentros, talleres y momentos de debate y acción. Enseguida se sumó Amalia Ruiz Larrea, alumna fanzinerera de 4º curso, una mujer que recoge energía y la distribuye, mediadora total. De su mano llegaron las estudiantes de la Escuela de Arquitectura,

Dates: 2012 and 2013

Coordination: Fernando García Dory with Amalia Ruiz Larrea, Lorena Fernández, Teté García, Taller de Casquería, María Ramírez Parreño, Marina Turmo

Guests: Jose María Parreño, Anak & Monoperro, Pablo Martínez, Carlos Granados, Alberto González-Capitel, Alejandría Cinque, Aurora Fernández Polanco, Pípi González, Basilio Martín Patino

Programme: *Sin Créditos* 2012, *CortoCircuitos* 2013

Links:

<https://vimeo.com/43977524>; <https://vimeo.com/45660414>

<https://nuevaopunidadlacolonia.wordpress.com/FanzineEXT14> <http://eprints.ucm.es/32490/>

The occupation of the *plazas* led to new urban allotments, and in the ones in Madrid, a wide variety of things were being cultivated. *La Colonia* started out with a planting, a first season of crops. Motivated by the experience and determination of Fernando García-Dory, who had previously used chickpeas in some of his work as a student at the faculty, we helped him fulfil his wish to live out the relationship within the Fine Arts Faculty between the space itself, its uses, and the harmony between *manual* and more *highbrow* activities. We did so by building an open-air classroom, a space for get-togethers, workshops, debates and action. Before long Amalia Ruiz Larrea got on board, a 4th year student and dedicated *fanziner* with bundles of energy, a great people-person and an inspiration to us all.

esas vecinas con las que tanto nos cuesta establecer comunicación.

La Colonia fue de todo: taller de diseño y construcción de elementos constructivos, semilleros y mobiliario multiusos; aula de poesía, de asamblea, de comida y de fiesta. Eso, en lo material. También fue un dispositivo de reflexión sobre la ecología social de la Facultad, sobre hasta qué punto es posible que confluyan grupos (alumnos, personal de administración y servicios, profesores; todos los trabajadores) que la institución se empeña en segregar, en adscribir a terrenos independientes.

Fue jardinería humana, experimento de ecología social y de resistencia. Siempre se trabaja con limitaciones, pero en este caso se llevaban al límite. Tenía mucho de estallido: o todos queríamos estar allí o se quedaba desierta. Aprendimos sobre la euforia y el cansancio, esenciales en la situación general y en la de la educación artística en particular. En sus llamadas hablaban de oportunidad, y eso define muy bien su condición de comunidad temporal. Se quedó detenida en una temporada invernal, pero puede volver a plantarse.

Fue La Trasera en el jardín.

Through her we made contact with students from the School of Architecture, the neighbouring faculty with which we've always struggled to communicate.

La Colonia was in fact a little bit of everything: a design and construction workshop for building materials, seedboxes and multipurpose furniture; a classroom for poetry, assemblies, lunches and parties. That was the material space. But it was also a place to reflect on the social ecology of the faculty, on the extent to which groups are able to mix (students, administration and service staff; all workers), given that the institution is so determined to segregate them and assign them independent territories.

It was human gardening, an experiment in social ecology and resistance. We always work within certain limits, but in this case we pushed them as far as we could. It was often pretty raucous; either we were all there or it was empty. We learnt about euphoria and exhaustion, both essential in our general position, and particularly that of artistic education. In their open calls they spoke of opportunity, which perfectly defines its condition as a temporary community. The project was put on hold one winter, but it could be cultivated again.

It was *La Trasera*, but outdoors.

ESPACIO

Diego Barajas Castillo es arquitecto y profesor, co-director de la agencia de arquitectura y urbanismo *Husos*

Otras narrativas del espacio y realidades en la trastienda

El espacio no es un agente neutro. Es un mediador activo en la construcción de lo cotidiano, entre formas de poder. Es una herramienta de poder. ¿Cómo desvelar las narrativas de poder muchas veces invisibles, que se materializan en el espacio? ¿Cómo dar lugar a *otras* narrativas? Un camino para trabajar sobre estas preguntas puede encontrarse en las formas materiales e inmateriales en las que el espacio es construido y vivido en el día a día, en micro-realidades que desvelen formas singulares de mirar y de hacer, en realidades que muchas veces permanecen en la trastienda subordinadas a otras, pero que pueden ser fundamentales en la construcción de la cotidianeidad. Estas realidades requieren un método particular para ser abordadas, una forma de trabajo no generalista sino atenta a lo singular y a lo micro; atenta, además, a las diferentes escalas y medios que las conforman. Una aproximación rigurosa y al mismo tiempo cercana, divergente, transversal y experimental.

SPACE

Diego Barajas Castillo is an architect and teacher, and he is co-director of the *Husos* agency for architecture and urbanism

Other narratives of space and realities in the backroom

Space is not a neutral agent. It's an active mediator, between forms of power, in the construction of everyday life. It's a tool of power. How can the often invisible narratives of power be revealed, those which materialise in space? How can *other* narratives come about? One way of dealing with these questions might be found in the material and immaterial forms in which space is constructed and inhabited in day-to-day life, in microrealities which reveal unique ways of seeing and doing, in realities which often remain in the backroom, subordinate to others, but which can be fundamental in constructing everyday life. To deal with these realities requires a particular method, a non-generalist way of working, mindful of uniqueness and micro-factors, and mindful of the different scales and means by which they are formed. A rigorous approach, but also intimate, divergent, transversal and experimental.

Dibujando una hamburguesa para Big Mac. *Drawing a hamburger for Big Mac.* 2012

B I G M A C

Fechas: 30/1/2012-10/2/2012

Coordinación: Santiago Mejía, Alexander Ríos y Alejandro Simón

Invitados: Ferrán Barenblit, Jesús Carrillo, Victoria Gil Delgado, Pablo Martínez, Chema González, Iván López Munuera, María Acaso, Edgardo Donoso, Beatriz Alonso, Javier R. Casado, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Gloria G. Durán, Eliza Fuensalida, Quino Monje, Andrea Pacheco, Colectif Tururú, Olaf LGDD, Aurora Fernández Polanco, Giulietta Speranza, Virginia Torrente, Bernardo Sopelana

Programa: Acciones Complementarias 2012

Enlaces:

FANZINE EXT. 07 <http://eprints.ucm.es/32456/>

Nació por iniciativa de tres estudiantes del Máster en Investigación en Arte y Creación (MAC+I) de Bellas Artes UCM con el ánimo de crear un espacio de trabajo y de discusión en torno a la producción artística. Para ello invitaron a tomar café y cervezas a comisarios de arte, gestores, agentes culturales, profesores, estudiantes y artistas que trabajaban en Madrid. Desde grandes instituciones a colectivos emergentes se sentaron a debatir alrededor de la pregunta: ¿retórica, realidad o regicidio?, cuestionando la ocupación del artista, su anunciada muerte y el posible exceso de retórica en los mundos del arte. Les plantearon un ejercicio: responder a esta pregunta y hacer un cartel auto-anunciándose con la respuesta. Todo este material quedó recogido en un Fanzine Ext. Durante dos semanas

Dates: 30/1/2012-10/2/2012

Coordination: Santiago Mejía, Alexander Ríos and Alejandro Simón

Guests: Ferrán Barenblit, Jesús Carrillo, Victoria Gil Delgado, Pablo Martínez, Chema González, Iván López Munuera, María Acaso, Edgardo Donoso, Beatriz Alonso, Javier R. Casado, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Gloria G. Durán, Eliza Fuensalida, Quino Monje, Andrea Pacheco, Colectif Tururú, Olaf LGDD, Aurora Fernández Polanco, Giulietta Speranza, Virginia Torrente, Bernardo Sopelana

Programme: *Acciones Complementarias* 2012

Links:

FANZINE EXT. 07 <http://eprints.ucm.es/32456/>

Big Mac came about as an initiative by three students on the Master's in Art Research and Creation (MAC+I) at the UCM Fine Arts Faculty, as an attempt to create a workspace and forum for debating issues within artistic production. To achieve this, they invited curators, cultural managers and agents, teachers, students, and artists, all working in Madrid, to talk about art practice over a cup of coffee or a beer. From large institutions to up-and-coming collectives, they sat down to debate the following question: rhetoric, reality or regicide? The aim was to discuss the artist's occupation, their proclaimed death, and the possible overuse of rhetoric in the world of art. They were given a task: answer this question and make a poster, advertising itself with the answer. All of the material was compiled in a

La Trasera de la Facultad de Bellas Artes se convirtió en un espacio de encuentro, en un lugar de aprendizaje, en un taller, en una pista de baile... La implicación de los estudiantes del Máster fue total. Colocaron una mesa enorme alargada en el centro de la sala de exposiciones provocando que la experiencia generada con Big Mac cambiase físicamente el uso de la misma. Lo que antaño había sido la parte de atrás, La Trasera, se extendía por todo el espacio convirtiéndolo no solo en un lugar para la exhibición sino en una sala de estar y de trabajo en horario continuo, de 9 a 21h. La extensión del evento y la constante ocupación hizo que se entendiese, como uno de los invitados apuntó, desde las nociones de *otra institucionalidad*. Vimos cómo una sala de exposiciones se convertía en un espacio de debate.

Fanzine Ext. Over the course of two weeks, the Fine Art Faculty's *Trasera* became a meeting point, a place for learning, a workshop, a dancefloor... the Master's students really got involved; they placed a huge table in the middle of the exhibition hall which meant the experience generated in Big Mac helped change, physically, the way the room was used. What had previously just been the backroom was opened out into all the available space, and it became more than just a place for exhibiting work —it was now a space for working and hanging out, open all day from 9 in the morning until 9 at night. The duration of the event and its continued occupation of the place made it clear, as one of the guests pointed out, that we were interested in a different kind of institution. We saw an exhibition hall turn into a space for debate.

CONCENTRACIÓN

Asier Mendizabal, artista y cofundador de la escuela experimental de arte Kalostra

Si en algo replican —bien que involuntariamente— los programas educativos un síntoma paradigmático de nuestro presente es en el modo progresivamente *disperso* de aprehensión de conocimientos. La proverbial accesibilidad inmediata de los contenidos, de virtualmente todos los contenidos, ofrecida por la tecnología, es presentada como la condición más determinante de nuestra circunstancia epocal. Una consecuencia de tal accesibilidad indiferenciada es la de una eculización de los contenidos, o, lo que es lo mismo, una valorización de los mismos en términos de intercambio. Y el reflejo de esta lógica en los sistemas educativos que atienden a esta nueva tesitura es el de la oferta de contenidos que resulten valiosos a cada individuo en la configuración de su bagaje académico-profesional; en esa especie de diseño de sí exigido por el mercado laboral. No en vano la unidad de medida de estos contenidos asumí, sin gran escándalo, la unidad de medida llamada ‘crédito’. En el caso de la educación artística esta dispersión se agrava por el hecho de que tiene un correlato exacto en la organización espaciotemporal de la enseñanza práctica. Tras la renuncia al espacio propio de taller, en el que sedimentar y compartir con otros los resultados de la praxis, los y las alumnas deambulan por diferentes ofertas sin que haya un nexo mínimamente duradero en el que construir complicidades y practicar el saber fundamental que constituye el *vivir juntos*.

200

La cualidad que se echa en falta en los programas educativos del campo del arte (los académicos, claro, pero también los talleres, residencias o seminarios adscritos a instituciones artísticas) es pues la que podría caracterizarse como *concentración*, por oposición a la dispersión señalada en todo lo anterior. La habilitación de contextos en los que comprometerse con una cohabitación, durante un tiempo largo, en un mismo lugar de referencia, que más allá de la identificación de contenidos, fuerce a aprender experimentalmente la manera de cooperar, de convivir, de establecer el lenguaje común de la praxis mediante el que adquirir consciencia crítica no sólo de nuestra propia posición en relación a nuestros pares, sino de la tensión entre individuo y colectividad en términos generales.

CONCENTRATION

Asier Mendizabal, artist and co-founder of the Kalostra experimental art school

If educational programmes show any kind of paradigmatic symptom of the present, it is —albeit involuntarily— in the progressively *disperse* ways of taking in knowledge. The proverbial immediate access to content, virtually all contents, as offered by technology, is presented as the defining condition of our times. One consequence of this non-differential accessibility is a levelling of the contents, or rather, that they are valued in terms of exchange. This logic is reflected in the educational systems which comply with these new circumstances, namely in the supply of contents which may be of use to the individual as they acquire academic or professional experience; all in the spirit of self-forming that the labour market now demands. It is no coincidence that the unit of measurement for these contents adopted, with no great scandal, the name of that other unit of measurement called the 'credit'. In relation to artistic education, this dispersion is made worse by the fact that it has an exact correlate in the spatial/temporal organisation of practical teaching. Given that students are not allowed to have their own workshop space, in which they can feel at ease, set themselves up and share the results of their praxis, they wander around the various kinds of activities on offer without any kind of permanent base from which they can foster complicity and acquire the fundamental knowledge of what it means to *live together*.

201

Art-related educational programmes (academic programmes, of course, but also workshops, residencies or seminars affiliated with art institutions) are greatly lacking in the attribute we could call *concentration*, as opposed to the dispersion mentioned above. It would entail setting up contexts which students can cohabit for extended periods of time; singular reference points which go further than just identifying contents and which would oblige us all to learn, through experimentation, how to cooperate and live together. Establishing a common language of practice in order to acquire a critical conscience, not only regarding our position in relation to our peers, but also regarding the general tension between the individual and the collective.

SALA DE EXPOSICIONES

ALBA ESCAYO ALBA HAYA ALBASOTO ALEJANDRO BOMBINA
IROALICIA GRUESO HIERRO ALICIA TUAN LOBATO ALMA CAMP
ETANA TREVUELTA ANDREA SANTAMARINA ANDREA SANTOL
UXA BARBARA SOTO BEATRIZ VALIENTE BELENCUETO BLAN
ACIACASILDA SANCHEZ CLARA CARVAJAL CLARA MARTIN
NOS CRISTINA PEDREIRA DANIEL BAZACODANIEL CE
AVID MURCIA DAVID TRULLO DIANA LARREA ELENA
AJIMENEZ ELENA MAROTO ELVIRA PALAZUELOS
ANDIO ESTHER GATONEVA SANTINEVA SOLANO FE
LLERMOMORA HELENA FERNANDEZ CAVADA HELENA GR
ERRE RAIO ANNA PAGE ORGIOUIRENE DE ANDRES IVA
ANNAVILLE GAS JORGE DELACRUZ JORGE MIÑANO TOSEA
ARUIZ JOSE LUIS FERZO JULIO ADAN KENNII MURALARA
LINARETOS MORENO LUCAS BOLAÑO LUCIACALAFATELUCIAR
EZLUQUE MARIA ANDUEZA MARIAGARCIA BANEZ MAR
OESPLIEGOMARTASANGREGORIO MARTASANZ-MAR
NSILVANATI BERMEJONIEVES GONZALEZ NONILA
NSO MOLINA PALOMACHE CAPALOMIAMORENO PAZ LO
NNUBOLQUERALT LENCINAS RAMON LAURENTIN

EJANDROSGARRID OALFREDOBARROSOALFREDOCOPE
UZANOALMUDENAL OBERAAMANDAROBLEDOANACAN
AYAANTONIOFRANC OBARBARAFETISBARBARAFL
CAQUINTASCARLO SFERNANDEZPELLOCARLOSM
EZCORRALESCRI STINAGARRIDOCRISTINALLA
BREJONDANIELS ILVODAVIDGOMEZBLAYAD
ALMAGROELEN AALONSOELENA GARC
EMILIANOCANOESTEFANIA RIERAESTHERKACHA
ERNANDOBAÑOSGABRIELABETTINIGILFERG
ANDEHELENALOSADAIGNACIOCHAVARRIINM
ANMARTINJAVIERRAMIREZSERRANOJESUSRUZBAGOJOH
ANTONIOVALLEJOSERRANOJOSE JURADOJOSELUISCEN
SANCHEZCOTERONLAURACHICOTE DIAZLAURAFGIBELLINI
VEROLUISVASALLOMAILLOMANOSGRAFANAKIS MANUELLOP
IALEONBARQUEROMARIANALAINMARBELCASTROMARI
ETAYPUBLIOMILUCASANZMONICAARANEGUINACHOMA
ZAGANURIAVILLAOLALLAGOMEZOLIMPIAVELASCOOSCA
PEZPEDAGOGIASINVISIBLESPEDROLOPEZZAMORAPRO
ORAU LGOMEZVALVERDEROSARIO TRILLO ROSELLMESEGUER

ALUMNI

<http://bellasartes.ucm.es/alumni>

La idea de esta iniciativa surge como una versión *sui generis* de las asociaciones de estudiantes egresados existentes en muchas universidades de todo el mundo. En general, estas sociedades apoyan económicamente, entre otras cosas, a los centros a los que pertenecen como gesto de gratitud y apoyo, a cambio del prestigio y la competencia

<http://bellasartes.ucm.es/alumni>

The idea for this initiative came about as an idiosyncratic version of the alumni associations which exist in many universities around the world. Generally, these societies support their institutions with, among other things, financial donations. Former students choose to help out in this way to show gratitude and support, in exchange for the

Las tres en la caseta de La Colonia y casi una más.
The three of them in La Colonia's hut, with another on her way. 2012

204

profesional alcanzada con sus titulaciones. En Bellas Artes UCM comenzó simplemente como un archivo de ex alumnos alojado en una web que acababa de renovarse desde el decanato del que formábamos parte. Nuestro paso por Extensión Universitaria coincidió con cierta proliferación de archivos de artistas “emergentes” en Madrid. En el nuestro, sin selección previa de ningún tipo, se recogía información sobre el trabajo de licenciados, graduados o máster a través de una breve biografía narrada, un *statement*, varias imágenes representativas y un enlace a sus webs.

205

De todas formas, no se trataba únicamente de almacenar, sino de no olvidar, conectando la vida que estaban construyendo como artistas con el *continuum* universitario. Muchos *alumni* programaron con asombrosa generosidad actividades para los programas que coordinábamos. Nadie mejor que ellas conocían el lugar y por eso sus propuestas aportaban lo que precisamente necesitábamos desde una experiencia adquirida fuera que, en muchos casos, resultaba sorprendentemente alejada de las enseñanzas que habían recibido dentro. Usábamos nuestras redes sociales para visibilizar su trabajo, pensando también que —¡ojalá!— llegase a afectar a las aulas. Se creó un hashtag, #alumni que acompañaba toda acción relacionada con el archivo. Con ellos nos extendíamos, empujando a la institución universitaria a enriquecer la vida pública de la ciudad.

Este archivo fue generando comunidad, una oportunidad de reencuentros en un lugar como la Facultad que muchas no recordaban tan amable. Fue una herramienta estupenda para entendernos y entender, de manera concreta, por donde andábamos. Nos hubiese gustado apoyarles mucho más.

prestige or professional success they have achieved with their qualifications. In the UCM Fine Arts Faculty, it started out quite simply as an archive for former students on our recently-relaunched website. Our time in *Extensión* coincided with a proliferation of archives of “emerging” artists in Madrid. In ours, with no selection criteria at all, we brought together information on the work of graduates of all levels, by means of a short biography, a statement, various representative images and links to their websites.

In any case, it wasn't just about storing data; it was about not forgetting these upcoming artists, and trying to link their careers with the broader university continuum. Many alumni very generously organised activities for the programmes we were running. They knew the the place better than anybody, so their proposals were just what we needed: they drew on their experiences from outside the faculty, which were often surprisingly different to what they'd been taught within. We used our social networks to promote their work, thinking that —if only!— it might go on to have influence in the classrooms. A hashtag was created, #alumni, which accompanied everything related to the archive. Together with these artists, we started reaching out, pushing the university institution towards enriching the public life of the city.

This archive gradually started to form a community, a chance for reunions in a faculty which many people do not remember with any great fondness. It was a fantastic tool for understanding ourselves and, more specifically, for understanding where we were going. We would have liked to have given them far more support.

PODER

Kit Canibal son Lorena Fernández Prieto, Garazi Lara Icaza, Noelia Lecue Francia, Francisco José Martínez Vélez, Gustavo Nieves Plaza, Paola Pardo Castillo y Daniel Sánchez Martínez <https://kitcanibal.wordpress.com/>

Empezaron juntos como uno de los grupos en residencia en La Trasera de la Facultad de Bellas Artes UCM

Para intentar comprender las relaciones que se producen en la universidad podríamos tomar como referencia algunas acepciones de la palabra *poder*.

Por un lado, el *poder* como fuerza de dominación¹ que se impone sobre otrxs, dando lugar a una estructura que sustenta un sistema determinado, basado en relaciones jerarquizadas. Estas relaciones, en la universidad, se podrían entender como un ejercicio de violencia epistémica hacia elx alumnx, al no ser éste reconocido como productor de conocimiento hasta que completa su formación académica, lo que lo sitúa en una posición de subordinación impuesta a la fuerza².

En la tensión dada entre fuertes-débiles, docentes-discentes, aparece otra de las acepciones de *poder*: la *potencia*³. Lxs inconformistas comprenden que pueden hacer algo para cambiar las cosas, al ser conscientes de que no son tales las diferencias entre ellxs y quienes ostentan el poder. Con este ejercicio de empoderamiento aparece la responsabilidad delx alumnx frente al conocimiento que produce o puede producir, permitiendo la configuración de un espacio, radicalmente diferente al del aula, que se podría entender como un espacio propio donde no se ejerce una relación autoritaria y donde la producción de conocimiento no está supeditada a una búsqueda de resultados susceptibles de calificación académica. Al ser conscientes de esta *potencia*, aparece otra de las acepciones de *poder*: la *posibilidad*⁴. Se genera así, a partir de una disconformidad, una utopía capaz de imaginar un futuro ‘mejor’. Es ahí, al final de estas relaciones, donde se hace posible un desdoblamiento de los haceres del arte, al entender el *poder* no como dominación sino como *potencia* y *posibilidad*.

206

1 “Dominio, imperio, Facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo.” RAE. (2012). Poder. En *Diccionario de la lengua española* (22.ª ed.). Extraído el 8 de octubre de 2015, desde <http://lema.rae.es/drae/?val=poder>

2 “Tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo”. *Ibíd.*

3 “Tener expedita la Facultad o potencia de hacer algo”. *Ibíd.*

4 “Ser contingente o posible que suceda algo”. *Ibíd.*

POWER

Kit Canibal are Lorena Fernández Prieto, Garazi Lara Icaza, Noelia Lecue Francia, Francisco José Martínez Vélez, Gustavo Nieves Plaza, Paola Pardo Castillo, Daniel Sánchez Martínez
<https://kitcanibal.wordpress.com/>

They started working together as one of the groups in residence in *La Trasera*, Fine Arts Faculty UCM

To try and understand the nature of the relationships within university, we could consider some of the various meanings of the word *power*.

Firstly, there is *power* as a force of domination¹, imposed on others, leading to a structure which supports a given system based on hierarchical relationships. These relationships, at university, could be understood as the exercising of epistemic violence against the student, given that they are not considered producers of knowledge until they have finished their academic formation, and so they are placed in a subordinate position imposed by force².

In the given tension between the strong and the weak, the teachers and the taught, another meaning of *power* arises, namely *capability*³. Nonconformists realise that they can do something to change things, being fully aware of the fact that there isn't much difference between them and those in power. With this act of empowerment, the student must take responsibility for what they produce or what they could produce. This gives rise, therefore, to another kind of space, radically different to the classroom, which could be understood as a space of their own, not ruled by power relations, and where the production of knowledge is not subordinate to a striving for academic qualifications. Being aware of this *capability*, we see another of the meanings of *power*, this time *possibility*⁴. From this non-conformity, we can dream up utopias, imagining better futures. It is there, in going beyond the current relationships, where art and its doings can be repurposed, understanding *power* not as domination, but as *capability* and *possibility*.

---

1 *Poder*, defined by the RAE Dictionary (2012) as "the control, capacity, ability and authority that somebody has, to order or execute something." In *Diccionario de la lengua española* (22.ª ed.). Consulted 8th October 2015, at <http://lema.rae.es/drae/?val=poder>

2 *Fuerza*: "To be stronger than somebody, to beat them in a fight." *Ibid.*

3 *Potencia*: "To have clear ability or power to do something." *Ibid.*

4 *Posibilidad*: "That something is conceivable or possible to happen." *Ibid.*

LA ÓPERA COMESTIBLE

EDIBLE OPERA

Fechas: marzo-julio 2011

Coordinación: María Espada y Carlos Monleón

Invitados: Alicia Ríos

Programa: Año 0 2011

Enlaces:

<https://vimeo.com/86176133>

Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 5 (<http://eprints.ucm.es/34649/>)

<http://www.mataderomadrid.org/ficha/1642/harmonia-una-opera-comestible.html>

Espada y Monleón llegaron a Bellas Artes UCM de mano de María, ex alumna de espíritu hedonista y escéptico que nunca terminó la carrera ni se incorporó a #alumni. Su propuesta operística era construir una representación que incorporase el sentido del gusto a un espectáculo que se considera total pero del que está excluido el paladar. Como todo banquete empezó con una invitación. Apenas estaba esbozada cuando se planteó, pero surgió de un objetivo real, un encargo concreto, porque tenía que estrenarse en las *Picnic Sessions* del CA2M de ese año. Su valor en la Facultad, además de plantearse como una actividad que jamás habría podido surgir en la educación artística reglada, fue pensar un taller que no se basaba en unos especialistas que imparten contenidos relacionados con sus conocimientos y experiencias, sino en una verdadera *comilitancia* (véase *Comilitón*). Allí construimos todos, intentando resolver conjuntamente los dilemas de la dirección *gastroescénica* de la obra. Fue un modelo de sumar, y en

Dates: March – July 2011

Coordination: María Espada and Carlos Monleón

Guests: Alicia Ríos

Programme: *Año 0* 2011

Links:

<https://vimeo.com/86176133>

Extensión Universitaria Bellas Artes UCM, newsletter no. 5 (<http://eprints.ucm.es/34649/>)

<http://www.mataderomadrid.org/ficha/1642/harmonia-una-opera-comestible.html>

Espada and Monleón came to the UCM Fine Arts Faculty through María, an ex-student of hedonistic and sceptical spirit, who never completed her degree nor did she join our #alumni. Her proposal for an opera would involve putting on a show which included the sense of taste, the only sense which opera does not reach. As with all banquets, it started out with an invitation. The details were pretty hazy at the beginning, but it was born of a real objective, a firm commission, for it was to be performed for the first time in the CA2M's *Picnic Sessions* later that year. Its real value in the faculty, besides being an activity which could never have arisen within the normal artistic curriculum, was in creating a workshop which was not run by specialists who would teach content based on their knowledge and experience; it was all about genuine camaraderie. We all chipped in, trying to resolve, together, the problems in the work's *gastrotheatrical* direction. It was a joint effort, and in this case it would be fascinating to

este caso convendría que alguien analizase y documentase la red que tejieron, desde el núcleo original del pequeño y heterogéneo grupo que se apuntó al taller de La Trasera en marzo de 2011 al equipo de personas que, durante dos días, representó el espectáculo en julio de 2012 en la Nave 16 de Matadero Madrid. Aprendimos a saber empezar y saber terminar.

El equipo tenía claro cómo compensar la escasez de recursos materiales con la que trabajábamos en Extensión a través del potencial que ofrece la universidad como institución pública. Una de las actividades del taller fue una visita al *backstage* de la ópera *Król Roger* en el Teatro Real de Madrid en la que conversamos con el equipo técnico y asistimos al ensayo general; lo universitario también tiene muy buena acogida.

analyse and document the networks which were formed, from the small original core of a diverse group who signed up for the workshop in *La Trasera* in March 2011, to the team of people who, over the two course of two days, would put on the show in the *Nave 16* of the *Matadero arts centre* in Madrid. We learnt how to start something, and how to know when it's finished

The team was clear on how they wanted to make up for the lack of material resources available to us in *Extensión*, so they would instead take advantage of the possibilities offered by the university in its capacity as a public institution. One of the workshop activities was a backstage visit to the opera *Krol Roger* in the Teatro Real de Madrid, during which we spoke to the technical team, and we watched a general rehearsal. People are often very accommodating when the university comes knocking.

Una ópera comestible en CA2M. *An edible opera in CA2M*. 2011

COLECTIVIDAD

PROPUESTA PRÁCTICA

A pesar de que en los talleres de la Facultad de Bellas Artes se trabaja en compañía, los ejercicios, las obras, rara vez se plantean en común. En el afuera, sin embargo, el artista, lejos de crear aislado, se mezcla, se asocia, se funde en la comunidad. En los tiempos que corren, en los que nunca ha habido una conciencia mayor del carácter compartido del conocimiento, y en los que la escasez nos impulsa a compartir recursos y a distribuir el esfuerzo que implica vivir en ella para nuestras mentes y para nuestros cuerpos, lo colectivo es lo natural.

PREGUNTAS

En este segundo bloque del manual abrimos de nuevo el turno de preguntas que pueden impulsar la acción:

¿Por qué siempre el individuo solo? ¿De qué retórica y qué mitologías necesitamos deshacernos para poder aprovechar la potencialidad de lo colectivo en el arte? ¿Es la cooperación la herramienta principal? ¿Qué ofrece la elaboración conjunta de soluciones a los problemas planteados? ¿Qué conflictos plantea y cómo se puede trabajar con ellos? ¿Son estos conflictos paralizantes o actúan como motor?

¿Cómo evitar que lo colectivo genere exclusivismos, grupos de poder? ¿Se puede?

¿Qué actitudes corporales nos hacen salir del ensimismamiento? ¿Cómo puede la multitud receptora alterar el orden de la voz emisora? ¿Cómo identificar el afuera y trabajar con él sin eliminar su potencial de conflicto? ¿Qué implica posicionarse desde la colectividad?

¿Qué intersecciones se pueden dar entre la educación, el arte y el activismo? ¿Qué políticas espaciales podemos constituir como campo de trabajo? ¿Cómo se trabaja en el aula lo colectivo? ¿Cómo trabajan dos en un caballete? ¿Qué hacemos en el bar, en la biblioteca, en el jardín, en los pasillos? ¿Qué significa hoy construir percepciones colectivas? ¿Cómo registrarlas? ¿Cómo socializar las sensaciones, construyendo un ámbito más grande que el de los panegíricos individuales? ¿Cómo se evalúa lo colectivo?

WORKING COLLECTIVELY A PRACTICAL PROPOSAL

Despite the fact that students share classrooms in the Fine Art Faculty, exercises and artistic works are hardly ever considered as potential for collaboration. Elsewhere, though, artists rarely create on their own: they mix, they get together, they join in with the community. These days, people have never been more conscious of the shared nature of knowledge, and financial hardship motivates us to share resources and help each other out. These are challenging times for our minds and for our bodies, so working collectively makes sense.

QUESTIONS

In this second block of the workbook we again suggest questions which might lead to action:

211

Why do we always think in terms of the lone creator? What rhetoric and myths do we need to part with, so that we can take advantage of the power of the collective in art? Is cooperation the best strategy? What are the advantages of working together to find solutions to the given problems? What conflicts does this give rise to, and how can they be dealt with? Do these conflicts halt progress, or can they be a driving force?

How can we prevent collective work from generating exclusivity, and groups of power? Is it possible?

What bodily demeanours help us regain focus? How can the many who listen effect change in the one who speaks? How do we identify and work with other kinds of knowledge without suppressing their potential for conflict? What are the implications of defining one's position as within collective practice?

What kind of intersections are there between education, art and activism? What spatial policies can we constitute as a field of work in its own right? How is collective work carried out in the classroom? How do two people work at one easel? What do we do in the bar, in the library, in the garden, in the corridors? What does it mean today to reach a collective understanding? How can it be registered? How can we socialise sensations, to build surroundings which are used for more than just praising the individual? How is collective work assessed?

EJERCICIO: UN PROYECTO COLECTIVO DE AULA-TALLER

En este caso abrimos contando una experiencia concreta.

“Un arquitecto-profesor desmonta un edificio de la Diputación de Granada antes de su demolición para construir un espacio autogestionado con la colaboración de la Asociación Aula Abierta (AAABIERTA), que se constituyó durante los encuentros de debate y trabajo desarrollados desde noviembre de 2004 por un grupo oscilante de estudiantes de Bellas Artes, Arquitectura y otras disciplinas, donde se planteó la necesidad de obtener un espacio físico y mental de trabajo y reflexión urbana a través de herramientas diversas. Incluye: convencer a la institución pública de que ceda el bien inmueble; convencer a la promotora de las obras que se iban a realizar en el solar donde estaba situado el edificio para que permita trabajar en el lugar; convencer a una aseguradora para que confíe en los estudios de seguridad y control de obra propuestos, y convencer a la Universidad de Granada para que ponga en valor esta experiencia cultural y social sostenible que supone la autogestión de unos recursos muertos y residuales por parte de una juventud creativa y reivindicativa. Esta acción de desmontar-montar evidencia el enorme compromiso social que une a los participantes y los lleva a solucionar colectivamente la implantación y construcción del nuevo espacio, evaluado en el curso ‘Del seguro de responsabilidad civil al tornillo autorroscante’. Incluye también el primer correo electrónico de Antonio Collados al arquitecto, material extraído del desmontaje del edificio de la Diputación por veinticinco personas en ocho días, y la colaboración posterior de más de cien amigos para la materialización del proyecto, que se ubicará —con derecho adquirido, naturalmente— en suelo público de la Universidad de Granada”¹.

212

Proponemos realizar un proyecto colectivo de aula, pensar entre todas qué espacio estimularía los aprendizajes que nos interesan. Podrían ser gestos mínimos, como señalar un lugar que ya existe, acotándolo o nombrándolo, o más aparatosos, como el ejemplo de la Universidad de Granada. Lo interesante sería explicar cómo se plantearía su construcción en común desde el momento de su definición hasta el de su realización, pasando por los materiales, las herramientas... Todo desde la riqueza y la complejidad del grupo. Los parámetros mínimos para comenzar serían:

- Escasez de recursos
- Atención a la materialidad, a su condición objetual y de artefacto y a la de las herramientas para su implementación
- Atención a la situación en el espacio
- Máxima potenciación de lo colectivo

---

1 <http://www.recetasurbanas.net/index1.php?idioma=ESP&REF=3&ID=0019>

EXERCISE: A COLLECTIVE PROJECT FOR A WORKSHOP CLASSROOM

In this case, we start by sharing a particular experience.

“A teacher/architect strips down a building belonging to the Granada Council, before it was demolished, to build a self-run space with the collaboration of the Open Classroom Association (*Asociación Aula Abierta*; AAABIERTA), a group which was formed in November 2004 during gatherings for debates and work sessions. It was made up of a fluctuating group of students from Fine Arts, Architecture and other disciplines, and they set out the need to claim a physical and mental space for working and reflecting on urban issues, using a range of different strategies. It included: convincing the public institution to hand over the property; convincing the building’s developers about the works which were going to be carried out on the site; convincing an insurance company to trust their safety assessments and quality control of the proposed renovation work; and convincing the University of Granada to get behind this sustainable cultural and social experience, which implies the self-organised management of defunct and residual resources by these creative and determined young people. This act of pulling down/building up demonstrates the huge social commitment shared by the participants, which drives them to resolve, collectively, the implementation and construction of the new space, as shown in the course ‘From public liability insurance to self-tapping screws’. It also includes the first email from Antonio Collados to the architect, material salvaged during the dismantling of the Council building by twenty-five people in eight days, and the subsequent collaboration of over a hundred of their friends to make the project a reality. It would be placed —with the vested right, of course— within the public land of the University of Granada”¹.

213

We propose a collective classroom project, in order to think about, together, what space would stimulate the kind of learning that we are interested in. They could be small gestures, like pointing out a place which already exists, resetting its boundaries or giving it a name, or something more ambitious, like the example from the University of Granada. The most interesting aspect is for them to explain how they propose this collective construction process, from its very definition all the way to its completion, bearing in mind materials, tools...while taking advantage of the diversity and complexity of the group. To begin, they should at least consider:

- The lack of resources
- Awareness of materiality, to its condition as an object and artefact, as well as the tools used in its implementation
- Awareness of the space’s location
- How to maximise the potential of working collectively

---

1 <http://www.recetasurbanas.net/index1.php?idioma=ESP&REF=3&ID=0019>

MATERIALES

La propuesta de materiales para empezar a compartir es la siguiente:

LA COLONIA, ver la explicación del caso en pp. 192

Richard Sennett, Juntos. *Rituales, placeres y políticas de cooperación*. Traducción M. A. Galmarini, Barcelona: Anagrama, 2012

http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/juntos_pp.pdf

VV.AA., *Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto. Itinerarios, útiles y estrategias*. Antonio Collados y Javier Rodrigo (eds.). Granada: Diputación Provincial de Granada, 2015

<http://transductores.net/properties/transductores-3/>

VV.AA., *Después de todo... algunas preguntas en torno a la formación y el ejercicio de las artes visuales en Granada*. Antonio Collados (ed.). Granada: Ciengramos, 2015.

<http://ciengramos.com/despues-de-todo/>

READING MATERIAL

We propose the following reading material in order to start sharing these ideas:

LA COLONIA, see the explanation of the case study on pp. 192

Richard Sennett, Together, *The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation*. New Haven: Yale University Press, 2012

http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/juntos_pp.pdf

VV.AA., *Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto. Itinerarios, útiles y estrategias*. Antonio Collados y Javier Rodrigo (eds.). Granada: Diputación Provincial de Granada, 2015

<http://transductores.net/properties/transductores-3/>

VV.AA., *Después de todo... algunas preguntas en torno a la formación y el ejercicio de las artes visuales en Granada*. Antonio Collados (ed.). Granada: Ciengramos, 2015

<http://ciengramos.com/despues-de-todo/>

AO
Año Cero
Cómo crear una campaña de publicidad desde cero y no morir en el intento.

PRISMA
¿Estudiando lo ignora? ventana de contacto

AO
Cómo crear una campaña de publicidad desde cero y no morir en el intento.

BESIC

TALLER DE FOTOGRAFÍA CON CONCHA PEREZ
A 10 y 17 de febrero
de 10 a 12:00 h.

REHABILITACIÓN DE JARDINES Y PARQUES HISTÓRICOS

PROFESSIONAL UPDATE
Una nueva generación de experimentados fotógrafos.

BESIC

DAME DE EOMER

Handwritten scribbles and faint text on the wall.

VIDA SOCIAL
SOCIAL LIFE

PORTFOLIOS

UN PROFESOR DE VISITA

Fechas: 16/5/2011 y 29/11/2011

Coordinación: Maribel López

Invitados: Francesc Ruiz e Ignasi Aballí

Programa: Año 0 2011

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 4 (<http://eprints.ucm.es/34648/>) y 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>)

CONVOCATORIA DE VISIONADO DE PORTFOLIOS

Fechas: 12,13 y 14/3/2013

Coordinación: Tania Pardo y Sergio Rubira

Invitados: Mariano Mayer, Pedro Maisterra, Antonio Ballester Moreno, Virginia Torrente, Guillermo Espinosa, Lucía Casani, Javier Díaz Guardiola, Pilar Castellano

Programa: Corto Circuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 18 (<http://eprints.ucm.es/34668/>)

La participación de estudiantes de Bellas Artes en convocatorias, que ahora es habitual, tiene una corta historia. Durante mucho tiempo parecía un territorio que sólo se podía explorar una vez terminada la carrera. Sin embargo, no poseer las herramientas necesarias frena el acceso a iniciativas que pueden completar su educación y/o facilitar su inserción en medios profesionales. Una de estas herramientas es el dossier o portfolio de artista.

Desde Extensión coordinamos diversas actividades que implicaban su preparación y presentación. Por una parte, el visionado

A VISITING TEACHER

Dates: 16/5/2011 and 29/11/2011

Coordination: Maribel López

Guests: Francesc Ruiz and Ignasi Aballí

Programme: *Año 0* 2011

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletters no. 4 (<http://eprints.ucm.es/34648/>) and 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>)

OPEN CALL FOR PORTFOLIO VIEWINGS

Dates: 12,13 and 14/3/2013

Coordination: Tania Pardo and Sergio Rubira

Guests: Mariano Mayer, Pedro Maisterra, Antonio Ballester Moreno, Virginia Torrente, Guillermo Espinosa, Lucía Casani, Javier Díaz Guardiola, Pilar Castellano

Programme: *Corto Circuitos* 2013

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 18 (<http://eprints.ucm.es/34668/>)

Although fine arts students are now used to taking part in open calls for submissions, it hasn't always been that way. For a long time it was like an unchartered territory which could only be explored after graduation. However, not having the right tools can prevent you from participating in certain initiatives which might round off your education and/or make it easier to access the professional circuits. One of these tools is the dossier, or the artist's portfolio.

In *Extensión* we ran a range of activities which required the preparation and presentation of these tools. Part of this was

con galeristas, críticos, artistas y comisarios. Aquí el enriquecimiento era mutuo porque quienes los revisaban degustaban lo último que se estaba cocinando. Por otra, una serie de encuentros, que llamamos *Un profesor de visita*, en los que los portfolios se presentaban y discutían sólo con artistas. El punto de partida en este caso era una serie de preguntas que quizás en otros contextos podrían no tener sentido: ¿Identifican los estudiantes de Bellas Artes a sus profesores como artistas? ¿Qué se gana invitando a artistas de fuera como profesores ocasionales? ¿Cómo optimizar el encuentro? La opción que se ensayó reunía, en grupos pequeños que favorecían la cercanía, a artistas de distintas generaciones y trayectorias con estudiantes que deseaban acercarse a ellos. Los primeros elegían a los segundos, que se presentaban a través de dossiers de su trabajo. En cualquier caso, la valoración externa siempre proporciona otros puntos de vista.

219

El entrenamiento a través de convocatorias de visionado de portfolios, la otra modalidad que hemos apuntado más arriba, es más específico. Se trataba de escenificar en la propia Facultad estrategias que normalmente se producen fuera de ella, a través de convocatorias periódicas, buscando que los dispositivos de presentación del trabajo de los estudiantes fuesen reales para evitar los habituales simulacros que propicia la academia.

the portfolio viewings with gallery owners, critics, artists and curators. It was a rewarding experience for all, because those who looked over the portfolios got a taste of some fresh new work. Another part was a series of meetings we called *A Visiting Teacher*, in which the portfolios were only presented to and discussed with artists. The starting point in this case was a series of questions which might not make much sense in other contexts. Do Fine Arts students consider their teachers as artists? What are the advantages of bringing in artists from outside the faculty as occasional teachers? How can we make the most of these meetings? The option we went for brought together artists from different generations and career paths, and students who wanted to find out more about them, all in small groups to help build rapport. The former selected the latter, who had presented dossiers of their work. In any case, external evaluations always give other perspectives.

Learning via open calls for portfolio viewings, the other method we mention above, is more specific. The idea was to encourage certain strategies which are normally used outside the faculty, by means of recurring open calls, which would try to ensure that the students' presentations of their work were real, thus avoiding the simulations that the faculty tends to favour.

Alumnos esperando la performance, Acción!Mad 11. *Students waiting for the performance, Acción!Mad 11. 2011*

INSTITUCIÓN

Jesús Carrillo, profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid y cuando escribió este texto Jefe del Departamento de Programas Públicos del Museo Reina Sofía

En una declinación imprevista el término “institución” ha recuperado en los últimos tiempos un sentido performático largamente perdido: “institución” como acto fundacional por el cual se instituye algo previamente inexistente y como inicio de un proceso de construcción social. Este es un significado drásticamente diferente al que estábamos acostumbrados tanto aquellos que estábamos instalados detrás de sus venerables muros en un tiempo detenido, como los que sólo pugnaban por demolerlos como si no hubiera un mañana.

Esta “institución” marca una separación, un antes y un después, otorgándonos un protagonismo, una agencia a la que no estábamos habituados y para el que no nos habían preparado y nos devuelve la responsabilidad sobre la construcción de nuestro espacio social y político.

Ciertamente, este sentido no florece en campo abierto, sino entre los escombros de un modelo en ruinas, siendo muy difícil de distinguir de otras hierbas menos benéficas como pueden ser los ideales identitarios, los integrismos o los neofascismos, que medran en las mismas condiciones. Dicha dificultad y confusión justifica que muchos bien pensantes opten por un atrincheramiento en los cuarteles de invierno y que muchos aprovechados apelen al inmovilismo social atizando el miedo de la masa a lo desconocido.

Para que este sentido institucional no se quede en una sensación pasajera, en una fiebre primaveral, es preciso evitar diagnósticos maximalistas que tienden a cerrar en sus profecías autocumplidas las posibilidades de una emergencia imprevista, así como reconocer su existencia real y concreta en los múltiples modos de hacer y de vivir en común que continuamente se están articulando a nuestro alrededor, en coexistencia e hibridación con las formas institucionales heredadas.

INSTITUTION

Jesús Carrillo is Professor of History of Contemporary Art in the Universidad Autónoma de Madrid, and when he wrote this text he was also the head of the Reina Sofia Museum's Department for Public Programmes

An unexpected declension of the term “institution” has recently given rise to a long-lost, performative sense of the word: “institution” as in a founding act, where something which did not previously exist is “instituted” or established, marking the beginning of a process of social construction. This meaning is drastically different to the one we were otherwise familiar with, both for those of us who had spent considerable time working within these places' venerable walls, and for those who just wanted to knock them down, like there were no tomorrow.

This “institution” marks a separation, a before and after, allowing us to take a more active role, an agency which we were not used to and for which we had not been prepared. It gives us back the responsibility of building our social and political space.

Of course, this meaning of the word does not flower out in the open, but rather amid the rubble of a model in ruins. Its shoots can be difficult to distinguish from the harmful spreading weeds of identity ideals, fundamentalism or neo-fascism, which prosper in these same conditions. This difficulty and confusion justifies why the self-righteous opt to barricade themselves in their winter quarters, and why many opportunists fight any semblance of social change, stirring up the masses' fear of the unknown.

To make sure that this meaning of the institutional is more than just a fleeting sensation, a kind of spring fever, it is crucial to avoid the kind of maximalist conclusions with their self-fulfilling prophecies which tend to deny any chance of such previously unforeseen trends emerging. Also, it is key to recognise its real and tangible existence in the multiple ways of doing and living together which are continually being constructed around us, in coexisting and forming hybrids with the inherited institutional forms.

UNIVERSIDAD EN TRÁNSITO UNIVERSITY IN TRANSIT

Fechas: 2012 y 2013

Coordinación: DentroFuera (Tono Areán y Julio Jara), con la colaboración de José María Parreño, Isabel Manteca, Irene Araus y Simona Cheli

Participantes: Marta Aguilar Moreno, José María Parreño, Mónica Cerrada Macías, Mercedes Replinger, Pilar Montero

Invitados: Pedro G. Romero, Pedro José Cabrera y Tomás Guido, Eusebio Javier Gómez, Antonio Rodríguez, Carlos Martínez, Juan Carlos Fernández, Julio Omar García, Asociación Apurva (Carlos Rodríguez, Laura Tejero)

Programa: Sin Créditos 2012 y CortoCircuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 12 (<http://eprints.ucm.es/34661/>), nº 13 (<http://eprints.ucm.es/34663/>) y nº 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>); <https://vimeo.com/65134346>

De la mano de *DentroFuera*, un colectivo implicado en lo artístico-social, llegó a la Facultad un grupo de personas *sin techo* residentes en la casa de acogida madrileña de la Fundación San Martín de Porres. La iniciativa se planteó como un proyecto puente que fomentase su encuentro con un mundo muy alejado de ellos a simple vista: el de los profesores y estudiantes de Bellas Artes UCM. Teniendo en cuenta la resistencia de los docentes a integrarse en actividades extra curriculares, la participación fue elevada, aunque se intentó, sin éxito, que se incorporasen también universitarios de otras Facultades.

Dates: 2012 and 2013

Coordination: DentroFuera (Tono Areán and Julio Jara), with the collaboration of José María Parreño, Isabel Manteca, Irene Araus and Simona Cheli

Participants: Marta Aguilar Moreno, José María Parreño, Mónica Cerrada Macías, Mercedes Replinger, Pilar Montero

Guests: Pedro G. Romero, Pedro José Cabrera and Tomás Guido, Eusebio Javier Gómez, Antonio Rodríguez, Carlos Martínez, Juan Carlos Fernández, Julio Omar García, Asociación Apurva (Carlos Rodríguez, Laura Tejero)

Programme: *Sin Créditos* 2012 and *CortoCircuitos* 2013

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletters no.12 (<http://eprints.ucm.es/34661/>), 13 (<http://eprints.ucm.es/34663/>) and 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>).

Through contact with *DentroFuera*, a collective investigating artistic/social themes, we were joined at the faculty by a group of homeless people, residents of the shelter run by the San Martín de Porres Foundation in Madrid. The initiative was intended as a bridge-building project, so those in the shelter could get to know a world seemingly light years away from them: the world of the teachers and students in the UCM Fine Arts Faculty. Bearing in mind how reluctant the teachers were to get involved in extracurricular activities, this time many did in fact get on board. And we tried, albeit unsuccessfully, to involve other faculties too.

Los invitados elegían las asignaturas después de haber asistido a las clases de presentación de las materias. Hacían lo que no pueden hacer los estudiantes habituales, que o no eligen profesores, porque están sometidos a la tiranía de un horario en el que es difícil hacer combinaciones con libertad, o eligen a ciegas. Uno de ellos propuso asistir a dos grupos distintos de la misma materia, impartidos por docentes que también eran distintos, “para comparar”. Propuestas insólitas como esta señalaron posibles direcciones de un aprendizaje emancipado. Hubo un tiempo en que las carreras universitarias en España podían hacerse “por libre”.

225

Se ensayó una mediación y hubo universitarios que participaron en la recepción de los “nuevos”. Otros alumnos oficiales, de la mano de sus profesores, participaron en talleres en la Residencia. Las intervenciones de artistas y agentes invitados a la Facultad que se programaron en paralelo para propiciar el encuentro entre los de dentro y los de fuera son desiguales, y las acciones de visualización del material generado no tuvieron mucho impacto más allá de los implicados. El balance de este proyecto de confluencia, que aspiraba a una toma de conciencia con respecto a las capacidades individuales y colectivas que pueden contribuir a la transformación de diferentes realidades sociales, tiene algo de agri dulce. El retorno que recibieron los alumnos oyentes fue satisfactorio; la actividad duró lo que tenía que durar y la caducidad del proyecto no es extraña en su medio. El de la institución fue más complejo y requeriría un análisis que invitamos a realizar desde estas páginas.

Our new guests chose their subjects after attending introductory classes. They did something which would have been impossible for our regular students, who either don't get to choose their teachers, because they're subject to the tyranny of a timetable which prevents them from combining subjects freely, or who simply have to choose blindly. One of our guests wanted to attend two different classes on the same subject, given by two different teachers, in order “to compare” them. More unusual requests like this showed what an emancipated educational system might look like. There was a time when university degrees in Spain could be completed far more “freely”.

There were student mediators to help the process along, and some took part in receiving the “new ones”. Other official students, via their teachers, took part in the *Residencia* workshops. The interventions of artists and other agents invited to the faculty, organised to foster links between people inside and outside the institution, were pretty erratic, and the subsequent dissemination of the visual material didn't have much impact beyond those who participated. Looking back on this project, designed both to bring people together and raise awareness of the individual and collective abilities which might help transform certain social realities, the results were somewhat bittersweet. Our visiting students did get something out of it; the project lasted as long as it could, and the fact that it didn't continue is not particularly surprising given the circumstances. What the institution got out of it is a more complex question, and it would require an analysis which we hope this book will instigate.

Resultados del Taller en torno al espacio cultural.
Results of the workshop on the cultural space. 2012

EDUCACIÓN

Dora García es artista, licenciada por la Universidad de Salamanca, y profesora en HEAD Ginebra y en la Academia Nacional de Arte de Oslo

La tradición judía —la tradición judía según lo que yo leí en la biblioteca judía de Vilnius— consideraba el trabajo de profesor como el más importante de la sociedad. En ella, los profesores disfrutaban del más alto prestigio social porque no hay oficio más importante que transmitir el entusiasmo por el conocimiento —la civilización y la cultura dependen de ello. La religión del Libro enseñaba además, antes que a leer, a amar los libros y recomendaba colocar unos cuantos en las cunas, para que de su contacto físico, de su tacto, se desprendiese para siempre el amor a la lectura— que era inseparable del aprendizaje de cualquier tipo. Muy lejos estamos en este país desdichado de esa tradición. Los profesores carecen de prestigio social en una cultura estúpida que ensalza lo práctico y lo eficaz cerrando los ojos a una evidente falta de eficacia y de práctica. Se piden siempre resultados inmediatos, ninguneando en todos los ámbitos —educación, práctica artística— el trabajo de investigación continuado, libre, crítico, y a largo término. La cultura de la inauguración constante y la foto permanente lo inunda todo.

Esta mañana, durante un mini-taller que hice para un mini —pero estupendo— grupo de estudiantes, me sorprendió que en un taller convocado conjuntamente por la Complutense, la Autónoma, y el Museo Reina Sofía, no apareciese en ningún momento ningún representante del museo, lo que daba al taller un extraño aire clandestino, pidiendo que nos abrieran las salas o que nos dejaran salir de las mismas. En esas estábamos cuando mis participantes me comentaron una vez más el triste estado de la universidad. Desanimados, me decían que el entusiasmo, las ganas de aprender y enseñar, el conocimiento de la materia, las redes de contactos internacionales, lejos de contar para conseguir un trabajo más estable dentro de la universidad, eran castigados por la institución. Se diría que acarreamos una estructura feudal que sólo premia el vasallaje y creo que ya desde hace décadas es necesaria una regeneración absoluta en todos los ámbitos y, en lo que me toca, en el ámbito de la cultura y la educación. Una regeneración en que tanto los museos como las universidades sean proyectos comunes al servicio de lo común, críticos, rebeldes, curiosos, del lado de los artistas y los profesores, abiertos a lo nuevo y a lo extraño.

EDUCATION

Dora Garcia is an artist, a Fine Arts graduate of the University of Salamanca, and a teacher at HEAD Geneva and at the Oslo National Academy of the Arts

The Jewish tradition —the Jewish tradition according to what I read in the Jewish library in Vilnius— considered the teaching profession to be the most important in society. Teachers enjoy the highest social prestige because there is no job more important than transmitting enthusiasm for knowledge —civilisation and culture depend on it. Furthermore, the People of the Book taught the young to love books, even before teaching them to read, and they recommended placing several in their cots, so that this physical contact, this touch, would pass on an eternal love for reading— inseparable from learning, of all kinds. In this godforsaken country, that tradition seems somewhat alien. Here, teachers lack social prestige in a stupid culture which extols the practical and the effective, while turning a blind eye on the clear lack of effectiveness and practice. Instant results are demanded, thus overlooking in all areas —in education, in artistic practice— the benefits of continued, free and critical research work, realised over extended periods of time. We're drowning in this culture of constant gallery openings and non-stop photos.

229

This morning, during a mini-workshop that I ran for a mini —but excellent— group of students, I was surprised to see that in a workshop organised together by the Complutense, the Autónoma and the Reina Sofía Museum, nobody representing the museum came along. In turn, this gave the workshop a clandestine kind of feel, with us having to ask to be let in and out of the rooms. This is when my participants started to tell me, once again, about the sad state of the university. Disheartened, they told me how being enthusiastic, being keen to both learn and teach, having knowledge of the material and having contacts in other countries, did by no means help towards getting a more stable job within the university, and in fact were being penalised by the institution. It could be said that we're clinging onto a feudal system which only rewards vassalage, and I think a complete regeneration in all areas is long overdue, including my own area of culture and education. A regeneration in which both museums and universities are projects common to all, and which are critical, rebellious, curious, which side with the artists and teachers, and which are open to the new and the strange.

Presentando a los visitantes su exposición, Entreacto. *Presenting their exhibition to the visitors, entreacto.* 2014

ENTREACTO

ENTREACTO 2013

Fecha: 20/5/2013

Coordinación: Emilia García Romeu

Galerías: Louis 21, Maisterra Valbuena, NoguerasBlanchard, García Galería, Espacio Mínimo, Moisés Pérez de Albéniz, Fúcares y Esta es una plaza.

Participantes: Yes, El Banquete, Mariana Leyva, Miguel Marina, Jorge Anguita, Javier Cruz, Javier Chozas, Esther Gatón, Alejandro Sánchez Garrido, Alessia Pederzoli, Olalla Gómez, Víctor Santamarina y Marina Turmo.

Programa: CortoCircuitos 2013

Enlaces: Fanzine Ext.17 (<http://eprints.ucm.es/32506/>); <http://entreacto.es/>; <https://vimeo.com/67636409>; <https://vimeo.com/66176732>

ENTREACTO 2014

Fecha: 19/5/2014

Coordinación: Emilia García Romeu

Galerías: Bacos, Louis 21, Fúcares, Liebre, Moisés Pérez de Albéniz, Galería García, Espacio Mínimo, Marta Cervera, NoguerasBlanchard, Maisterra Valbuena, Alegría

Participantes: Isabel Álvarez, Pablo García de Durango, Elisa González, Amaya Hernández, Garazi Icaza, José María Ledrado, Julia Llerena, Federico Miró, Rafael Munárriz, Nina Paszkowski, Leticia Villa

Programa: CoOperaciones 2014

Enlaces: Fanzine Ext. 29 (<http://eprints.ucm.es/32677/>); <http://entreacto.es/>

A partir de una idea ingeniosa que actualizaba prácticas transgresoras y estrategias descabelladas protagonizadas por artistas de las vanguardias históricas y de otras épocas,

ENTREACTO 2013

Date: 20/5/2013

Coordination: Emilia García Romeu

Galleries: Louis 21, Maisterra Valbuena, NoguerasBlanchard, García Galería, Espacio Mínimo, Moisés Pérez de Albéniz, Fúcares and *Esta es una plaza*.

Participants: Yes, El Banquete, Mariana Leyva, Miguel Marina, Jorge Anguita, Javier Cruz, Javier Chozas, Esther Gatón, Alejandro Sánchez Garrido, Alessia Pederzoli, Olalla Gómez, Víctor Santamarina and Marina Turmo.

Programme: *CortoCircuitos* 2013

Links: Fanzine Ext.17 (<http://eprints.ucm.es/32506/>); <http://entreacto.es/>; <https://vimeo.com/67636409>; <https://vimeo.com/66176732>

ENTREACTO 2014

Date: 19/5/2014

Coordination: Emilia García Romeu

Galleries: Bacos, Louis 21, Fúcares, Liebre, Moisés Pérez de Albéniz, Galería García, Espacio Mínimo, Marta Cervera, NoguerasBlanchard, Maisterra Valbuena, Alegría

Participants: Isabel Álvarez, Pablo García de Durango, Elisa González, Amaya Hernández, Garazi Icaza, José María Ledrado, Julia Llerena, Federico Miró, Rafael Munárriz, Nina Paszkowski, Leticia Villa

Programme: *CoOperaciones* 2014

Links: Fanzine Ext. 29 (<http://eprints.ucm.es/32677/>); <http://entreacto.es/>

From an ingenious idea which called to mind the transgressive practices and the hare-brained schemes of the avant-garde and other such periods, *Entreacto* brought

Entreacto propició un encuentro entre dos ámbitos, el de la universidad y el de las galerías de arte, que, a pesar de que se miran con recelo y prejuicios, en gran medida por ocupar tradicionalmente esferas diferentes, no merecen seguir alejados entre sí.

Se trataba de aprovechar la concentración de galerías de la madrileña calle Dr. Fourquet y alrededores para que expusiesen, durante una tarde del tiempo que mediaba entre el desmontaje de una de sus exposiciones habituales y el montaje de la siguiente, estudiantes de Bellas Artes UCM.

El impacto de la experiencia en la formación del alumnado fue intenso y extenso. El punto de partida era una convocatoria abierta a la que se presentaban proyectos que optimizasen las estrictas condiciones

two disparate worlds together: the university and the galleries. Although they might look at each other with suspicion and prejudice, mostly because they've traditionally occupied different spheres of practice, there's no real reason for them to continue being so far apart.

It was all about taking advantage of the multiple galleries on Dr. Fourquet St. and the surrounding area, there in central Madrid, so that students from the UCM Fine Arts Faculty could exhibit their work. They would have one evening to do so, making use of the time between the taking down of the galleries' normal exhibitions and the setting up of the next ones.

It was a long and steep learning curve for all of the participating students. The starting

temporales de la propuesta —un día para montaje, exposición y desmontaje— y que estuviesen orientadas a espacios concretos. Los estudiantes se familiarizaban con las dinámicas y contenidos de las galerías y los galeristas se acercaban a la Facultad para exponerse a sus dudas e inquietudes.

Las exposiciones se elegían en dos fases: una preselección más numerosa de la comisaría del proyecto y una selección final a través de un jurado compuesto por galeristas, docentes y representantes de los patrocinadores. Esta última se celebraba en la Facultad, y al ser pública, abierta a estudiantes, profesores y todo aquel que se quisiera acercar, suponía una nueva ocasión de compartir conocimientos. En pocos proyectos pedagógicos se trabajaba tanto con la realidad: la generosidad de los implicados permitía aprovechar al máximo las condiciones preestablecidas con mínimos recursos. El proceso requería negociación y cintura, y se resolvían conflictos en muchos frentes. Al final, el carácter festivo de la acción, que tenía mucho de acontecimiento, resolvía la tensión en un estallido fugaz de optimismo y vitalidad.

point was an open call, looking for projects which would fit the strict time constraints —one day for setting up, exhibiting and taking it all down again— and which had a specific gallery in mind. The students got to know the dynamics and contents of the galleries, and the gallery owners came to the faculty to try and allay any doubts or concerns.

The exhibitions were chosen in two phases: a longlist was put forward by the project curator, followed by a final selection by a jury made up of gallery owners, teachers, and representatives from the sponsoring bodies. This second phase was held in the faculty, and because it was public, open to students, teachers and anybody else who might want to attend, it was a new occasion for sharing knowledge. In very few educational projects do we work so closely to reality: the generosity of all those involved meant that the participants truly made the most of the pre-established conditions, with minimal resources. The process required negotiation and flexibility, and many different kinds of conflicts were resolved. In the end, the celebratory feel of the day, and that it felt like a real event, helped diffuse all tensions in a great outburst of optimism and vitality.

EXPOSICIÓN

Chus Martínez, directora del Instituto de Arte de la *Academy of Art and Design* de Basilea

Si el mundo visto desde el paradigma de la Modernidad es eminentemente “expositivo”, el mundo que está por venir es fundamentalmente “metabólico”. En un mundo en el que la producción es el principio central de la economía, presentar aquello que se hace resulta también central. Exponer, es decir, incitar a la presencia sincrónica entre sujeto y objeto es el método para conocer aquello que no es humano, para ordenar materiales y objetos y ofrecerlos a la mente y al ojo para su comprensión. El paso siguiente, en mi opinión, ya ha llegado. Se trata de un nuevo mundo en el que las diferencias entre el afuera y el adentro no está tan definidas, donde la meta es no tanto determinar en el espectador una conciencia de lo “hecho”, por la industria o por el arte, sino eliminar esa barrera. Exposición en el futuro significará no tanto presentación como el hecho de quedar expuesto. Esa circunstancia marcará nuestro futuro, nuestra capacidad de ser otro, de ser máquina, de ser materia, de ser una conciencia que no es exclusivamente humana y, al tiempo, más humana que nunca.

¿Qué es lo metabólico?

Esa nueva forma de vínculo, fundamental para este siglo que aún está empezando, es lo que yo llamo “Era Metabólica”. Aficionados como somos a la territorialidad temporal, tras la Modernidad acontece este nuevo tiempo. Muchos pequeños eventos lo anuncian. Se trata de una nueva forma de fusión entre nosotros y el mundo que demandará, también, nuevas formas de mostrar, de relacionar cosas, seres vivos y máquinas e ideas. Estamos frente a una nueva inocencia estético-epistemológica cuya misión es convencernos de que debemos empezar a educarnos, ya no en el ejercicio crítico, sino en la abundancia propositiva de ideas y mundos. Eso es el ahora del mañana.

EXHIBITION

Chus Martínez is the director of the *Art Institute* at the *Academy of Art and Design* in Basel

If the world, as seen from the Modernist paradigm, is eminently geared towards “exhibition”, then the world of the future is fundamentally “metabolic”. In a world in which production is the driving force of the economy, presenting what is made is also important. To exhibit, that is, to bring about the simultaneous presence of subject and object, is the method used for getting to know all that is not human, to put materials and objects in order and offer them to others’ minds and eyes for their consideration. The next step, in my opinion, has already arrived. It is all about a new world in which the difference between exterior and interior is not so marked, where the objective is not so much to establish, in the spectator, an awareness of what is “made”, in industry or in art, but rather to break down that barrier. In the future, “exhibition” will not refer to presentation, but rather the state of being exposed. That circumstance will mark our future, our ability to be different, to be a machine, to be material, to be a conscience which is not exclusively human, and, at the same time, more human than ever.

What is metabolic?

That new form of connecting, crucial for this century still in its early days, is what I call the “Metabolic Age”. Keen as we are to mark the territories of time, after Modernity comes this new era. Many small events herald its arrival. It is about a new kind of fusion between us and a world which will also insist on new ways of showing, of relating things, living beings and machines and ideas. We are facing a new aesthetic-epistemological innocence whose mission is to convince us that we must educate ourselves, no longer in critical exercises, but rather in the abundance of innovating ideas and worlds. That’s the right now of tomorrow.

EN RED CON LA UCM

NETWORKING WITH

THE UCM

Enlaces:

Cómo transformarse en radio en algunos minutos: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>)

Diálogos arte-ciencia. Taller para la creación de proyectos en torno al agua: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>)

Salón de verano, catálogo: http://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10520/SalondeVerano_digital.pdf

<http://www.intransit.es/noticias/>

La Facultad de Bellas Artes forma parte de la Universidad Complutense de Madrid, una macroinstitución universitaria que tiene a su vez vicerrectores responsables de diversas áreas, entre ellas la cultura. No existe una tradición de diálogo articulado entre los vicedecanatos y el rectorado y tampoco es frecuente el intercambio entre Facultades. Una de las potencialidades de pertenecer a una universidad tan grande y diversa debería ser la reciprocidad, el cambalache, pero las vías para lograr que esto suceda todavía están por explorar. En ninguna de nuestras reuniones con los responsables supimos hacer que se diera el trasvase para que la Complutense asumiera que el proyecto de Extensión era suyo, que había un “nosotras”.

Links:

Becoming radio in a few short steps: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>)

Art-Science Dialogues. Workshop for creating projects about water: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>)

Salón de verano catalogue: http://bellasartes.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10520/SalondeVerano_digital.pdf

<http://www.intransit.es/noticias/>

The Fine Arts Faculty forms part of the Complutense University of Madrid, a huge university institution which, in turn, has vice-chancellors in charge of diverse areas, including culture. There has never been much dialogue between the vice-deanships and the vice-chancellors, and nor is there much communication among the faculties themselves. One of the possible advantages to belonging to such a large university ought to be reciprocity, swapping and sharing, but the ways of doing this are yet to be explored. In the meetings with those in charge we tried, but failed, to make the Complutense see that the *Extensión* project was theirs too, that we were “all in this together”.

Pero sí hubo muchos intentos, y algunos para recordar. Por ejemplo, el que nos propuso Anna Raimundo en colaboración con *Off Limits*, un taller de creación radiofónica en torno al autorretrato sonoro, un espacio de promoción, reflexión y escucha crítica sobre radio contemporánea y, al mismo tiempo, un momento de experimentación y práctica artística a partir de la especificidad de su lenguaje. Para esta actividad encontramos aliados en la Facultad de Ciencias de la Información. Es posible, entonces.

Intransit es una plataforma creada por el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la UCM que apuesta por establecer pautas profesionales de trabajo entre la comunidad artística universitaria y los agentes culturales que operan en cada sector. En nuestras instalaciones comenzaron a darse algunos procesos de selección de artistas emergentes; nos hicimos eco de sus convocatorias... y poco más. Somos una sede.

Nuestro último intento, sin contar la Oficina de la Igualdad o los *Diálogos Arte-ciencia* que coordinamos de la mano de Esther Moñivas, fue el proyecto desarrollado en colaboración con la Junta de Distrito de Moncloa y la Casa de Velázquez, *Salón de Verano*. Una exposición comisariada por Tania Pardo, acompañada de revisiones de portfolios y una beca de creación-residencia en la Casa de Velázquez. Fue un bonito patio de vecinas y se celebró en mayo de 2014, justo antes de que saliésemos de *Extensión*.

But there were indeed many attempts, some of them pretty memorable. For example, Anna Raimundo's proposal, in collaboration with *Off Limits*: it was a radio creation workshop based on self-portraits of sound, a space for promoting, reflecting on and listening to contemporary radio and, at the same time, a moment for experimentation and artistic practice using the specific terms of the field. For this activity, we did find allies in the Information Sciences Faculty. It can be done, then.

Intransit is a platform created by the UCM's Vice-Chancellor of Culture and Sport, which aims to set professional working standards between the university artistic community and the cultural agents of each sector. There on our premises, selection processes for emerging artists were beginning to appear, we spread news of their open calls... and little else. We are but a head office.

Our last attempt, without mentioning the *Office for Equality* or the *Art-Science Dialogues* which we coordinated along with Esther Moñivas, was the *Salón de Verano*, a project run in conjunction with the Moncloa Council and the Casa de Velázquez. It featured an exhibition curated by Tania Pardo, accompanied by portfolio viewings and a creation/residence grant for the Casa de Velázquez. It was a thoroughly enjoyable neighbourhood party, and it was held in May 2014, just before we left *Extensión*.

ARTICHECTS

25/11/2011

Margarita García Martínez, artista y diseñadora, estudiante de máster en Bellas Artes UCM en 2011
Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

El miércoles 16 de noviembre en la sala de exposiciones de la Facultad tuvo lugar *Artichects*, una conversación sobre arte y arquitectura y sobre la posibilidad de trabajar en colaboración entre estas dos disciplinas.

La escultora Esther Pizarro nos mostró su proyecto para la fachada del Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida en donde trabajó conjuntamente con los arquitectos Nieto y Sobejano. Esther realizó un relieve en hormigón que representa la trama cartográfica de ciertos fragmentos de la ciudad. Fue interesante ver cómo Nieto y Sobejano entendían la necesidad de contar con el apoyo de una artista en la construcción de su edificio y cómo, a su vez, Esther ponía su creación plástica en función de una obra arquitectónica de carácter utilitario.

Por otra parte, el arquitecto Uriel Fogué nos mostró el trabajo realizado por su agencia de arquitectura, la cual trasciende la construcción misma de edificios. En su oficina se realizan proyectos de investigación, de filosofía y de docencia e, incluso, se hace una publicación que reflexiona sobre temas de arquitectura. Uriel nos mostró muchos de los proyectos que ha hecho para clientes artistas o instituciones vinculadas al mundo del arte. Por ejemplo, el proyecto *Star Warehouse*, desarrollado en colaboración con la artista Alicia Framis, una casa en el espacio donde no hay gravedad, no hay un arriba ni

ARTICHECTS

25/11/2011

Margarita García Martínez, artist and designer, Master's student at UCM Fine Arts Faculty, 2011
Originally published on the *Extensión Universitaria* blog

On Wednesday 16th November, *Artichects* was held in the faculty's exhibition hall. It was a conversation on art and architecture, and about the possible collaborative work between these two disciplines.

The sculptor Esther Pizarro showed us her project for the façade of the Exhibition and Congress Palace in Mérida, where she worked in conjunction with the architects Nieto and Sobejano. Esther made a wall relief in concrete, which represents certain fragments of the city in maps. It was interesting to see how Nieto and Sobejano understood the need to have the support of an artist when constructing their building and, in turn, Esther carried out her sculptural work to cater to this utilitarian work of architecture.

After this, the architect Uriel Fogué showed us some work by his architecture agency, a group which aims to transcend just the construction of buildings. In his office they work on research, philosophy and teaching projects, and they even put together a publication which reflects on relevant topics in architecture. Uriel showed us many of the projects they've done for clients who are artists or who are linked to the world of art in some way. For example, there is the project *Star Warehouse*, developed in collaboration with the artist Alicia Framis, which is a house in outer space with no gravity, no up or down, no coat hangers, nor any tables to

un abajo, no hay perchas, ni mesas donde poner los objetos y donde se puede tomar la siesta gravitando por toda la casa. Proyecto que, aunque no puede construirse, hace posible la reflexión sobre el hecho de habitar el espacio.

243

A partir de la presentación de estos trabajos surgió la pregunta de si estos proyectos eran realmente colaborativos; pues si bien, en el caso de Uriel Fogué parecía haber una evidente retroalimentación entre el artista y el arquitecto, el proyecto de Esther Pizarro parecía más un ejemplo de cómo un arquitecto comisiona a un artista para que diseñe el revestimiento de un edificio. La pregunta quedó abierta y las posibles respuestas sugieren otras preguntas. ¿Hasta dónde, en el caso de Fogué, el artista es un cliente más con unas necesidades específicas como las que puede tener cualquiera que manda hacer su casa a un arquitecto? O, en el caso de Pizarro, ¿qué nivel de diálogo y negociación se entabla realmente entre artista y arquitecto en la realización de una fachada para un edificio ya previamente diseñado por el arquitecto?

Mas allá de estos cuestionamientos, es interesante pensar en este tipo de proyectos interdisciplinarios y cómo las artes plásticas y la arquitectura son prácticas que tienen unos bordes cada vez menos definidos, que se pisan los talones y que se retroalimentan constantemente. Disciplinas que han permanecido aisladas durante siglos, pero que en ocasiones parecen acercarse, tener preguntas similares y donde las herramientas de unos y otros pueden potenciarse cuando se trabaja conjuntamente.

put things down but where you can have an afternoon nap floating around the house. A project which, though impossible to build, is thought-provoking in terms of how we inhabit spaces.

Following these presentations, the issue came up of whether these projects really were collaborative. Although in Uriel Fogué's project there seemed to be clear and direct feedback between the artist and the architect, Esther Pizarro's project seemed more like an example of an architect commissioning an artist to design the outer surface of a building. The issue couldn't be resolved perfectly, and the possible answers led to other questions. To what extent, in the case of Fogué, is the artist just another client with specific demands, like those of anyone who commissions an architect to build their house? Or, in the case of Pizarro, how much dialogue and negotiation really goes on between the artist and the architect when working on the façade of a building already designed by the architect?

Beyond these considerations, it is interesting to think about this kind of interdisciplinary projects, and how art and architecture are disciplines divided by ever more blurry lines, stepping on each other's toes and feeding back into each other constantly. They have been separated for centuries, but they sometimes appear to come closer together, with their similar range of concerns. They can really bring out the best in each other if and when they join forces.

POPULAR

Amador Fernández-Savater va y viene entre la acción política y el pensamiento crítico; es co-editor de *Acuarela Libros* y corresponsable del blog “*Interferencias*” en eldiario.es.

En un texto muy hermoso el filósofo italiano Giorgio Agamben explica la naturaleza de lo sagrado. ¿En qué consiste? Sagrado es el ámbito donde la religión transfiere cosas o lugares, animales o personas, *sustrayéndolas al uso común*. Esto es, a la experimentación, la participación, el contacto, las operaciones básicas del *habitar*.

Lo sagrado es por tanto una esfera separada, una reserva exclusiva, un espacio extra-territorial, como decimos hoy de un consulado, un embajador o una base militar: terrenos, personas o propiedades blindadas, intocables, inmunes. Sujetas a liturgias y rituales altamente codificados, a normas y umbrales estrechamente regulados, reglamentados, vigilados.

Contra lo que pudiera pensarse, la gracia de la genealogía que traza Agamben es su utilidad y pertinencia para pensar el presente. Porque *vivimos aún tiempos religiosos, aunque secularizados*. Lo religioso-político se manifiesta hoy en todas aquellas operaciones que instituyen espacios de puros signos, abstraídos de los afectos y las intensidades del uso, la experimentación, el contacto.

“Museo” es la figura (y el ejemplo) que propone Agamben para nombrar y mostrar esas esferas separadas donde quedan confinadas y acotadas las fuerzas del mundo. No tanto un espacio o un lugar determinado, como la exhibición de una imposibilidad de uso.

“Museo” puede ser efectivamente un museo (donde se almacena “todo aquello que en el pasado fue percibido como verdadero y decisivo, y ya no lo es”), pero también la Universidad como reserva congelada de saberes, o la política distanciada de las formas de vida, o la ciudad domesticada por la que viajan los turistas, etc. En un “Museo” nunca habita el *pueblo*, sino la *población*: la audiencia de los espectadores, el rebaño de los turistas, el conjunto de los votantes o la masa de los estudiantes, puestos siempre en relación con signos-hologramas que exigen un respeto beato, un silencio obediente, una interpretación desvitalizada. El “Museo” pone a distancia y en eso consiste todo lo que podría afectarnos.

Pero siempre es posible la *profanación*. Siguiendo con Agamben, profanar es la acción que *restituye los saberes, las cosas, los lugares y las palabras al uso común* (la experimentación, la participación, el habitar). Es la operación contraria a consagrar o sacrificar o museificar (sustraer, separar, desafectar).

Una operación doble, podemos pensar. Por un lado, un tipo de contacto o contagio que desencanta (o, más bien, *desembruja*): interrumpe la liturgia y el ritual que instala la

POPULAR

Amador Fernández-Savater flits between political action and critical thinking. He is the co-editor of *Acuarela Libros* and co-writer of the *Interferencias* blog on eldiario.es.

In a beautiful piece of writing, the Italian philosopher Giorgio Agamben explains the nature of the sacred. What does it consist of? Sacred is when religion transfers things or places, animals or people, by *extracting them from common use*. That is, away from experimentation, participation, contact, the basic operations of *inhabiting*.

The sacred is therefore a separate sphere, an exclusive reserve, an extra-territorial space, as today we might consider a consulate, an ambassador or a military base: terrain, people or property which are bulletproof, untouchable, immune. They are subject to highly codified liturgies and rituals, to rules and thresholds which are rigorously controlled, regulated, and monitored.

Perhaps surprisingly, the most cunning aspect of Agamben's line of thought is how useful and pertinent it is for thinking about the present. For *we still live in religious times, although secularised*. The religious-political element can be seen today in all those operations which establish places out of pure signs, abstracted from the affects and intensities of use, experimentation, and contact.

245

The "Museum" is the figure (and the example) proposed by Agamben to name and show those separate spheres where the world's forces are confined and fenced in. Not so much a space or a particular place, but rather an exhibition on the impossibility of use.

"Museum" can indeed be a museum (where they store "all that which, in the past, was seen as true and decisive, but no longer is"), but it can also be also the university as a frozen reserve of knowledge, or politics removed from ways of living, or the domesticated city which the tourists travel around, etc. The "Museum" is not a place for *people*, but rather for *populations*: the audience of spectators, the flock of tourists, the combination of voters or the mass of students, always placed in relation with signs/holograms which demand holy respect, an obedient silence, a lifeless interpretation.

The "Museum" keeps us away, as is expected, from everything which might affect us. But *desecration* is always possible. Continuing with Agamben, desecration is the action of *returning knowledge, things, places and words to common use* (experimenting, participating, inhabiting). It is the opposite of consecration or sanctification or museification (subtracting, separating, disaffecting).

A two-pronged operation, we can say. On the one hand, a kind of contact or contagion which disenchant (or rather, *breaks the spell*): it interrupts the liturgy and ritual which maintain distance, it transgresses the rules and thresholds which absence

distancia, transgrede la norma y el umbral que reproduce la ausencia. Voz que desarticula un monólogo de poder, mano que toca lo que no se podía tocar, okupación de un espacio vacío, fulguración del pensamiento allí donde sólo debía darse transmisión de saber, burla y guasa que agujerean las membranas protectoras de lo sagrado y hacen vulnerable lo invulnerable, etc. Pueblo es lo que interrumpe.

Por otro lado, profanar consiste en *inventar nuevos usos de manera colectiva*. Poblando y habitando los lugares desafectados por el “Museo”, experimentando y transformando el material que resulta de la profanación, restableciendo (una y otra vez) la continuidad entre los signos y las formas de vida, inventando instituciones autónomas donde todo esto puede tener lugar y transmitirse sin congelarse (nuevos ateneos obreros o populares, etc.). Inventar usos significa abrir nuevas posibilidades de existencia: otros modos de ver y hacer, de pensar y sentir.

Interrumpir. Hacernos presentes. Y conseguir que dure. ¿Tres operaciones contemporáneas de *lo popular*?

Este texto reflexiona a partir de, se inspira y se apoya en:

“Elogio de la profanación”, Giorgio Agamben, *Profanaciones*, Adriana Hidalgo 2005. (<http://www.medicinayarte.com/img/agamben-giorgio-profanaciones1.pdf>)

“La poesía no es real/ mayo de 015”, entrada en el blog de María Salgado (20-5-15): <http://globorapido.blogspot.fi/2015/09/la-poesia-no-es-real-mayo-de-015.html>

248

Culture de masse ou culture populaire?, Christopher Lasch (traducción del ensayo “Mass culture reconsidered”), Climats, 2001. (<http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/01/culture-de-masse-ou-culture-populaire-christopher-lasch/culture-de-masse-ou-culture-populaire-christopher-lasch.pdf>)

Economía libidinal, Jean-François Lyotard, FCE, 1990. (<https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/06/32335564-economia-libidinal-jean-francois-lyotard.pdf>)

La fête est finie..., sin mención de autor ni edición, “libro-sabotaje contra la ofensiva estética Lille 2004-capital-europea-de-la-cultura”: <http://lafeteestfinie.free.fr/VF.htm>. Uno de los textos, “El bello infierno” ha sido traducido en *Llamamiento y otros fogonazos*, también sin mención de autor, editorial Acuarela 2009.

reproduces. A voice which shatters a monologue of power, a hand which touches what mustn't be touched, the squatting of empty spaces, the sparking of thought in places where knowledge is only to be transmitted, mockery and humour; all of these make holes in the protective membranes of the sacred and make the invulnerable vulnerable again, etc. People are compelled to interrupt.

On the other hand, desecration consists of inventing, collectively, new uses. Populating and inhabiting the places unaffected by the "Museum", experiencing and transforming the material that results from desecration, re-establishing (once and again) the continuity between signs and ways of living, inventing autonomous institutions where all of this can take place and be transmitted without stalling (new workers' or people's *ateneos*¹, etc.). Inventing uses means opening new possibilities of existing: other ways of seeing and doing, thinking and feeling.

To interrupt. To make ourselves heard. And to make it last. Three contemporary operations of *popular*, of the people?

This text reflects on, is inspired by and is based on:

"Elogio de la profanación", Giorgio Agamben, *Profanaciones*, Adriana Hidalgo 2005. (<http://www.medicinayarte.com/img/agamben-giorgio-profanaciones1.pdf>)

249

"La poesía no es real/ mayo de 015", blog entry by María Salgado (20-5-15): <http://globorapido.blogspot.fi/2015/09/la-poesia-no-es-real-mayo-de-015.html>

Culture de masse ou culture populaire?, Christopher Lasch (translation of the essay "Mass culture reconsidered"), Climats, 2001. (<http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/01/culture-de-masse-ou-culture-populaire-christopher-lasch/culture-de-masse-ou-culture-populaire-christopher-lasch.pdf>)

Economía libidinal, Jean-François Lyotard, FCE, 1990. (<https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/06/3233564-economia-libidinal-jean-francois-lyotard.pdf>)

La fête est finie..., author and publication details unknown, "libro-sabotaje contra la ofensiva estética Lille 2004-capital-europea-de-la-cultura": <http://lafeteestfinie.free.fr/VF.htm>. One of the texts, "El bello infierno" has been translated as *Llamamiento y otros fogonazos*, again by an unknown author, published by Acuarela, 2009.

---

1 The "ateneos" are cultural institutions, found throughout Spain, and historically they have been important and influential centres for knowledge and the arts.

INSTITUCIÓN SOMOS INSTITUTION, WE ARE

MATADERO MADRID

Carne Fresca

Fechas: Mayo-junio 2011

Exposición: Mónica de la Encina, Juanjo López Cediel, María Andres, Esther Gatón, Daniel Bazaco, Joaquín Álvarez, Manuel María López, María Pérez Pujazón, Elenigmadelafruta, Alejandro Simón, Marco Godoy, Alejandro Sánchez Garrido y Clotilde Bandera

Jurado: Pablo Berástegui, El Ranchito (Iván López Munuera, Nerea Calvillo, Luisa Fuentes Guaza), Gema Melgar, Javier Laporta, Vicente Todolí y Horacio Fernández

Programa: Año 0 2011

Enlaces: Fanzine Ext.01 (<http://eprints.ucm.es/32437/>)

Aumentar un lugar. Space for social interaction

Fecha: Taller: 16/12/2011 y 13/1/2012. Presentación: 15-19/2/2012

Coordinación: Carlos Fernández Pello, Rosario Hurtado (El Último Grito, junto a Roberto Feo) y Gabriel Klasmer

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: <https://vimeo.com/38224755>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletines nº 8 (<http://eprints.ucm.es/34657/>) y nº 9 (<http://eprints.ucm.es/34658/>)

En torno a la exposición *Iceberg*

Fecha: octubre/diciembre 2012

Coordinación: Bernardo Sopolana, Ignacio Chávarri, Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: <http://entornoaiceberg.tumblr.com/>, Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

MATADERO MADRID

Fresh Meat

Dates: May-June 2011

Exhibition: Mónica de la Encina, Juanjo López Cediel, María Andres, Esther Gatón, Daniel Bazaco, Joaquín Álvarez, Manuel María López, María Pérez Pujazón, Elenigmadelafruta, Alejandro Simón, Marco Godoy, Alejandro Sánchez Garrido and Clotilde Bandera

Jury: Pablo Berástegui, El Ranchito (Iván López Munuera, Nerea Calvillo, Luisa Fuentes Guaza), Gema Melgar, Javier Laporta, Vicente Todolí and Horacio Fernández

Programme: Año 0 2011

Links: Fanzine Ext.01 (<http://eprints.ucm.es/32437/>)

Enlarging a space. Space for social interaction

Date: Workshop: 16/12/2011 and 13/1/2012.

Presentation: 15-19/2/2012

Coordination: Carlos Fernández Pello, Rosario Hurtado (El Último Grito, with Roberto Feo) and Gabriel Klasmer

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: <https://vimeo.com/38224755>, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletters no. 8 (<http://eprints.ucm.es/34657/>) and 9 (<http://eprints.ucm.es/34658/>)

All about the exhibition: *Iceberg*

Date: October/December 2012

Coordination: Bernardo Sopolana, Ignacio Chávarri, Miguel Ángel Rego and Alessia Pederzoli

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: <http://entornoaiceberg.tumblr.com/>, *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

En torno a la exposición *Arqueológica*

Fecha: octubre-enero 2012

Coordinación: Virginia Torrente, Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: <http://anarchaeologyvolunteers.tumblr.com/> Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

CA2M

Into the Groove

Fecha: 7/11/12

Coordinación: Julián Cruz y Marian Garrido

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Be My Babe. Playlists activistas

Fecha: 30/11/12

Coordinación: Julián Cruz y Marian Garrido

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Taller mediación

Fecha: 21/11/2012

Coordinación: Pablo Martínez

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

TABACALERA

BBA vs. Tabacalera

Fecha: sábados 2012

Coordinación: Gloria G. Durán, Pablo García de Durango, Lucía Sánchez, Esther Gatón, Alejandro Otero, Alejandro Simón, Alexander Ríos, Andrea Díaz, Isabel Soler, Julia Moreno, Santiago Mejía, Lucía Merlo...

Programa: Acciones Complementarias 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

<https://www.flickr.com/photos/bellasartsvstabacalera/>, <http://bellasartsvstabacalera.blogspot.com.es/>

MNCARS

Pedagogías críticas de la imagen. Zona de investigación abierta Subtramas

Fechas: 11 y 12 enero 2013

All about the exhibition: *Arqueológica*

Date: October-January 2012

Coordination: Virginia Torrente, Miguel Ángel Rego and Alessia Pederzoli

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: <http://anarchaeologyvolunteers.tumblr.com/> *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no.15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

CA2M

Into the Groove (y)

Date: 7/11/12

Coordination: Julián Cruz and Marian Garrido

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no.15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Be My Babe: Activist Playlists

Date: 30/11/12

Coordination: Julián Cruz and Marian Garrido

Programme: *Sin Créditos* 2012

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Workshop on mediation

Date: 21/11/2012

Coordination: Pablo Martínez

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

TABACALERA

Fine Arts vs. Tabacalera

Date: Saturdays, 2012

Coordination: Gloria G. Durán, Pablo García de Durango, Lucía Sánchez, Esther Gatón, Alejandro Otero, Alejandro Simón, Alexander Ríos, Andrea Díaz, Isabel Soler, Julia Moreno, Santiago Mejía, Lucía Merlo...

Programme: *Acciones Complementarias* 2012

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletter no.11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

<https://www.flickr.com/photos/bellasartsvstabacalera/>, <http://bellasartsvstabacalera.blogspot.com.es/>

MNCARS

Critical Pedagogies of the Image: Subtramas Open Investigation Area

Dates: 11th and 12th January 2013

AVISO

LOS PLATOS COMBINADOS
"NO LLEVAN POSTRE" Y
EL MENU LLEVA **"UN
POSTRE SOLO"**

Coordinación: Colectivo *Subtramas* (Diego del Pozo, Montse Romani, Virginia Villaplana)

Programa: Corto Circuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>)

Desde el principio queríamos que la Facultad participase del afuera. Confiábamos en su capacidad propositiva, sobre todo en la de los estudiantes, y queríamos contribuir a su visibilidad pública. No pensábamos únicamente en darnos a ver en el mercado, sino en desarrollar propuestas que impulsasen debates sobre la educación artística y la universidad. Sentíamos que la Facultad de Bellas Artes no participaba en la escena institucional desde el lugar que se merecía. La posición de la academia es ambigua: poderosa y periférica a la vez. ¿Cuál es, por ejemplo, su papel en relación con el museo?

253 Fuimos aprendiendo sobre la marcha y nos dejamos muchas posibilidades, pero también valoramos positivamente lo que conseguimos. Nuestro paso por Extensión coincidió con un debate sobre lo institucional que nos tocaba y que estaba muy presente en nuestras conversaciones. ¿Cómo reconciliarnos con las instituciones a las que pertenecemos y trabajar en su crecimiento? ¿Cómo equilibrar nuestro malestar con muchos de sus contenidos y de sus hábitos con la defensa que necesitan, para que lo público sea lo nuestro?

Matadero fue la primera institución madrileña que se acercó. Con Pablo Berástegui establecimos una colaboración que se inició con *Carne Fresca*, un proyecto de visibilización de propuestas de creación de estudiantes de último curso y de debate en torno a ellas. Se enmarcó en el contexto de *El Ranchito*, que en ese momento también

Coordination: Subtramas collective (Diego del Pozo, Montse Romani, Virginia Villaplana)

Programme: *Corto Circuitos* 2013

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no.20 (<http://eprints.ucm.es/34670/>)

From the outset, we wanted the faculty to join in with projects outside its own walls. We had faith in its proactive qualities, in particular those of the students, and we wanted to help it gain further visibility. We weren't just thinking about how to get seen in the market, but rather how to develop proposals that would spark debates on artistic education and the university. We felt that the Fine Arts Faculty was not taking its rightful place in the institutional scene. The position of academia is ambiguous: it is both powerful and on the periphery. What is its role, for example, in relation to the museum's position?

We were learning as we went, and we missed many chances, yet still we value what we did achieve. Our time in *Extensión* coincided with a debate on the institution itself, an issue which concerned us directly, and which almost always came up in our conversations. How can we improve our relationships with the institutions to which we belong, and how can we help them grow? How can we strike a balance between our disagreeing with many of their features and habits while offering them the support they so need, so that the public institutions can be open to all?

The Matadero was the first institution in Madrid which came forward. Together with Pablo Berástegui, we set up a collaboration which started with *Carne Fresca* ("Fresh Meat"), a scheme to give greater visibility to creative proposals by final-year students,

estaba en proceso de definición. Uno de sus fundadores, Iván López Munuera, colaboraba con el primer grupo de trabajo que se instaló en La Trasera, *Las Faranduleras*.

En esta actividad nos empezamos a entrenar en la preparación de convocatorias públicas, completamente abiertas. La selección se hacía a través de jurados externos, un gesto sin precedentes en nuestra Facultad que eliminaba el paternalismo —por no decir, en algunos casos, el favoritismo— de los docentes, que hasta entonces eran los que elegían. En *Carne Fresca* Matadero y Bellas Artes lanzamos la convocatoria conjuntamente; nosotras a través de nuestras recién estrenadas webs y redes. Fue la primera ocasión en la que pudimos valorar su importancia.

Los estudiantes se podían presentar individualmente o en colectivo y eso también nos gustaba. Lo hacían a través de dossieres, y con ello incidíamos en esos saberes que, desde muchas y distintas iniciativas, también había que apoyar. La exposición que formaba parte del proyecto se desplegó en formatos que huían de la obra terminada. Abríamos así un debate necesario en la educación artística en torno a la descripción y la definición de lo que producen las alumnas. ¿Son artistas o estudiantes de Bellas Artes? ¿Qué implica nombrarlas de una u otra manera?

Matadero fue muy generoso con sus espacios. La Facultad de Bellas Artes UCM se incorporó al *Espacio Frágil* en el que el festival *Acción!MAD* escenificaba las propuestas en las que colaboraba con instituciones docentes. Y *Aumentar un lugar*, la primera y única actividad que coordinamos con una escuela extranjera —el Royal College de Londres— se desplegó en la Nave 15, poco

and debate the issues that arise. It was placed within the context of *El Ranchito*, which at that time was still finding its feet. One of its founders, Iván López Munuera, collaborated with the first working group that set up shop in *La Trasera*, i.e. *Las Faranduleras*.

In this activity we began to learn about how public open calls are put together, open to absolutely everybody. External juries carried out the selection process, a gesture previously unforeseen in our faculty, which got rid of paternalism —if not, in some cases, favouritism— by the teachers, who were, up to that point, those who made the selections. In *Carne Fresca*, the Matadero and the Fine Arts Faculty launched the open call together, and we used our brand new website and social media accounts to do so. This was when we first realised how important they are.

We also liked the fact that students could present proposals either individually or in groups. They had to send in dossiers, and in doing so we stressed the importance of that kind of knowledge which, for many different initiatives, had to be strengthened. The exhibition which formed part of the project was staged using formats with no obligation for the work to be finished. In that way, we opened up a much-needed debate within artistic education on the description and definition of what the students produce. Are they artists or Fine Arts students? What are the implications of calling them one or the other?

The Matadero was very generous in sharing its spaces. The UCM Fine Arts Faculty joined the *Espacio Frágil* (“Fragile Space”) in which the *Acción!Mad* festival staged

antes de que se convirtiese en un lugar abandonado.

A partir del curso 2012/2013 avanzamos un paso más en nuestra política de relaciones con las dos instituciones con las que teníamos más vínculos, Matadero y el CA2M.

Decidimos contar con estudiantes (Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli en el primer caso y Julián Cruz y Marian Garrido en el segundo) que actuasen como mediadores de una manera estable. Además de las colaboraciones habituales (encuentros con artistas de las exposiciones que programaban, cooperación en los montajes, etc.) empezamos a generar proyectos comunes. Con ello pensábamos que la Facultad podría progresar en el aprendizaje de la mediación “fuera de programa”.

255

Desde Extensión seguíamos con mucho interés la programación del CA2M. Concretamente, nos sentimos identificados con el Departamento de Educación y Actividades Públicas y, directa e indirectamente, participamos en muchas de las actividades, desde las más lúdicas, como las *Picnic Sessions*, hasta las más sesudas, como las *Jornadas de estudio de la imagen*. Nada más arrancar, vimos cómo la exposición *Antes que todo* (que se inauguró el 18/9/2010), reunía a muchos artistas que habían pasado por la Facultad de Bellas Artes UCM. Nos parecía bueno reunirnos con ellos, porque estábamos convencidas de que a los estudiantes les interesaba conectar con personas que se habían formado en el mismo sitio. Este tipo de reuniones se planteó en más ocasiones: con la exposición *Iceberg*, en Matadero (que compartimos con becarios y residentes de nuestros vecinos de la Casa de Velázquez), con *Estación Experimental*, o con *Pop*

its proposals in collaboration with educational institutions. And *Aumentar un lugar* (“Enlarging a space”), the first and only activity which we coordinated with a foreign university—the Royal College of Art in London—took place in the *Nave 15* warehouse, just before it was abandoned.

From the year 2012/2013 onwards we made further inroads in our relationships with the two institutions we were most closely linked to, i.e. the Matadero and the CA2M. We asked students to help us out (firstly Miguel Ángel Rego and Alessia Pederzoli, and later Julián Cruz and Marian Garrido), and they acted as our regular mediators. As well as the usual collaborations (meetings with the artists whose exhibitions they helped organise, cooperation in setting them up, etc.) we started to generate projects in common. In this regard we thought the faculty could make progress in learning by means of “extracurricular” programmes.

In *Extensión* we followed, with great interest, the CA2M’s programme of events. We particularly identified with their Department of Education and Public Activities, and we participated in many of their activities, both directly and indirectly, from the more playful ones, like the *Picnic Sessions*, to the more intellectual, like the *Sessions on the Study of Images*. Just as we were starting up, we saw how the exhibition *Antes que todo* (“First of all”, opened 18/9/2010) brought together many artists who had studied in the UCM Fine Arts Faculty. We thought it was a good idea to meet up with them, because we were convinced that the students would be interested in making contact with people who had studied in the same place. This kind of meeting was proposed on other occasions:

Politics (estas dos últimas en el CA2M). Con el tiempo fuimos pensando en la rentabilidad de los encuentros y evaluamos el papel que desempeñaban los formatos. Algunas experiencias fallidas nos hicieron ver que las mesas redondas no funcionaban cuando los invitados eran muchos, improvisaban y solo tenían ocasión de hablar unos minutos. Una de las propuestas alternativas más interesantes surgió a propósito de *Pop Politics*. Los mediadores (“coordinadores de redes” fue el nombre que adoptaron), el comisario y los responsables del CA2M programaron *Into The Groove* (Y) y *Be My Babe. Playlists activistas*. En el primer encuentro (entre el comisario Iván López Munuera y Ferrán Barenblit, el director del centro) no sólo se quería indagar en detalles del comisariado, sino debatir en torno a la música, el arte contemporáneo y la política con interlocutores que trabajaban sobre los mismos conceptos. En el segundo los artistas de la exposición acudieron a la Facultad para charlar distendidamente sobre su obra y ejercer de selectores con *playlists* de canciones que les inspiraban o estaban relacionadas con su trabajo. La mediación con Matadero en torno a *Iceberg* y *Arqueológica* generó dos archivos sobre las experiencias en formato audiovisual en los que, más allá del registro de inauguraciones, visitas guiadas o encuentros con artistas y comisarios, reunía materiales adicionales generados ex profeso como entrevistas críticas, documentación de los procesos, etc. Un último ejemplo en este sentido fue la actividad coordinada por Pablo Martínez, responsable del Departamento de Educación del CA2M y profesor de Historia del Arte en la Facultad, para la dinamización de jóvenes que trabajaban en el centro en el contexto de La Colonia que estaba funcionando en la Facultad.

with the *Iceberg* exhibition in the Matadero (which we shared with the grantholders and resident artists from our neighbours in the Casa de Velázquez), with *Estación Experimental* (“Experimental Station”), or with *Pop Politics* (these last two in the CA2M). Over time, we got thinking about how useful these gatherings were, and we reflected on the role played by the formats themselves. Some of our failed experiences showed us that round table discussions did not work when there many guest speakers, when they were improvising and when they only had the chance to speak for a few minutes. One of the more interesting alternative proposals came about via *Pop Politics*. The mediators (or “network coordinators”, as they came to be called), the curator and those in charge of the CA2M scheduled *Into The Groove (y)* and *Be My Babe: Activist Playlists*. In the first get-together (with the curator Iván López Munuera and Ferrán Barenblit, director of the centre), the attendees weren’t only keen to find out more about curating, but also they debated issues of music, contemporary art and politics with people who work in those areas. In the second event, the exhibition’s artists came to the faculty to speak in a more relaxed setting about their work, and they put together playlists of songs which had inspired them or which were related to their work. Our collaboration with Matadero in organising *Iceberg* and *Arqueológica* resulted in two audiovisual archives on the experiences we had. In these archives, more than just registering the opening events, guided tours or meetings with artists and curators, they gathered additional material purposefully generated as critical interviews, documenting the processes, etc. One final example in this regard was the activity coordinated by Pablo Martínez, head of the CA2M’s

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también fue una referencia fundamental para nosotras desde la estructura de su página web (“pensamiento y debate”, “artes en vivo”, etc., que *hackeamos* descaradamente) a la creación de una comunidad extensiva del museo, impulsada por Jesús Carrillo como responsable de actividades y programas culturales. La colaboración con ellos también lo fue con el colectivo *Subtramas*. En el seminario *Pedagogías críticas de la imagen* abordaron un tipo de prácticas con poca presencia en la universidad: el de aquellas creaciones audiovisuales que ensayan metodologías y procesos de naturaleza colaborativa que conllevan que quienes participan se apropien progresivamente de los medios y saberes de la producción.

Al desarrollarse a caballo entre el Reina Sofía y la Facultad, La Trasera aprovechó la acción legitimadora del museo, ganando terreno dentro del mundo artístico. Nosotros nos quedamos preguntándonos sobre la ecuación arte-educación-museo, planteando el trabajo educativo como una práctica autorreflexiva y crítica que abre las exposiciones a la discusión y al aprendizaje. Nos parecía que desde la autonomía de una universidad pública era necesario ejercer una educación performativa, desnormalizadora, antirracista y antisexista que respondiese a la complejidad del arte contemporáneo sin parar de molestar e interrumpir.

En este debate de la autonomía tan presente en lo institucional aprendimos mucho de las prácticas de un centro autogestionado como Tabacalera. La experiencia fue muy rica. Como botón de muestra traemos aquí dos ejemplos: el de la gestión de lo lúdico (las fiestas que celebraron los estudiantes de

Education Department, and History of Art teacher in the faculty, to give fresh impetus to the students who worked in the centre within the context of La Colonia which had been set up in the faculty.

The Reina Sofía Museum was a key reference for us, from the structure of their website (“thought and debate”, “live arts”, etc., ideas which we borrowed unashamedly), to the creation of a wider museum community, led by Jesús Carrillo as the person responsible for cultural activities and public programmes. Collaborating with Subtramas collective also meant collaborating with the museum. In the seminar *Critical Pedagogies of the Image*, they presented a kind of practice barely seen at university, i.e. audiovisual creations which try out different collaborative methods and processes, the idea being that those who participate gradually learn about the means and techniques of production.

Because this project was developed between these two places, i.e. the Reina Sofía and the faculty, it took advantage of the legitimising power of the museum, and it began to gain ground within the art world. We continued to ponder the art/education/museum equation, setting out educational work as a self-reflecting and critical practice which helps turn exhibitions into tools for discussion and learning. We believed, from the autonomous nature of a public university, that it was necessary for education to be performative, non-normalising, anti-racist and anti-sexist, and that it should reflect the complexity of contemporary art without being afraid to disturb or interrupt.

Within this debate on autonomy, highly topical in terms of our institutions, we

Bellas Artes que se integraron allí) y el del uso de los espacios y sus mobiliarios. Este último no es menor: las sillas plegables que daban versatilidad a La Trasera eran como las de Tabacalera. Queríamos que funcionasen en la universidad con las dinámicas con que funcionaban allí, en su despliegue, en su retirada, en su almacenamiento. En un momento determinado de nuestra colaboración, desde el centro autogestionado se nos pidió apoyo para mantener y reformular el vínculo que tenía con el Ministerio de Cultura. Fue una de las pocas ocasiones en las fuimos conscientes del poder de legitimación de la academia como institución.

learnt a great deal from the work methods of a self-run centre like the Tabacalera. It was a highly valuable experience. By way of example we share two examples here: how to manage fun events (i.e. the parties held by the Fine Arts students who integrated themselves there), and how to use spaces and the furniture therein. This last point is just as important: the foldaway chairs which made *La Trasera* far more versatile were just like the ones they had in the Tabacalera. We wanted them to have this same dynamic in the university as they had there; being folded up, being moved aside, being stored away. At one point in our collaboration, those from the self-run centre asked for our support in maintaining and reformulating the link they had with the Ministry of Culture. It was one of the few times in which we realised how much legitimising power the university has as an institution.

POPULAR

Carolina del Olmo, licenciada en Filosofía por la UCM, autora de *¿Dónde está mi tribu?*

Vivimos en un presente tremendamente elitista. Como ha señalado César Rendueles, nuestro principal problema político es que hemos pasado a compartir los valores y las aspiraciones de las élites. Aunque, por supuesto, no sus salarios: “en la cola del paro solo hay clase media / los cajeros de Ikea son de clase media”, cantaba Parallel Accelerat en “La clase obrera (dónde está, la, la, la)”.

Años antes de que lo nombraran director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier programó, con gran escándalo entre los aficionados, a Lou Reed en el festival de Salzburgo. En una entrevista se defendía diciendo que no había que confundir arte popular con arte populista: Bach o los Beatles pueden considerarse arte popular, decía, frente a los Tres Tenores, que eran puro populismo (*El País*, 17/05/1996). Si no queremos aprender lo que significa popular de boca de un director artístico de ópera, darle una oportunidad al denostado populismo puede ser un buen comienzo.

Por supuesto, esto no es una defensa de los Tres Tenores, un producto diseñado en el departamento de marketing de una discográfica. Pero lo cierto es que el desprecio por la clase obrera, por sus gustos y por la cultura popular que subyace tras la crítica al populismo resulta odioso. Es verdad que el mercado ha hecho mucho daño a la cultura popular, pero también se lo ha hecho a la cultura de las élites y de eso se habla mucho menos. De hecho, si hoy quedan resistencias culturales a las estrategias destructivas del mercado no están en la música de Schönberg como quería Adorno, sino en las prácticas culturales que sobreviven en barrios populares de todo el mundo, entretejidas con rutinas de apoyo mutuo propias de la vida cotidiana.

Para sortear el elitismo de la cultura no hace falta ser pobre, pero sí hace falta pararse a pensar cómo es que en los eventos culturales (tanto de élite como contraculturales) somos todos tan blancos y tan parecidos. Cómo es que las prácticas artísticas más comprometidas acaban funcionando como elementos de distinción de clase. No estaría mal que eso que en inglés se llama *accountability* forme parte de los modos de hacer del arte: rendir cuentas. Ser capaz de explicar a cualquiera lo que has hecho y por qué. Y no sólo de explicarlo, sino de conseguir que interese. Buscar la forma de hacer del público una reunión de expertos, como quería Benjamin, sigue siendo el camino. Pero no se trata de cultivar a la plebe, como en esas visitas de abre mucho los ojos y cierra la boca a las que se invita a escolares y jubilados para maquillar las cifras de visitantes de unos centros culturales que en su permanente decadencia contratan expertos en “creación de públicos”.

POPULAR

Carolina del Olmo is the author of *¿Dónde está mi tribu?* and she is a Philosophy graduate of the UCM

We live in tremendously elitist times. As César Rendueles has noted, our main political problem is that we now share the values and aspirations of the elite. Though, of course, not their salaries: “in the dole queue everyone’s middle class / the cashiers in Ikea are all middle class”, as sang Paral-lel Accelerat in “La clase obrera (dónde está, la, la, la)” (“The working class (where are they, la, la, la)”).

Years before Gerard Mortier was appointed artistic director of the Teatro Real, in a move which caused great scandal among music fans, he booked Lou Reed for the Salzburg Festival. He defended himself in an interview, saying that we shouldn’t confuse popular art with populist art: Bach or The Beatles can be considered popular art, he said, as opposed to the Three Tenors, which was sheer populism in action (*El País*, 17/5/1996). If we’d rather not hear a definition of “popular” as told by the artistic director of an opera house, a good place to start might be to give another chance to the much-reviled notion of populism.

Of course, this is by no means a defence of the Three Tenors, a product dreamed up in the marketing department of a record label. But contempt for the working class, for what they like and for popular culture, a contempt which lurks behind all criticism of populism, is undoubtedly odious. It is true that the market has done great harm to popular culture, but it has also harmed elite culture, and that isn’t discussed as much. In fact, if there remains any cultural resistance to the destructive forces of the market, they won’t be found in the music of Schönberg, as Adorno had wanted, but rather in the cultural practices which survive in the more working-class neighbourhoods around the world, all intertwined with the everyday routines of mutual support.

To move away from elitism in culture you don’t need to be poor, but you do need to stop and think why it is that in so many cultural events, both elite and countercultural, we’re all so white and so similar. How can it be that the most politically engaged artistic practices end up being elements for only one particular class of people. It wouldn’t be a bad idea if artists and their methods were more accountable for themselves: to be able to explain, to anybody, what you’ve done and why. And not just explaining it, but getting them intrigued. Trying to turn an audience into a gathering of experts, as Benjamin wanted it, is still the best way. But it’s not about trying to cultivate the plebs, like in those organised trips where it’s all open-your-eyes but shut-your-gob, where schoolchildren or retired people are invited along to help massage the attendance figures of certain cultural centres which, amid their constant decline, hire “audience development” experts.

Probablemente la cosa vaya más por no hacer sólo arte o cultura. Por conseguir que las prácticas artísticas o culturales germinen en entornos colectivos no especializados, es decir, en los que pasan otras cosas que no sean artísticas ni culturales y en los que suele funcionar el apoyo mutuo. El modelo no sería tanto el artista comprometido, sino el empotrado.

The issue might well be about doing more than just art or culture. To make sure that artistic or cultural practice can blossom in collective, non-specialised settings, that is, places where things other than artistic or cultural practices take place, and where mutual support usually works. The role model wouldn't necessarily be the committed artist, but rather the one who gets stuck in.

C A D A V E Z M

MENOS ARTE

Exposición EN. La universidad en tránsito. *EN exhibition. University in Transit.* 2012

LA TRASERA EN JUSTMAD 2013

LA TRASERA IN JUSTMAD 2013

Fechas: 14-17/2/2013

Programa: Corto Circuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM
Boletín nº 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

Dates: 14-17/2/2013

Programme: CortoCircuitos 2013

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM
newsletter no. 17 (<http://eprints.ucm.es/34667/>)

Durante la edición de 2013 La Trasera fue invitada por la feria de arte *JustMad*, que nos cedió un espacio de 20 metros cuadrados. Respondimos con una iniciativa que buscaba crear un espacio de discusión en torno a la producción artística. ¿Qué artistas están en la Feria? ¿Qué galerías? ¿Qué relación podemos establecer entre ambos colectivos? La ocupación suponía una oportunidad para fomentar el diálogo y la discusión entre los estudiantes, curadores, gestores, agentes culturales y artistas de Madrid presentes en *JustMad*. Mostrar el engranaje y los posibles nodos de trabajo común para sumar fuerzas y potenciales áreas de intercambio. Plantear cuestiones sobre la profesionalización, el papel de la educación y las prácticas artísticas contemporáneas. El fortalecer la posición y la importancia de una institución educativa y pública como la nuestra fue uno de los motores principales para aceptar la invitación. Durante esos días, los grupos de trabajo en residencia de La Trasera visibilizaron sus procesos de trabajo, con la importancia que tiene salir de la burbuja,

La Trasera was invited to take part in the 2013 edition of the *JustMad* art fair, and we were given a space of 20m². We put forward an initiative which we hoped would create a space for debating issues regarding artistic production. Which artists are in the fair? Which galleries? What links can we set up between both groups of people? Our occupation of the space was a chance to foster dialogue and debate between the students, curators, advisers, cultural agents and artists from Madrid who were present at *JustMad*. To show the inner mechanisms and potential lines of work in common, in order to join forces and discover possible areas of exchange. To raise questions about professionalisation, the role of education and contemporary art practice. Strengthening the position and importance of a public educational institution like ours was one of the main reasons we accepted the invitation. During those days, the work groups in residence at *La Trasera* put their work processes out on display, for all to see, considering how important it is to get out of the bubble, and they got to know new

conocieron nuevos interlocutores y escenarios. Por otro lado, churros mediante, gracias al patrocinio de *La Andaluza*, la merienda se constituyó en un nuevo punto de encuentro.

potential collaborators and settings. On the other hand, over a *churro* or two, thanks to our sponsors at *La Andaluza*, teatime became a new meeting point.

Stand de La Trasera en la feria de arte JustMad13. La Trasera's stand, at the *JustMad13* art fair. 2013

267

INSTITUCIÓN

Marco Godoy, artista, licenciado en Bellas Artes UCM

Entiendo la institución educativa como un ecosistema donde, a lo largo de un periodo, conviven personas con un mismo tipo de afinidades y con distinto grado de experiencia. Durante el tiempo compartido los participantes (alumnos) están dispuestos a negociar sus posiciones personales y cuestionarlas: el objetivo es que la experiencia transforme las definiciones con las que se relacionan con el presente, para que sus posiciones cambien cuando hayan terminado de formar parte de la institución.

La idiosincrasia con la que se define la institución ya está fijada antes de que lleguen los alumnos y se mantendrá después. Más que la idea de institución me preocupa el proceso por el que los contenidos pasan a institucionalizarse, cuándo adquieren el carácter que viene marcado por la institución, un carácter que pertenece a su estructura burocrática y de naturaleza estática.

No encuentro una palabra que describa un proceso inverso a institucionalizar.

¿Pueden los contenidos *desintitucionalizarse*? ¿Qué significaría si el paso por una institución desinstitucionalizara a las personas involucradas? ¿Podemos pensar una institución que no institucionalice? ¿Qué posibilidades hay para dar paso a alternativas a la institucionalización?, Que sea el contacto con las prácticas que ocurren fuera de la institución lo que contamine y pase a formar parte de la institución, construyendo así una experiencia colectiva.

Quizás no haga falta encontrar una palabra como *desintitucionalizar*, pero sí modificar las relaciones entre institución y sus participantes, para convertirla en un flujo en ambas direcciones que también se mueva desde los participantes hacia la institución. Un funcionamiento que aprenda del trabajo en redes para conseguir que los agentes que participan de manera temporal puedan *pertenecer* a la institución, ser parte de ella.

INSTITUTION

Marco Godoy, artist, graduate of UCM Fine Arts Faculty

I see the educational institution as an ecosystem where, over a given period of time, people with similar interests and varying degrees of experience live and work together. During this shared time, the participants (i.e. the students) are willing to negotiate their own personal views and question them: the aim is for experience to transform the very definitions with which these students relate to the present, so that their views are different when they eventually leave the institution.

The idiosyncrasy which defines the institution is already set by the time the students get there, and it remains so afterwards. More than the idea of institution, I am concerned by the process by which contents become institutionalised, when they acquire the same traits as the institution, coming from its bureaucratic structure and static nature.

I struggle to find a word which describes the inverse process to institutionalisation. Can contents be *deinstitutionalised*? What would it mean if joining an institution were to deinstitutionalise those involved? Could we possibly imagine an institution which does not institutionalise? How likely is it that we will see alternatives to institutionalisation? Contact with practices external to the institution could be more influential, going on to form part of the institution, thus creating a collective experience.

It is perhaps unnecessary to find a word like *deinstitutionalise*, but we do need to modify the relationships between the institutions and their participants, so that they flow in both directions, also moving from the participants towards the institution. What's needed is a working operation which draws on networks, so that those part-time participants can in fact *belong* to the institution, be a part of it.

AAIM – AGENTES ARTÍSTICOS INDEPENDIENTES DE MADRID

AAIM – INDEPENDENT ARTISTIC AGENTS OF MADRID

Cómo transformarse en radio en algunos minutos.
Un taller de creación radiofónica sobre el
autorretrato
Fechas: 9,10/2/2012
Coordinación: Anna Raimondo, Off Limits
Programa: Sin Créditos 2012
Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes
UCM Boletín nº 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>),
<https://vimeo.com/37104344>

Taller Antimuseo. Centro portátil de arte
contemporáneo
Fechas: noviembre/diciembre 2011
Coordinación: Tomás Ruíz-Rivas y María María Acha
Programa: Año 0 2011
Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM
Boletín nº 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>), <https://vimeo.com/33551525>

AcciónMAD! Performance y arte de acción EN Y
DESDE la Facultad de Bellas Artes
Fechas: cursos 2011, 2012, 2013,
Coordinación: AcciónMad! y Nieves Correa
Invitados: Michela Depetris, Isabel León, Joana
Mollà, Almudena Millán, Lorena Izquierdo, Virginia
Lagarza, Pol Parrhesia, Mónica Aranegui

Becoming radio in a few short steps: A radio
creation workshop on the self portrait
Dates: 9,10/2/2012
Coordination: Anna Raimondo, Off Limits
Programme: *Sin Créditos* 2012
Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM*
newsletter no. 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>),
<https://vimeo.com/37104344>

Antimuseum Workshop: Portable Centre for
Contemporary Art
Dates: November/December 2011
Coordination: Tomás Ruíz-Rivas and María María
Acha
Programme: *Año 0* 2011
Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM*
newsletter no. 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>),
<https://vimeo.com/33551525>

Acción!MAD Performance and action art IN AND
FROM the Fine Arts Faculty
Dates: 2011, 2012, 2013
Coordination: *AcciónMad!* and Nieves Correa
Guests: Michela Depetris, Isabel León, Joana Mollà,
Almudena Millán, Lorena Izquierdo, Virginia
Lagarza, Pol Parrhesia, Mónica Aranegui

Programa: Año 0 2011, Sin Créditos 2012, CortoCircuitos 2013, CoOperaciones 2014
Enlaces: Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), <https://vimeo.com/43245083>, <https://vimeo.com/32596049>, <https://vimeo.com/32591544>

Grandes inventos. La más bella. Taller de edición y gestión de revistas experimentales
Fechas: 11, 12, 13/12/2013 y febrero 2014
Coordinación: La más bella
Programa: CortoCircuitos 2013
Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

Taller "Agrupaciones de artistas en Madrid- Experiencias asociativas" I y II
Fechas: mayo 2012 y diciembre 2013
Coordinación: Hablar en Arte
Invitados: Proyecto Rampa, Espacio Menosuno, Mediodía Chica, Intercambiador, Noestudio, Fast Gallery, Sandwich Mixto, Taller Omnívoros, Estudio Beneficencia, AVAM, Hola Por qué, Studio Banana, Lapizteca, Casa Franca, Colectivo Gajos, Colectivo artístico Comba (juegos infantiles), Taller de artistas S/T, Colectivo Gremio, Espacio Naranja y Spain Fresh Space.
Programa: Sin Créditos 2012, CortoCircuitos 2013
Enlaces: Fanzine Ext. 13 (<http://eprints.ucm.es/32487/>), <https://vimeo.com/41815384>

Aplicación legal desplazada #3: F.I.E.S.
Fechas: noviembre 2011
Coordinación: Nurial Güell and Off Limits
Programa: Año 0 2011
Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>), <https://vimeo.com/35323058>

Puré analógico. Pura analogía, sin conservantes ni álgebra. Curso introductorio de electromecánica aplicada al arte
Fechas: 3,10,17/2 y 2/3 2012
Coordinación: Alfredo Morte, IN-SONORA
Programa: Sin Créditos 2012
Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM Boletín nº 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>)

Taller y concierto de ruido táctil
Fechas: 13,14,15/12/2012

Programme: Año 0 2011, Sin Créditos 2012, CortoCircuitos 2013, CoOperaciones 2014
Links: Fanzine Ext. 15 (<http://eprints.ucm.es/32502/>), <https://vimeo.com/43245083>, <https://vimeo.com/32596049>, <https://vimeo.com/32591544>

Great Inventions with La más bella. Workshop on how to publish and manage experimental magazines
Dates: 11, 12, 13/12/2013 and February 2014
Coordination: La más bella
Programme: CortoCircuitos 2013
Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM no. 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

Workshop: "Artist Group in Madrid - Experiences in association" I y II
Dates: May 2012 and December 2013
Coordination: Hablar en Arte
Guests: Proyecto Rampa, Espacio Menosuno, Mediodía Chica, Intercambiador, noestudio, Fast Gallery, Sandwich Mixto, Taller Omnívoros, Estudio Beneficencia, AVAM, Hola Por qué, Studio Banana, Lapizteca, Casa Franca, Colectivo Gajos, Comba art collective (children's games), S/T artists' workshop, Colectivo Gremio, Espacio Naranja and Spain Fresh Space.
Programme: Sin Créditos 2012, CortoCircuitos 2013
Links: Fanzine Ext. 13 (<http://eprints.ucm.es/32487/>), <https://vimeo.com/41815384>

Displaced Legal Application #3: F.I.E.S.
Dates: November 2011
Coordination: Nurial Güell and Off Limits
Programme: Año 0 2011
Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 7 (<http://eprints.ucm.es/34653/>), <https://vimeo.com/35323058>

Analogical Purée. Pure analogy, with no preservatives or algebra. An introductory course to electro-mechanics applied to art.
Dates: 3,10,17/2 y 2/3 2012
Coordination: Alfredo Morte, IN-SONORA
Programme: Sin Créditos 2012
Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 10 (<http://eprints.ucm.es/34659/>)

Workshop and concert of tactile noise
Dates: 13,14,15/12/2012

Preparando las pancartas para La uni a la calle. *Making the placards for Uni in the Street.* 2013

272

Coordinación: André Castro, IN-SONORA, Cruce
Programa: Sin Créditos 2012
Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM.
 Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Mediadores. Teoría interpretativa. Performance y audioguías para el contexto de la exposición “Los Maquinistas” (The Machinists)

Fechas: 12-23/11/2013

Coordinación: Alicia G. Hierro, IN-SONORA

Programa: CortoCircuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM.
 Boletín nº 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

Establecer una conexión con otros modos críticos de construir ciudadanía pasa necesariamente por prestar atención a las asociaciones civiles, a los colectivos de artistas, a los agentes culturales que proponen alternativas desde las que situar la

Coordination: André Castro, IN-SONORA, Cruce
Programme: Sin Créditos 2012
Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM
 newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

Mediators. Interpretive Theory. Performance and audio guides in the context of the exhibition by The Machinists

Dates: 12-23/11/2013

Coordination: Alicia G. Hierro, IN-SONORA

Programme: CortoCircuitos 2013

Links: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM
 newsletter no. 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>)

Getting on board with other more critical ways of building citizenship invariably entails looking to the civil organisations, art collectives and cultural agents who propose alternatives to help us rethink the creative processes. Twenty years of *La más*

creación. Veinte años de *La más Bella*, de actividad ininterrumpida en el mundo de la creación editorial experimental, nos enseñaron cómo organizar la práctica, el trabajo de edición, cuáles son las triquiñuelas para hacer que no sean empresas ruinosas. *Hablar en Arte* propuso más de un taller sobre agrupaciones de artistas que desarrollan proyectos culturales mediante el trabajo asociativo. Se visitaron varios espacios, algunos de antiguos alumnos de la UCM, incentivando el contacto con el exterior, estimulando el emprendimiento cultural fuera de las vías oficiales. El *Antimuseo* trajo su *Centro Portátil de Arte Contemporáneo*, un dispositivo móvil y de bajo coste diseñado para el ensayo de nuevas experiencias en el ámbito de las artes visuales. *Acción!MAD* propuso un acercamiento al arte de acción y la performance en y desde la Facultad al festival, dotando al alumno de las herramientas necesarias para que fuera capaz de crear desde su propia sensibilidad e intereses. *IN-SONORA* articuló diversos talleres para la construcción de piezas sonoras y adquisición de los conocimientos necesarios para el trabajo con componentes electromecánicos. *Liquidación Total*, por último, fue el primer espacio en residencia en *La Trasera*, proponiendo algunos contenidos y talleres y fomentando las posibilidades que ofrecía la *Liquidación por traslado*.

Estos relatos e historias, este coro de voces, fue un modo de pasar el testigo, de que la memoria no se pierda y pase a nosotras permitiéndonos atisbar alternativas al fetichismo de las mercancías artísticas y ofreciendo la potencialidad emancipadora de lo colectivo. ¿Qué se debe hacer?

bella, of continual publishing in the world of experimental editorial creation, considering how best to organise their practice and publishing work, and what the tricks are to make sure that publishing is not a ruinous trade. *Hablar en Arte* (“Speaking on Art”) ran more than one workshop on art groups who carry out cultural projects through associative work. They visited various different spaces, some of them run by former students of the UCM, encouraging the students to make contact with the outside world and stimulating those cultural ventures which fall outside of the official channels. The *Antimuseum* brought along its *Portable Centre for Contemporary Art*, a mobile, low-cost device designed for trying out new experiences in the field of visual arts. *Acción!MAD* suggested taking action art and performance in and from the faculty to the festival format, giving the students the necessary tools to be able to create using their own sensibilities and interests. *IN-SONORA* put together various different workshops on the construction of sound art, helping the participants to acquire the knowledge necessary for working with electromechanical components. Finally, *Liquidación Total* was the first space for residencies in *La Trasera*, putting forward different contents and workshops and fostering the possibilities as offered in this kind of *clearance sale*.

These stories and anecdotes, this chorus of voices, was a way of passing on the torch, so that the memory lives on. This way we can begin to see alternatives to the art market’s fetishes, offering the emancipating potential of the collective. What do we have to do?

APLICACIÓN LEGAL DESPLAZADA #3: F.I.E.S.

17/11/2011

Santiago Mejía Narváez, artista, estudiante del Máster en Bellas Artes UCM en 2011

Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

Nuria Güell, con su tono contestatario, estuvo al atardecer del 10 de noviembre en La Trasera, compartiendo con los alumnos de Bellas Artes su interés por repensar “la ética practicada por las instituciones que nos gobiernan”, exponiendo algunos de sus trabajos en los que pone en evidencia el despotismo bajo el cual someten las personas presas bajo el sistema F.I.E.S que, como ella expuso, están condenados por rebelión por el hecho de pensar diferente al orden establecido (*Aplicación legal desplazada #3*). Asimismo su trabajo mantiene una tensión que transita entre la legalidad y la ilegalidad (*Aplicación legal desplazada #1: reserva fraccionaria*) y que enmarca su proyecto en medio de acciones que provocan al espectador (*Tranquimazín*), pues busca ponerlo en un lugar incómodo al hacerlo partícipe y cómplice de este ejercicio de hacer evidente lo que a muchos no les interesa y con lo que pareciera ser incómodo interactuar.

Su proceso es reflejo de una serie de circunstancias sociales en las que el arte se empieza a inmiscuir, dejando de facto que la creación plástica vaya más allá de una formalidad para ser cavilado como elemento de denuncia, protesta y conspiración. Un arte social pensado para una minoría, al que su trabajo le ofrece una voz para activar una sociedad que está sumida

DISPLACED LEGAL APPLICATION #3: F.I.E.S.

17/11/2011

Santiago Mejía Narváez, Master's student (MAC/D), UCM Fine Arts Faculty 2011

Originally published on the *Extensión* blog

Nuria Güell came to *La Trasera* on the evening of the 10th November, speaking defiantly and sharing with the Fine Arts students her interest in rethinking the “ethical codes of the institutions which rule over us”. She showed us some of her work in which she calls out the tyranny endured by the prisoners within the *F.I.E.S.* system¹. As she revealed, these prisoners are condemned for having rebelled, for thinking differently to the established order (*Displaced Legal Application #3*). At the same time, her work maintains a tension between legality and illegality (*Displaced Legal Application #1: Fractional Reserve*) and which frames her project in the midst of provocative actions (*Tranquimazín*), given that she hopes to unsettle the spectators by making them accomplices, making them participate in this exercise which brings to the fore something which may not be of interest to many, and which might appear uncomfortable to engage with.

274

1 The term F.I.E.S., *Ficheros de Internos de Especial Seguimiento* (literally “Files on closely-monitored prisoners”) is part of a system which allows the Spanish penal authorities to exert further control over and carry out closer observation of any prisoner, depending on various factors, by intervening in any or all aspects of their daily life.

en la indiferencia y que no se interesa por más de lo que sucede en su cama. Ahora bien, ¿es el arte un canal para destapar la mugre que se ha puesto bajo el tapete?, o, ¿es la porno-miseria un medio para legitimar el trabajo artístico? Luego de ver el trabajo de Nuria Güell me queda preguntar ¿qué tipo de impacto generan este tipo de prácticas? Y, ¿cómo éstas trascienden la esfera artística para posicionarse en un escenario social?

Her process reflects a series of social circumstances in which art is starting to get involved, leaving little doubt that artistic practice ought to go beyond being a mere formality, to be repurposed as an element for complaint, protest and conspiracy. A social art created with minorities in mind, whose voices can be heard via her work, in order to shake up a society immersed in its own indifference and which is only interested in what's going on between the sheets. So, having said that, is art a channel for revealing all the dirt that's been swept under the carpet? Or is misery-porn a means of legitimising artistic work? After seeing Nuria Güell's work I'm left with the question – what impact does this kind of practice have? And how does this practice transcend the art world in order to position itself in a wider social scenario?

275 Mareatón. Llegada a la meta en la Puerta del Sol.
Mareatón. Reaching the finish line at the Puerta del Sol. 2014

POPULAR

Virginia de Diego es artista y alumna de doctorado de Bellas Artes UCM. Dirige un espacio cultural de publicaciones autoeditadas y fanzines en el mercado de San Antón de Madrid.

Cuarto y mitad de arte, por favor.

Perdona pero, ¿qué es esto? Ha sido la pregunta que posiblemente más veces haya escuchado durante estos tres últimos años. ¿Cuánto tiempo tienes? —contestaba. A veces ni siquiera me han preguntado y, después de tomarse un café, un señor mayor se ha llevado un fanzine para su nieto. Otra gente en cambio me ha preguntado donde está el baño —lo que tiene estar según entras en el edificio— y otras, ¿cómo va la performance?

Alguna otra vez el gestor del mercado me ha pedido que le explicara qué era exactamente lo que vendía porque la gente le preguntaba y lo único que sabía contestar era “monigotes”. Poco después le hicieron una entrevista para un periódico nacional y vino a enseñarme la palabra fanzine impresa en el artículo.

Unas veces me han preguntado que si *eso* era gratis y otras, directamente, he tenido que decir educadamente que las postales que daban vueltas en su stand no eran gratuitas, sino de pago.

Me han preguntado por qué había montado un espacio de cultura independiente en un sitio como un mercado. Me han preguntado por qué no lo había montado en un lugar donde fuera más accesible a su público objetivo.

Me han preguntado cuánto vale un cuaderno. Me han contestado qué caro. Le he explicado que lo que estaba mirando estaba hecho a mano, sin ningún tipo de costura ni grapa, con dos tipos de papel también hechos a mano y comprados durante un viaje al Tíbet, por lo que sólo había 3 unidades. Y después he añadido que no debería valer 8€ sino 30€, y que, si lo quería, su nuevo precio era ese —terminando educadamente sugiriendo que quizá si buscaba regatear los precios pruebe con otro gremio—.

Como cantaban Astrud: entre el Super Mario Galaxy y las exageraciones de la Teodicea medieval hay paralelismos, y no es casualidad.

POPULAR

Virginia de Diego is an artist and PhD student at the UCM Fine Arts Faculty. She runs a cultural space for self-published works and fanzines in Madrid's San Antón market.

Half a pound of art, please.

Excuse me, what's this? This is probably the question I've heard most over the past three years. How long have you got? —is how I would reply. Sometimes they haven't even asked and, after a cup of coffee, an old man has taken a fanzine for his nephew. Other people, however, have asked me where the toilet is —that's the problem with being right next to the front door— and others enquire: how's the performance going?

The market manager has asked me a couple of times to explain what exactly we were selling there, because people were asking him and he would just say “doodles”. A bit later they interviewed him in a national newspaper and he came over to show me the word fanzine printed there in the article.

I've been asked a few times if this or that is free and other times, quite directly, I've had to politely point out that the postcards spinning around in their stand are in fact not free, but that they have to be paid for.

277

I've been asked why I'd set up an independent cultural space in a place like a market. I've been asked why I hadn't set it up in a more accessible place for its target audience.

I've been asked how much a notebook is worth. I've been told they're expensive. I've explained that what they're looking at was made by hand, with no seams or staples, with two types of paper also made by hand and bought during a trip to Tibet, and that's why there are only three of them. And I've added that instead of €8 it should in fact cost €30, and that if they wanted to buy it, this was in fact its new price, politely ending the conversation by suggesting that they should try another kind of stall if they want to start haggling.

As Astrud used to sing: between Super Mario Galaxy and the exaggerations of medieval theodicy, there are parallels to be drawn, and it's not a coincidence.

MIRADAS DE MUJERES

A WOMAN'S VIEW

CUESTIÓN DE GÉNERO

Fechas: 8 y 17/3/2011

Coordinación: Asociación de Mujeres Artistas Visuales (MAV)

Invitadas: Raquel Monje, Carmen Dalmau, Noni Lazaga, Toya Legido, Olga Simón

Programa: Año 0 2011

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 2 (<http://eprints.ucm.es/34615/>)

LENGUAJE Y PODER: EL AGENTE DOBLE DE NUESTRO DESCONTENTO

Fecha: 8/3/2012

Conferencia: Belén Gopegui

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)

SUJECCIONES, MODELOS, NORMAS, ESTRUCTURAS, REDES... LA REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORALES, DE GÉNERO Y SEXUALIDAD COMO HERRAMIENTA CRÍTICA Y POLÍTICA

Fecha: 15-16/11/2012

Coordinación: Jesús Martínez Oliva

Programa: Sin Créditos 2012

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)

HACEDORAS: LA PERFORMANCE ANALIZADA POR LAS MUJERES ARTISTAS

Fecha: 15/3/2013

Coordinación: Roxana Popelka y Belén Cueto

Invitadas: Ana Matey, Johanna Speidel, Nieves Correa, Yolanda Pérez Herreras

Programa: CortoCircuitos 2013

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletín nº 18 (<http://eprints.ucm.es/34668/>)

A QUESTION OF GENDER

Dates: 8 and 17/3/2011

Coordination: *Asociación de Mujeres Artistas Visuales (MAV)*

Guests: Raquel Monje, Carmen Dalmau, Noni Lazaga, Toya Legido, Olga Simón

Programme: *Año 0 2011*

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 2 (<http://eprints.ucm.es/34615/>)*

LANGUAGE AND POWER: THE DOUBLE AGENT OF OUR DISCONTENT

Date: 8/3/2012

Lecture: Belén Gopegui

Programme: *Sin Créditos 2012*

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>)*

SUBJECTIONS, MODELS, RULES, STRUCTURES, NETWORKS... THE REPRESENTATION OF BODY TECHNOLOGIES, GENDER AND SEXUALITY AS A CRITICAL AND POLITICAL TOOL

Date: 15-16/11/2012

Coordination: Jesús Martínez Oliva

Programme: *Sin Créditos 2012*

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>)*

WOMEN WHO MAKE: PERFORMANCE ART ANALYZED BY FEMALE ARTISTS

Date: 15/3/2013

Coordination: Roxana Popelka and Belén Cueto

Guests: Ana Matey, Johanna Speidel, Nieves Correa, Yolanda Pérez Herreras

Programme: *CortoCircuitos 2013*

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM newsletter no. 18 (<http://eprints.ucm.es/34668/>)*

“Estamos aquí y queremos un espacio” manifestaba Mónica Álvarez, directora del festival *Miradas de Mujeres* en su edición del 2014. La cuestión de género es algo que quisimos enfatizar en nuestro programa y nunca llegó a cuajar. Pero tuvimos nuestros escarceos, y los seguimos teniendo, con MAV (Asociación de Mujeres Artistas Visuales) y con este festival MM, al que vinieron invitadas primero Belén Gopegui y, en la siguiente edición, *Hacedoras* (Ana Matey, Johanna Speidel, Nieves Correa, Yolanda Pérez Herreras, Roxana Popelka y Belén Cueto).

Y es que las artistas apenas representan el 15% del total de creadores en las exposiciones. Es el mismo porcentaje de obras de autoras que adquieren los museos, frente al 85% aproximadamente que rubrican nombres masculinos. Una “infrarrepresentación”, si tenemos en cuenta el elevadísimo número de alumnas que hay en nuestras clases. Acercar las cifras al debate es de vital importancia para incentivar y formar en los estudiantes una capacidad de actuación en el ámbito de la actividad profesional desde una perspectiva de género. No siempre es fácil; paradójicamente, en nuestra Facultad, es frecuente que no se reconozca el problema y, en cierta medida, se piense que los feminismos “están superados”. Hubo, por ejemplo, grupos que se pusieron en marcha para trabajar cuestiones de género que no dieron los resultados esperados.

“We’re here and we demand a space” protested Mónica Álvarez, director of the 2014 edition of the *Miradas de Mujeres* festival. The question of gender is something which we wanted to emphasise in our programme, but it never quite came together. But we did have a few forays into the issues, and we’re still working on it, along with MAV (the Association of Female Visual Artists), and with the *Miradas de Mujeres* festival, to which we first invited Belén Gopegui, and in the next edition the *Hacedoras* (Ana Matey, Johanna Speidel, Nieves Correa, Yolanda Pérez Herreras, Roxana Popelka and Belén Cueto).

The point is that female artists make up just 15% of all the creators in exhibitions. Museums acquire this same percentage of works by women, as opposed to the 85% signed by male names. An underrepresentation, if we take into account the great number of female students in our classes. Bringing such figures into the debate is crucial to motivate and show the students how to deal with working in a professional environment while bearing gender in mind. It’s not always easy; paradoxically, in our faculty, the problem often goes unnoticed and, to a certain extent, feminist issues are thought to have already been “overcome”. There were, for example, groups which got together to work on questions of gender, but they didn’t quite take off.

LENGUAJE INCLUSIVO

GÉNERO EN EL LENGUAJE

*Un sí señor con las patas verdes*¹.

Belén Gopegui, escritora, invitada al Programa Sin Créditos 2012 con el que Extensión Universitaria se sumó al festival *Miradas de Mujeres*, con la conferencia *Lenguaje y poder: el agente doble de nuestro descontento* (8/3/2012)

Cuentan que un novelista llegó al poder y dijo: a partir de ahora la palabra novelista designará tanto a los novelistas como a los poetas. Los poetas se quejaron pero, como no estaban organizados, se generalizó la costumbre. Todo era en aras de la economía del lenguaje; decir novelistas y poetas todo el tiempo cansaba mucho. ¿Y decir a veces novelistas y a veces poetas? Eso era arbitrario, les decían. ¿Y decir siempre poetas e incluir a los novelistas? ¿Además, qué pasaba con los cuentistas? Los novelistas entonces se echaban a reír.

Cuentan que en otro país los comunistas decidieron que el término comunista sería genérico e incluiría a los anarquistas. Eran tiempos de crisis y decir “comunistas y anarquistas” consumía mucha energía. Pero es que tiene consecuencias, decían los anarquistas. Hasta lo más trivial acababa no siéndolo; por ejemplo: cuando los titulares de un periódico celebraban a los comunistas que lucharon contra el fascismo y daban nombres, casi nunca aparecían anarquistas, mientras que si el titular fuera: los comunistas y anarquistas que lucharon contra el fascismo, ese titular aguzaría la memoria de quien escribiese el artículo. Vale, quizá tengáis razón, pero sois unos pesados, dejad las cosas como están, al fin y al cabo también pasa con el género masculino y femenino y se acepta porque está en la estructura profunda de la lengua, tan profunda que nadie la puede tocar so pena de que se produzcan terribles accidentes; si se toca y después alguien se olvida una vez de decir alumnas y alumnos, habrá cataclismos sin número, le partirán rayos, rodarán cabezas.

282

Entretanto, sin embargo, en esos países las niñas a veces decían niñas para hablar de niñas y niños, y a veces decían niños, y a veces los niños decían nosotras para hablar de toda su clase, y a veces decían personas, y a veces en vez de alumnos y alumnas decían el alumnado, y no se cansaban, y si alguna vez se les olvidaba decir niños y niñas, ningún rayo caía, y si alguna vez sí lo decían, su energía no se esfumaba. Porque la lengua les pertenecía, porque no era propiedad de ningún rey académico y a medida que quienes la usaban rechazaban la carga de las características asignadas a los sexos por el patriarcado, la lengua también se liberaba.

---

1 * El título del artículo hace referencia a la siguiente canción:

<http://www.youtube.com/watch?v=rHXL0N7XOHw>

Publicado inicialmente en: <http://www.diagonalperiodico.net/culturas/si-senor-con-patas-verdes.html>

INCLUSIVE LANGUAGE GENDER IN LANGUAGE

*Yes sir, yes sir, three bags full*¹.

Belén Gopegui, writer, guest of the 2012 *Sin Créditos* programme with which *Extensión* participated in the *Miradas de Mujeres* festival, in the conference *Language and Power: the double agent of our discontent* (8/3/2012).

They say that a novelist came to power and he said: from now, the word novelist will refer to both novelists and poets. The poets complained but, as they didn't rally around, this custom became the norm. It was all in the interests of a more efficient language; to say novelists and poets all the time was really tiring. And how about if we sometimes say novelists and sometimes poets? That's arbitrary, they said to them. And if we always say poets but including novelists in that? And what about storytellers? The novelists started laughing.

They say that in another country the communists decided to make the term communist more generic, and it would include the anarchists. They were times of crisis, and to say "communists and anarchists" used up a lot of energy. But this has consequences, said the anarchists, even the most trivial things would no longer be so. For example, when a newspaper's headlines celebrated the communists who fought against fascism, they'd never name the anarchists involved, but if the headline had been: the communists and anarchists who fought against fascism, that headline would sharpen up the mind of whoever wrote the article. Okay, you might be right, but there's no need to go on about it, just leave things as they are. At the end of the day this also happens with masculine and feminine gender, and that's accepted because it runs deep in the structure of the language, so deep that nobody can touch it without the risk of causing awful accidents. If somebody touches it but then they forget one time to say schoolgirls and schoolboys, there will be hell to pay, lightning will strike, heads will roll.

In the meantime, however, in those countries the girls would say girls to refer to both girls and boys, or sometimes they'd say boys, and sometimes the boys would use the feminine form to refer to everyone in the class, and sometimes they'd say people, and sometimes instead of schoolboys and schoolgirls they'd say schoolkids, and it wasn't so tiring, and if they ever forgot to use the feminine form they weren't struck by lightning, the energy didn't drain from their bodies. Because language belonged to them, because it did not belong to any overruling academic, and as those who used it rejected the burdens that the patriarchy assigned to them according to their sex, language was also set free.

---

1 (N. del T.) The original Spanish, *un sí señor con las patas verdes* ("a yes-sir with green legs") is a stock response in certain parts of Spain to the question "what are you going to get me for Christmas?" The article references the following song: <http://www.youtube.com/watch?v=rHXL0N7XOHw>
Article originally published at: <http://www.diagonalperiodico.net/culturas/si-senor-con-patas-verdes.html>

INVASORES

INVADERS

Fechas: 10/3, 5/5, 27/9 y 24/11/2012; 20/4, 16/9, 16/11 y 14/12/2013; 22 y 29/10/2014

Invitados: Fernando Baena, Sally Gutiérrez, Eva Lootz, Sofía Jack, Pepe Buitrago, Azucena Vieites, Álvaro Catalán de Ocón, Marlon de Azambuja, Langarita-Navarro y Gráfica Futura

Programas: Sin Créditos 2012, CortoCircuitos 2013 y CoOperaciones 2014

Enlaces: Extensión Universitaria Bellas Artes UCM. Boletines nº 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>), nº 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>), nº 21 (<http://eprints.ucm.es/34671/>), nº 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>), nº 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

Las invasoras somos nosotras, en este ir y venir en el que aterrizan ideas, personas, contenidos y formatos. Lo fuimos porque somos conscientes de que las charlas y las conferencias, si ocurría un milagro, podían estar bien, pero terminaban presentando casi siempre una exposición pura de resultados, la misma lógica del “objeto final” inmaculado que tanto criticábamos cuando hablábamos de procesos, porque es ciega al contexto.

Una parte fundamental de nuestra programación y del propio programa de Extensión giraba en torno a la preocupación sostenida porque aquellos que prácticamente no están representados en la institución, los artistas vivos con trayectorias profesionales reconocidas y en activo, pudieran encontrar una vía o varias de comunicación con los estudiantes. Una de las líneas con la que

Dates: 10/3, 5/5, 27/9 and 24/11/2012; 20/4, 16/9, 16/11 and 14/12 2013; 22 and 29/10/2014

Guests: Fernando Baena, Sally Gutiérrez, Eva Lootz, Sofía Jack, Pepe Buitrago, Azucena Vieites, Álvaro Catalán de Ocón, Maron de Azambuja, Langarita-Navarro and Gráfica Futura

Programmes: *Sin Créditos* 2012, *CortoCircuitos* 2013 and *CoOperaciones* 2014

Links: *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM* newsletters no. 11 (<http://eprints.ucm.es/34660/>), no. 15 (<http://eprints.ucm.es/34665/>), no. 21 (<http://eprints.ucm.es/34671/>), no. 22 (<http://eprints.ucm.es/34672/>), no. 23 (<http://eprints.ucm.es/34673/>)

We are the invaders, amid these comings and goings of a constant flux of ideas, people, contents and formats. We decided to invade because we are conscious of the fact that talks and conferences, if a miracle happened, could be fine, but they would almost always end up being straightforward presentations of results. This is the same as the immaculate “finished object” logic which we so strongly criticised when we spoke of processes, because it is blind to the context.

A fundamental part of our activities and *Extensión's* own programme was concerned with prioritising those who fly under the radar of the institutions, i.e. living artists with active, successful careers, so that they could find ways to make contact with students. One way we addressed this relationship was to invert the usual direction of such meetings: therefore students would now

abordamos esta relación fue invertir el sentido tradicional de los encuentros: los estudiantes visitarían a los creadores, se desplazarían, en horario no lectivo, generalmente los sábados al mediodía, a sus lugares de trabajo... lo que implicaba una serie de cuestiones ¿cómo son los estudios de los artistas hoy? ¿Cuáles son sus procesos de trabajo? ¿Las herramientas que manejan? ¿Cómo organizan sus rutinas? Repensábamos en esta práctica-ritual los escenarios de la creación, entendidos estos desde la contemporaneidad, lo que también implica aceptar la pluralidad y heterogeneidad de los procesos actuales; es decir, salir del espacio acotado por las disciplinas compartimentadas y entrar en los saberes de los que se valen los creadores para formalizar sus trabajos.

285

Invasores nos permitió comprender algo importante en relación con el grado de impacto que generaban estas visitas. No eran actividades multitudinarias. El alcance, en estos casos, venía de la mano de la cercanía, de ser testigos de excepción de espacios cotidianos, de charlar con esos artistas distendidamente y, después, tomando algo con los amigos, comentar aquello que habíamos vislumbrado.

visit the creators, they'd make the journey, outside of class time, generally on Saturday mornings, to the creators' workplaces... which raised a series of questions. What are artists' studios like today? What are their work processes, and the tools they use? How do they organise their daily routines? We were rethinking, by means of this practice/ritual, the settings for creation, in today's terms, which also implied accepting the variety and diversity of current creative processes. That is, getting out of the space fenced in by compartmentalised disciplines, and finding out about the kind of knowledge these creators use in order to carry out their work.

Invaders allowed us to understand something important in relation to how much impact these visits had. They were not attended by a great deal of people. The effect they had, in these cases, came from proximity, from being first-hand witnesses to these creators' everyday lives, from speaking to the artists at length and, afterwards, meeting with friends to talk about all that we'd seen.

Invasores. Visita a la casa estudio
de Fernando Baena. *Invaders. Visit to
Fernando Baena's studio-house.* 2012

HUMANANA

VISITA AL ESTUDIO DE SALLY GUTIÉRREZ

11/5/2012

Beatriz Álvarez García, artista, estudiante de licenciatura en Bellas Artes UCM en 2012

Publicado originalmente en el blog de Extensión Universitaria

Sábado. Mediodía. Vamos llegando al estudio de Sally Gutiérrez.

Sally nos recibe locuaz, vivaracha y con una energía desbordante. Acaba de terminar *Art in english*, un taller que imparte a niños de hasta 12 años de edad. Nos muestra los dibujos y pinturas ordenados por edades. Queda patente la pérdida de espontaneidad, originalidad, autenticidad... a medida que se crece. Sally nos cuenta que hace hincapié en que los niños observen del natural los modelos (jarrones, perros...) y elaboren a su modo, a partir de lo que ven, sin restricciones de ningún tipo. La única condición es que asistan al taller porque verdaderamente quieran hacerlo. Se muestra bastante crítica con el sistema educativo, en general, al que acusa de domesticar, lo que supone un freno a la creatividad, la espontaneidad... entre otras cosas. Ello me trae a la memoria a Paul Klee, a Henri Michaux (entre otros) que tanta atención e importancia han prestado a la pintura y los dibujos de los niños y cómo este último decía: Nacido, criado, instruido en un medio y una cultura exclusivamente de lo “verbal” pinto para *descondicionarme*.

Al mismo tiempo, la mayoría, si no todos los recién llegados al estudio, quedamos admirados con el espacio. La estancia estaba inundada de luz natural; luz que proviene de un amplio ventanal. De las paredes cuelgan numerosas pinturas (retratos, en su

A VISIT TO SALLY GUTIÉRREZ'S STUDIO

11/5/2012

Beatriz Álvarez García, artist, undergraduate student at UCM Fine Arts Faculty, 2012

Originally published on the *Extensión* blog

Saturday. Midday. We're on our way to Sally Gutiérrez's studio.

Sally welcomes us inside, all chatty and bouncy, brimming with energy. She's just finished her *Art in English* workshop, which she runs for children up to 12 years old. She shows us their drawings and paintings, ordered by age. It's plain to see how much spontaneity, originality, authenticity... we lose as we get older. Sally tells us how she makes the children draw from real-life (vases, dogs...) so that they can then finish them in their own style, based on what they see, with no restrictions. The sole condition is that they only come to the workshop if they genuinely want to be there. She is quite critical of the educational system, in general, which she accuses of dampening down creativity and spontaneity...among other things. This brings to mind Paul Klee and Henri Michaux (among others), who have given great importance and paid close attention to children's paintings and drawings, and as the latter said: having been born, raised, instructed in a strictly “verbal” medium and culture, I paint in order to *decondition* myself.

Meanwhile, most, if not all of us, having just arrived at the studio, are completely taken in by the space. The room was bathed in natural light, coming through a large window. On the walls there are numerous

mayoría) que, según ella nos va contando, fueron hechos por su bisabuelo, su abuelo, su tía y por ella misma. A raíz de ello nos introduce de lleno en lo que ella denominó como la “genealogía del estudio” (la historia de su familia está estrechamente ligada a la historia del propio estudio). A la par, van surgiendo recuerdos, anécdotas y vivencias acaecidas y/o vinculadas con este mismo espacio que Sally va compartiendo con todos nosotros.

También posee varias estanterías y una vitrina con numerosos libros y otras cosas de interés, algunas de las cuales nos va mostrando. Al fondo, en un pequeño cuarto, tiene su mesa de trabajo con el ordenador. Cerca de la entrada al estudio, subiendo por unas escaleras llegamos a un altillo que también hace las veces de dormitorio improvisado.

289

Nos habla de su faceta como artista, como profesora en la universidad y como conferenciante. De sus estancias y vivencias en el extranjero: Nueva York, Berlín...de sus proyectos... Salen a colación temas relacionados con el mundo del arte como las becas, las residencias para artistas... también se habla del contexto político actual, del porvenir...

Deja patente que su intención es la de fomentar un espacio de encuentro, intercambio, resistencia... en resumen: una activación del lugar entre todos y para todos aquellos que compartan intereses comunes.

paintings (most of them portraits) which, as she goes on to tell us, were painted by her great-grandfather, her grandfather, her aunt, herself. Following this, she tells us all about what she calls her “studio family tree” (the history of her family is tightly bound to the studio itself). She shares her memories, anecdotes and experiences, one after the other, which happened in or have a link to this same space which Sally is sharing with us. There are also several shelves and a display cabinet with many books and other interesting things, some of which she shows to us. At the back, in a little room, there is a desk and a computer. Near the studio’s entrance, going up some steps, we see a small attic which can double up as a make-shift bedroom.

She speaks about being an artist, about being a university teacher and a lecturer. She speaks about the time she’s spent abroad: New York, Berlin... about her projects... Some topics about the art world come up, like grants, artists’ residencies... we also speak about the current political context, the future...

She makes it quite clear that her intention is to foster a place for meeting, exchange, resistance... in short: working together to build a place for all those who have shared interests.

EDUCACIÓN

Pablo Martínez, responsable de Educación y Actividades públicas en el CA2M y ha sido profesor de Historia del Arte en Bellas Artes UCM

Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que las cosas que nos rodean son las que influyen de manera más poderosa en nuestra formación como individuos. De entre todas ellas, las imágenes ocupan un lugar esencial en la construcción de las subjetividades y los cuerpos; por su cantidad enloquecedora, su tráfico y su poder emocional. La realidad material que nos rodea desde la más tierna infancia desempeña un papel esencial en la conformación de nuestra experiencia sensible, pero también educan las cosas que nos suceden, las que pasan de largo a nuestro lado, así como aquellas que nos traspasan, las que nos atraviesan.

Existe también otra educación acotada en el tiempo. Me refiero aquí a la educación reglada, formal y de obligada asistencia desde la infancia. Una educación que suministran los Estados y que, por secundaria, no es menos importante. Antes la llamaban instrucción pública, ahora prefieren denominarla educación obligatoria. Una educación de la que, de forma programada y sistemática, las imágenes están siendo expulsadas, como lo fueron antes los cuerpos en el proceso anulador de pasar horas sentado en una silla, mirando hacia el mismo lugar, a la misma persona. «Anula tu cuerpo y bloquea tu imaginación», parece ser la esencia de este programa formativo o de formateo. En esa educación los profesores biempensantes enseñan a tolerar al diferente, sin ser conscientes quizás, de que sería más efectivo y más comprometido políticamente iniciar un proceso de aprendizaje colectivo en el que el orden social dominante sea cuestionado, ya que es este el que impone esas diferencias. Los mejores maestros, tanto en la escuela como en la vida, lanzan invitaciones a adentrarse en lo desconocido y a la construcción colectiva de nuevos escenarios para el futuro mediante la activación de la imaginación. Estos maestros saben bien que la educación no es solo acumulación de conocimientos y competencias, sino que es una práctica que requiere de un pensamiento directamente vinculado a la acción política y social en definitiva, a la vida.

EDUCATION

Pablo Martínez is in charge of education and public activities at the CA2M, and was a History of Art teacher at the UCM Fine Arts Faculty

We can say that, without a doubt, the things in our surroundings are what most influence us in our development as individuals. Of all those things, images occupy a key place in the construction of subjectivities and bodies; by the sheer number of them, their traffic, and their emotional force. The material reality that surrounds us, starting from our tender youth, plays an essential role in the shaping of our sense-based experience, but we also learn from the things that happen to us, those which pass us by, as well as those which go right through us or affect us deeply.

There is also another kind of education, limited in time. I'm referring to regulated, formal education, where you are forced to go to school from early childhood. An education supplied by the state and which, although secondary, is no less important. In Spain they used to call it "public instruction", but now they prefer the term "compulsory education". An education from which, in a planned, systematic move, images are being excluded, just as it used to be when bodies would spend hours sitting in seats, numbed, looking at the same place and the same person. "Benumb your body and curtail your imagination" seems to be the essence of this formation, or formatting. In that educational system, sanctimonious teachers teach how to tolerate differences. However, they perhaps fail to realise that it would be more effective and more politically committed were they to start off a collective learning process in which the dominant social order is questioned, given that this is what imposes such differences in the first place. The best teachers, in school as in life, open windows to unknown worlds and invite us to take part in the collective construction of new future scenarios, by activating the imagination. These good teachers know that education is not just an accumulation of knowledge and competence, but rather a practice which requires thought directly linked to political and social action and, ultimately, to life.

VIDA SOCIAL

PROPUESTA PRÁCTICA

Recuperar el crédito perdido en la sociedad es una tarea que trató de acometer “la Uni en la calle” el 9 de marzo de 2013 en Madrid, cuando centenares de alumnos, profesores y ciudadanos nos reunimos en las plazas y las calles durante diez horas para compartir las clases.

PREGUNTAS

En el tercer y último bloque del manual, planteamos las siguientes preguntas, sólo con el ánimo de arrancar y desencadenar otras muchas:

¿Cómo acercar mundos?

¿Cuáles son los imaginarios de lo social? ¿Con qué herramientas se incluye en ellos la universidad?

292

¿Cuáles son los roles de lo social? ¿Qué es lo que se da y qué es lo que se recibe?

¿Quién es anfitriona y quién invitado? ¿Se pueden intercambiar los papeles?

¿Qué tipo de sociedad puede ayudar a construir lo universitario? ¿Cómo expandir el conocimiento universitario y socializarlo en vez de acaparar lo social y encerrarlo?

¿Cómo ayuda a conformar las prácticas artísticas una sociedad democrática?

¿Es posible modelar nuestro propio relato cuando estamos cercados por las lógicas que el capitalismo impone?

¿Qué podemos aprender de las relaciones con otros agentes/instituciones y nuestro pasado como guía para el futuro?

¿Cómo plantear nuestra posición para reconstruir el tejido social, para vivir juntos?

SOCIAL LIFE

A PRACTICAL PROPOSAL

In Madrid, on 9th March 2013, “Uni in the Street” took on the task of helping the institution win back its previous standing in society. Hundreds of students, teachers and other citizens came together in the *plazas* and the streets, for ten hours, to share some classes.

QUESTIONS

In the third and final block of this workbook, we put forward the following questions, as a starting point, in the hope that they may lead to many other questions:

How can we bring different worlds together?

293

What constitutes the shared imaginary of social issues? With what tools can the university be included in this?

What roles do social factors have? What do you give, and what do you get back? Who is the host, and who is the guest? Can these roles be swapped around?

What kind of society can help construct all aspects of the university? How can the knowledge acquired at university be expanded and socialised, instead of its social quality being confiscated and locked away?

How does a democratic society help shape artistic practice?

Can we tell our own story in our own words when we are so fenced in by the logics imposed on us by capitalism?

What can we learn from our relationships with other agents/institutions? Can we learn from the past to guide us into the future?

How do we position ourselves if we want to rebuild the social fabric, to live together?

EJERCICIO: PENSAR UN CAMPAMENTO

En la vida social puede ser interesante crear momentos de intensidad. La convivencia en las aulas, en los pasillos, en el bar, en la biblioteca, acaba creando unas rutinas que insensibilizan, que adormecen la percepción. ¿Qué pasa si se alteran en otro contexto, en una intimidad mayor? ¿Cómo construirla? ¿Cómo pautarla? ¿Cómo imaginar lo que puede generar?

Proponemos pensar un campamento, una residencia de varios días en la que convivan dos comunidades para compartir lo que decidan, además de la vida cotidiana. Los parámetros mínimos que las propuestas deberían contemplar son:

- Emplazamiento
- Medios/logística
- Organización

MATERIALES

Para comenzar a darle vueltas, proponemos estas referencias:

Emmanuel Rodríguez López, *Hipótesis democracia. Quince tesis para la revolución anunciada*. Madrid: Traficantes de sueños, 2013
<http://www.traficantes.net/libros/hipotesis-democracia>

Julio Jara y Tono Areán, *DentroFuera cada vez menos arte*. Madrid: Entreascuas, 2015

... y un buen libro de recetas de cocina.

EXERCISE: PLANNING A CAMPING TRIP

It can be beneficial to punctuate our social lives with occasional moments of intensity. Living and working together in classrooms, in corridors, in the bar, in the library, ends up creating routines which desensitise us, which numb all perception. What happens if all this is shaken up, in another context, with greater intimacy? How can we bring this about? How can we provide relevant guidelines? How can we even imagine what this might generate?

We suggest thinking about a camping trip, an outing lasting several days in which two communities come together to share whatever they want, as well as their day-to-day lives. The proposals should at least contemplate the following:

- Location
- Resources / Logistics
- Organisation

READING MATERIAL

To start thinking this over, we suggest the following references:

Emmanuel Rodríguez López, *Hipótesis democracia. Quince tesis para la revolución anunciada*. Madrid: Traficantes de sueños, 2013

<http://www.traficantes.net/libros/hipotesis-democracia>

Julio Jara and Tono Areán, *DentroFuera cada vez menos arte*. Madrid: Entreascuas, 2015

... and a good recipe book.

Todas en fila en Atrapados en el acto. *Linig up for Atrapados en el acto.* 2013

INVENTARIO

INVENTORY

INVENTARIO de las actividades coordinadas desde el Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes UCM (2011-2014). La descripción completa en *Extensión Universitaria Bellas Artes UCM*, boletines 1 al 28 (<http://eprints.ucm.es/>)

2011

PROGRAMA AÑO 0

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

CLASE ABIERTA

- **TALLER DE FOTOGRAFÍA:** Concha Pérez
- **EL ÁGORA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES:** Estefanía Martínez Martínez y Virginia Mateo Prieto con Miguel Ángel Muñoz Zamora, Marlon de Azambuja
- **ENCUENTRO CON EL PINTOR SECUNDINO HERNÁNDEZ:** Jesús Rodríguez y Agustín del Valle Garagorri
- **JORNADA DIDÁCTICA: DIGITALIZACIÓN 3D APLICADA A LA CONSERVACIÓN- RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL:** Montaña Galán Caballero, Sonia Santos Gómez y Silvia Álvarez López-Dóriga
- **AGITATION!:** Julián Pérez Romero con Furallefalle (Iñaki López y Vanesa Castro)
- **ELENIEMADELA FRUTA Y LA CREATIVIDAD COMO FUTURO:** Luis García López, Pere Joseph Villaplana y Emilio Rivera Peña
- **NU*Speak:** Karlos Gil con Maribel López
- **CONFIGURACIONES CROMÁTICAS:** Ramón Díaz Padilla con Tomás García Asensio
- **AÚN A PESAR DE...** Luis Mayo Vega con Ícaro Maiterena
- **METAMORFOSIS. MUESTRA DE LIBROS DE ARTISTAS:** Luis Mayo Vega
- **PUR-GARTE:** Clotilde Bandera Gallego, Beatriz de Luz Nadal y Ruth Moreno Rodrigo
- **CARNAVAL, CARNAVAL:** Delegación de alumnos de BBAA UCM con Antonio Muñoz Carrión, Francisco Pérez Arenas, Ni puto kaso, Skatofágico, Dr. Jekyll y Mr. Funk, Alicia Way, La manada, Cuá, Zacatum y Abismal
- **ATELIER. DESDE EL PRINCIPIO:** Alejandro Simón
- **SEMINARIO CINE-ARTE:** Enrique Domínguez Perela
- **MERCADILLO DE TRUEQUE:** Lola García Abril, César Cid y Patricia Arriaza
- **VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN "JARDINES IMPRESIONISTAS" EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA:** Beatriz Fernández Ruiz,
- **ARBEIT MACHT FREI:** Pablo Arriba del Amo con Pierre Valls
- **GENERACIONES EN BELLAS ARTES:** Selina Blasco, Beatriz Fernández Ruiz y Alejandra Valero Martinessi con Ignacio Cabrero, Oliva María Rubio y Óscar Alonso Molina
- **LAS FARANDULERAS DE LA TRASERA:** Ana María Serpa, Alicia Juan Lobato, Gracia Texidor, Raquel Casilda y Elena Vega con Iván López Munuera
- **ORBITANDO LO IGNOTO:** Carlos Fernández-Pello con Bartolomé Luque, Usue Arrieta y Vicente Vázquez, Javier Marroquí y David Arlandis
- **5 DÍAS EN ORIENTE:** Amina Cherif-Chergui, Drusila Dones, María Gómez, Irene López, Natalia Martín y Sara Torres con Álvaro Paricio, Ayumi Nakai, Diana Chow, Nobuyoshi Asai, Eva Sakai, Carmen García Ormaechea, Eva Fernández del Campo y José María Parreño
- **ENCOLADO Y COSIDO. TALLER DE PRESENTACIÓN DE DOSSIERES Y TRABAJOS:** Susana Bañuelos y Bernardo Sopolana con Taller de encuadernación La Eriza

- **OBERVACCIÓN. TALLER SOBRE CREATIVIDAD VISUAL:** Sila Herrera, Lucía Guichot y Carla Escacena
- **TALLER DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE:** Iván Martín con Hugo Sánchez, Rubí Alonso
- **FORO INTERNACIONAL VIDEO DATA BANK:** Marco Godoy
- **CICLO PERE PORTABELLA:** Fernando Baños Fidalgo con Pere Portabella
- **CUESTIÓN DE GÉNERO – MESA REDONDA:** Raquel Monje, Carmen Dalmau Bejarano, Toya Legido, Noni Lazaga, Olga Simón
- **UNA HABITACIÓN PROPIA – EXPOSICIÓN:** Carmen Dalmau Bejarano
- **EL ENTE TRANSPARENTE. NO ES CRISIS, ES CRÓNICO C.A.S.I.T.A** (Loreto Alonso, Eduardo Galvagni y Diego del Pozo) con YP PRODUCTIONS (Jaron Rowan), Jordi Claramonte, Carlos Jiménez, Aurora Fernández Polanco, Leticia Sabsay y Patricia Soley-Beltrán.
- **ARRANQUES** José Enrique Mateo León con Moenia
- **METAMORFOSIS – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Belén Deniz
- **ROMPIENDO VENECIA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Rebeca y Mariola
- **LIBROS DE ARTISTA Y LIBROS OBJETO – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Juana María
- **LIBROS DE ARTISTA DE ESTUDIANTES DE PROYECTOS ESCULTÓRICOS – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Almudena Armenta
- **EXPOSICIÓN DE EX LIBRIS EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Luis Mayo y Ángeles Vian
- **PALETAS DE PINTORES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** José Luis Rodríguez
- **LIBROS DE ARTISTA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Mar Mendoza
- **EX LIBRIS – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Gema Navarro
- **LIBROS DE ARTISTA EN TORNO AL RETRATO – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** José Miguel Jiménez y Montse Díaz
- **UNA ÓPERA COMESTIBLE:** María Espada & Carlos Monleón con Alicia Ríos
- **S.U.E.N.A.:** Sole Parody y Jaime Munárriz con Bruno Lafoux, Chanco Flu y Daniel Rodríguez
- **MEDIALAB EN BELLAS ARTES UCM:** Marcos García con Christine Sugrue, Andoni Alonso, David Rodríguez y Cyclica
- **UN PROFESOR DE VISITA** Maribel López con Pablo Martínez, Ignasi Aballí y Francesc Ruiz
- **CINE, POLÍTICA Y HEGEMONÍA CULTURAL. CONFERENCIA Y DEBATE:** Enrique Domínguez Perela con Alejandro Pedregal
- **ARTICHELTS:** WOW (Eduardo Argüelles, Pilar Diez, Mónica Thurne, Ignacio Hornillos, Mariana Lerma, Mario Sierra) con Uriel Fogué y Esther Pizarro
- **CARNE FRESCA:** El Ranchito, Pablo Berástegui, Horacio Fernández, Vicente Todolí, Gema Melgar, Javier Laporta con Mónica de la Encina, Juanjo López Cediell, María Andrés, Ester Gatón, Daniel Bazaco, Joaquín Álvarez, Manuel María López, María Pérez Pujazón, Elenigmadelafruta, Alejandro Simón, Marco Godoy, Alejandro Sánchez Garrido y Clotilde Bandera
- **TODOESTEESTOAQUI:** Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto
- **TALLER ANTIMUSEO:** Tomás Ruiz Rivas y María María Acha
- **APLICACIÓN LEGAL DESPLAZADA #3: F.I.E.S.:** Nuria Güell con Off Limits
- **EL POEMA. INSTRUCCIONES DE USO:** José María Parreño
- **CREACCIÓN CANAL+:** Ferrà Adrià
- **EXPRESATE:** Aris Papagueorgui, Manuel Barbero y Tomás Zarza
- **EXPOSICIÓN GLORY HOLE:** Alejandro Cinque y Jorge Fuster
- **IV EDICIÓN ENCONTEXTO: ENCUENTROS PARA LA REFLEXIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA:** Nerea Goicoetxea, Lola Martínez, Luis Castelo con Cristina Zelich, Rosalind Williams, Carmen Dalmau, Angelica Soleiman, Pau Maynes, Julio Álvarez Yagüe, Mónica Lozano (Cienojos), Carlos Albalá (MORETHANBLOG) y Luis Díaz Díaz (30y3)
- **ENTENDIENDO EL VIDEOJUEGO COMO LENGUAJE, PLATAFORMA Y MEDIO ARTÍSTICO Y CULTURAL:** Lara Sánchez Coterón
- **SAN BERNARDO:** Javier Mateo Hidalgo
- **PRIMERAS JORNADAS LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTISTA:**

- Isabel Fornié y Laura de la Colina con Dolores Fernández, Paloma Peláez, Mateo Maté, Lurdes Fernández, Pablo España y Javier Duero
- **VVAA'11:** Festival de video y animación de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes 2011
Javier Ramírez Serrano, Elena Grande Vicente, Javier Mateo Hidalgo y Álvaro Tejar
  - **DOMUS ET ANIMALIA:** Elena Blanch y Almudena Armenta
  - **GEOGRAFÍAS HUMANAS. UNA MUESTRA DE CINE ENSAYO:** Helena Grande y Javier Ramírez con Fernando Baños Fidalgo, Juan Millares, Aurora Fernández Polanco, Natalia Ruiz y Sergio Oksman
  - **EXPOSICIÓN TALLERES DE ARTISTA EN EL MUPAI:** Noelia Antúnez del Cerro, Clara Megías y Marta García Cano
  - **FICCIONES DE QUITA Y PON: SUSTITUCIÓN DE IMAGINARIOS CULTURALES EN NORTEAMÉRICA Y MÉXICO (SIGLOS XIX Y XX):** Gonzalo Pernas y Javier Fresneda
  - **SEXO IMPLÍCITO/EXPLÍCITO:** Toya Legido y Miriam Garlo con Vicente Alemany, Jaime Repollés, Patricia Mayayo, Julia R. Gallego
  - **FUERA DE LUGAR:** Delegación de alumnos
  - **LA MEMORIA SOBRE EL MAPA. UNA INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA FONOGRAFICA A TRAVÉS DEL MAPA SONORO:** Juan Francisco Cañada, Mikel R. Nieto, Manuel Calurano
  - **POOL:** Manuel María Luque, Clara Martínez y Elisa Miravalles
  - **LOS VIERNES DEL MAC:** Sara Alcalay, David Crespo y Daniel Llaría con Maca Moreno
  - **ARTE Y ARQUITECTOS** Juancho Arregui con Sandra Gutiérrez Andaluz
  - **TENSEGRIDAD:** María Cuevas Riaño con Valentín Gómez Jaúregui
  - **TALLER DE TEATRO BBAA'11:** Javier Ramírez Serrano
  - **FANZINE NUMERANDO:** Amalia Ruiz Larrea, Mario Leal Olloqui e Ignacio Tejedor
  - **AUTORRETRATO AUDIOVISUAL:** Javier Navarro de Zuvillaga, Luis Fernando Martín de los Santos Alonso con David Martín de los Santos, Alberto García Alix y Laura de Miguel
  - **OBSERVACIÓN: TALLER SOBRE CREATIVIDAD VISUAL:** Sila Herrera, Lucía Guichot, Carla Escacena, Pablo Teijón, Bárbara Llorente e Irene Amaro con Chema Castelló
  - **TRANSATLÁNTICO:** Luisa Roa y Ana María Serpa
  - **CÓMO CONSTRUIR UN HABITÁCULO:** Paloma Checa Gismero y Teresa Solar
  - **CAMUFLADOS – EXPOSICIÓN:** Mónica Oliva Lozano y María de Iracheta Martín
  - **ESTRUCTURAS:** Karlos Gil con Jorge Haro **EDUCPUNK Y POSUNIVERSIDAD ¿SON NECESARIOS LOS DOCTORADOS EN TIEMPOS DE FACEBOOK?:** María Acaso con Alejandro Piscitelli
  - **DE LA MEMORIA AL MEMORIAL. LAS BRIGADAS INTERNACIONALES EN EL CAMPUS (75 AÑOS DESPUÉS):** Dolores Martínez Fernández con Isabel Pinar, Juan Antonio González Cárceles, Martín Minchom y Mirta Nuñez Díaz-Balart, Justin Byrne, Severiano Montero Barrado, Jorge Varas, Laura de la Colina, Fernando Sánchez Castillo y de Fernando Baena
  - **¿MUSEOS EN INTROSPECCIÓN? JORNADAS SOBRE EL COLECCIONISMO EN LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA:** Javier Arnaldo, Carmen Bernardez, Eva Fernández del Campo, Selina Blasco, Beatriz Fernández Ruiz, Mercedes Valdivieso, Ana Moreno, Teresa Pérez-Jofre, Nuria García Arias, Isabel García Fernández, Antonio Pérez, María Acaso, Natalia Ruiz, María Bolaños, Patricia Molins y Joan Fontcuberta
  - **DIAPORAMA – PROYECCIONES:** Joaquín Perea con Domingo Martín Antoranz
  - **WHITE SHEEP:** An Wei Lu Li
  - **ENCUENTRO CON JORDI CLARAMONTE** Lila Insúa
  - **PINTURA Y CINE – VI EDICIÓN:** Dolores Fernández con Víctor Zarza, Fernando Alonso, Laura de la Colina, Lidia Benavides y Pilar Montero
  - **PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO – LOS POBLADOS FORTIFICADOS DE LA EDAD DE HIERRO DEL NOROESTE PENINSULAR:** Fátima Silvia
  - **INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO ACADÉMICO:** Carmen Pérez González
  - **REPRESENTACIÓN TEATRAL COPENHAGUE:** Pedro Mejías con Gonzalo Rodríguez Checa
  - **PRESENTACIÓN DE “THE WELCOME”:** Manuel Barbero con José Luis Serzo y Fernando Castro

Fiesta Pool en las piscinas del jardín.
Pool Party in the garden ponds. 2013

- **MEMORIA, DESEO, GEOMETRÍA Y COMPASIÓN: LOS CUATRO ROSTROS DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. LA BARCELONA “PERDIDA” DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN:** Alberto Giorgio Cassani
- **“EL OJO ALADO” DE LEON BATTISTA ALBERTI. LA MIGRACIÓN DE UN SÍMBOLO:** Aurora Fernández Polanco con Alberto Giorgio Cassani
- **CÉSAR ÁVILA, DISEÑADOR GRÁFICO:** Elo García Ramos con César Ávila
- **METRO CÚBICO. GALERÍA DE ARTE – PROYECTO DE COMISARIADO:** Lila Insúa con María Moya
- **ESTRENO DE LOS DOCUMENTALES “EL TEMPLO DE LOS NIÑOS” Y “LA SOMBRA DE LA MADRE”:** José Luis Gutiérrez Muñoz
- **VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “HEROÍNAS” EN EL MUSEO THYSSEN:** Beatriz Fernández Ruiz
- **“SOMETHING LIKE MUSIC: SEIJIRO MURAYAMA”:** Alicia G. Hierro, Miguel A. García
- **PIZARRAS EN CONSTRUCCIÓN:** Ricardo Cárdenas
- **EXPOSICIÓN DE ALUMNOS DE PRIMERO DE GRADO:** Isabel Fornié
- **SEMINARIO: CUERPO, IMAGEN Y SABER EN LA CULTURA VISUAL GLOBAL:** Aurora Fernández Polanco con Josu Larrañaga, Jaime Vindel, María Iñigo, Daniel Lupión, Carlos Fernández Pello, Yayo Aznar y Suely Rolnik
- **¡DÉAME: III ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE JÓVENES DESARROLLADORES DE VIDEOJUEGOS:** Jaime Munárriz con Pedro Antonio González Calero
- **COMISARIAR INÉDITOS:** Selina Blasco, Aurora Fernández Polanco y Beatriz Fernández Ruiz con Pedro Portellano
- **SANTIAGO SIERRA PRESENTA “NO, GLOBAL TOUR”:** Carlos Jiménez
- **ESTO NO ES UNA CLASE:** María Acaso, Alberto Marrodán, Clara Megías y Eva Morales
- **PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO “VICO”:** VIDEOCLUB DE OPERACIÓN EXPANDIDA: Marco Godoy
- **AcciónMAD!11 EN BELLAS ARTES UCM:** Isabel León Guzmán y Michela Depetris
- **DIÁLOGOS EN ARTE. TABACALERA VS BELLAS ARTES UCM:** Gloria G. Durán con Pablo

García de Durango, Lucía Sánchez, Esther Gatón, Alejandro Otero, Alejandro Simón, Alexander Ríos, Andrea Díaz, Isabel Soler, Julia Moreno, Santiago Mejía, Lucía Merlo...

- **III MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE UNIVERSITARIO IKAS ART 201:** Lidia Benavides
- **OLIVAR:** María Jesús Muñoz Pardo, Susana Velasco y Luis García Gil.

2012

PROGRAMA SIN CRÉDITOS ACCIONES COMPLEMENTARIAS CLASE ABIERTA

- **TODOESTEESTOAQUI:** Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto
- **AUMENTAR UN LUGAR. DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA LA EVOLUCIÓN ESPACIAL:** Carlos Fernández Pello y Rosario Hurtado con Gabriel Klasmer
- **EDICIONES LIMITADAS#taller1: LABORATORIO DE MASCOTAS** con Cristina Busto y Roberto Vidal
- **ESPACIO ABIERTO #1. CONFERENCIA Y PROYECCIÓN SOBRE CULTURA LIBRE:** Lara Sánchez Coterón y Kamen Nedev con Stéphane M. Grueso
- **ABRIR EL LIBRO. PRESENTACIÓN DE “CÓMO ESCRIBIR DE PINTURA SIN QUE SE NOTE”, DE QUICO RIVAS:** Javier Arnaldo y José Luis Gallero
- **CÓMO TRANSFORMARSE EN RADIO EN ALGUNOS MINUTOS. UN TALLER DE CREACIÓN RADIOFÓNICA SOBRE EL AUTORRETRATO:** Anna Raimondo y Off Limits
- **EDICIONES LIMITADAS#taller2: ARTE Y COSTURA CON PeSeTa:** Laura Martínez del Pozo y Roberto Vidal
- **EDICIONES LIMITADAS#taller3: ARTZINES:** Roberto Vidal
- **PURÉ ANALÓGICO. PURA ANALOGÍA, SIN CONSERVANTES NI ÁLGEBRA. CURSO INTRODUCTORIO DE ELECTROMECAÁNICA APLICADA AL ARTE:** Alfredo Morte e IN-SONORA
- **TALLER CON DISCOTECA FLAMING STAR:** Cristina Gómez Barrio y Wolfgang Mayer
- **ATRAPADOS EN EL ACTO. INICIO A LA PERFORMANCE:** David Crespo y Christian

Fernández Mirón con Raúl Domingo y alumnos del Colegio Lourdes.

• **CONFERENCIA "LENGUAJE Y PODER.**

EL AGENTE DOBLE DE NUESTRO DESCONTENTO": Belén Gopegui

• **ACCIÓN ES ACCIÓN:** Belén Cueto

• **EXPOSICIÓN DE ZINES Y EDICIONES LIMITADAS #1, #2 Y #3:** Roberto Vidal

• **CARA B. ¿LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR?:**

Victoria del Val con Mercedes Replinger, Belén Cueto, Daniel Silvo, Antonio Ballester Moreno, Antonio Franco, Pedro Portellano, Domenicho Chiappe, Pedro Feduchi, Antonio Franco y Pepe Murciego

• **CIENTO VOLANDO: FIESTA DE ALUMNI DE BELLAS ARTES,** con Sole Parody e Iván López Munuera

• **ARTICHELTS: WOW** (Eduardo Argüelles, Pilar Díez, Mónica Thurne, Ignacio Hornillos, Mariana Lerma, Mario Sierra) con David Bestué y Diego Barajas

• **ARCHIVO NÚBOL:** Núbol, Antonio Morales Palacios, María Acaso, Ángeles Vián

• **ERRAR EUROPA: CAMINAR COMO PRÁCTICA DE RESISTENCIA:** Antonio R. Montesinos y Eduardo Hurtado con Ricardo Horcajada y Joan Pera Plaza i Font.

• **I TALLER "AGrupACIONES DE ARTISTAS EN MADRID – EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS":** Hablar en Arte con Proyecto Rampa, Espacio Menosuno, Mediodía Chica, Intercambiador, noestudio y Fast Gallery

• **CICLO DE CONFERENCIAS: DE ESTUDIANTE DE BELLAS ARTES A ARTISTA PROFESIONAL. ¿QUÉ NECESITO SABER?:** Eva Moraga

• **EXPOSICIÓN EN:** DentroFuera con Marta Aguilar Moreno y Pilar Montero

• **EL CIRCO DEL MUNDO: EL OBJETO Y EL EQUILIBRIO. TALLER DE DIBUJO COMO PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO Y PENSAMIENTO:** Marta Aguilar Moreno y DentroFuera con Isabel Manteca, Irene Araús y Simona Cheli

• **MESA REDONDA UNIVERSIDAD EN TRÁNSITO:** DentroFuera con Pedro G. Romero, Pedro José Cabrera y Tomás Guido

• **NUBES EN LA BIBLIOTECA:** Antonio Morales Palacios, Núbol y Ángeles Vián.

• **LA COLONIA:** Fernando García Dory con Amalia Ruiz Larrea, Lorena Fernández, Teté García, Taller de Casquería, María Ramírez Parreño, Marina Turmo, José María Parreño, Anak & Monoperro, Pablo Martínez, Carlos Granados, Alberto González-Capitel, Alejandría Cinque, Aurora Fernández Polanco, Pipí González, Basilio Martín Patino

• **GENTRIFICACIÓN NO ES UN NOMBRE DE SEÑORA:** Left Hand Rotation

• **JORNADAS INSULTARTE: TALLER "ME PRESENTO" – CONFERENCIAS/DEBATE – MESA REDONDA: PRECARIEDAD EN EL SECTOR CULTURAL:** Fur Alle Falle (Iñaki López y Vanesa Castro López) con Juan Lesta, Stéphane M.Gruoso y Alexis Callado

• **SUJECIONES, MODELOS, NORMAS, ESTRUCTURAS, REDES... LA REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORALES, DE GÉNERO Y SEXUALIDAD COMO HERRAMIENTA CRÍTICA Y POLÍTICA:** Jesús Martínez Oliva

• **ACCIÓN!MAD12: PERFORMANCE Y ARTE DE ACCIÓN EN Y DESDE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES:** Joana Mollà y Almudena Millán

• **EL POEMA: INSTRUCCIONES DE USO. LEER Y ESCRIBIR POESÍA:** José María Parreño con Fernando Beltrán y Jorge Riechmann

• **INVASORES:** Fernando Baena, Sally Gutiérrez, Pepe Buitrago y Eva Lootz

• **UNA BREVE HISTORIA DEL COMISARIADO:** Tania Pardo con Yara Sonseca, Manuela Villa, Virginia Torrente y Sergio Rubira

• **AUTOESTIMA PARA ARTISTAS:** Elena Almagro y Gabriela Bettini

• **TALLER Y CONCIERTO DE RUIDO TÁCTIL IN-SONORA** con André Castro

• **INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA DE INDIA A TRAVÉS DE LA DANZA. DEMOSTRACIÓN COMENTADA DE DANZA BHARATANATYAM:** Irene López Arnáiz y Natalia Martín Molina con Eva Fernández del Campo y Sohini Roychowdhury

• **TALLER SOBRE CUADERNOS DE VIAJE:** Aline Forçain y Alejandro Simón con Enrique Flores

• **BIG MAC: CAFÉS Y LATAS:** Santiago Mejía, Alexander Ríos y Alejandro Simón con Ferrán Barenblit, Jesús Carrillo, Victoria Gil Delgado, Pablo Martínez, Chema González, Iván López Munuera, María Acaso, Edgardo Donoso, Beatriz

- Alonso, Javier R. Casado, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Gloria G. Durán, Eliza Fuensalida, Quino Monje, Andrea Pacheco, Colectif Tururú, Olaf LGDD, Aurora Fernández Polanco, Giulietta Speranza, Virginia Torrente y Bernardo Sopolana
- **ARTE Y UN CAFÉ: POST, TWITTS Y MÁS:** Beatriz Fernandez, Nuria García y Rocío Lancho
  - **ARTISTA, EDITOR Y PÚBLICO. LA PUBLICACIÓN COMO PLATAFORMA DE ARTISTAS:** Jorge Miñano con Darío Corbeira
  - **CARNAVAL 2012:** Abraham Mesa, Noemí Herrera, María Osuna, Pablo J. G^a de Durango, Clara Deguines Guillem, Angela Hernandez Domingo y Blanca Paloma
  - **EARTHLINGS:** Sandra García y Olga Blázquez
  - **PAPEL +:** Margarita García y Alexander Ríos con Ultrarradio, La Más Bella, Papel de Fumar, La Silueta, Columpio Dibujo, Proyecto Rampa, Arrebato, Olaf, Revista Asterisco, Así habló Casimiro Parker, Meninas cartoneras, Generación espontánea y Plaza crítica
  - **GEOGRAFÍAS HUMANAS. UNA MUESTRA DE CINE ENSAYO:** Helena Grande y Javier Ramírez con Aurora Fernández Polanco, Juan Millares, Fernando Baños Fidalgo, Sara Pedraz, Guillermo G. Peydró, Los Hijos y Basilio Martín Patino.
  - **MOVIMIENTOS Y ESPACIOS INTERACTIVOS. EL TECNOCUERPO CREATIVO:** Paz Tornero
  - **DESIGN THINKING. EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA:** Silvia García Fernández-Villa con César Astudillo
  - **TRABAJANDO EN EL ESPACIO CULTURAL – TALLER/CURSO/INTERVENCIÓN SOBRE PAISAJE CONTEMPORÁNEO:** Bárbara Fluxá noLOOP(); SESSION #1: Jaime Munárriz y Karlos Gil con Things Happen, E. Berdión y Javier Piñango
  - **POOL:** Manuel María López Luque y Esther Gatón
  - **ARTE SONORO Y MÚSICAS EXPERIMENTALES. CICLO DE CONFERENCIAS:** Jaime Munárriz con Werner Dafeldecker, Javier Piñango y Martin Brandlmayr
  - **EXPOSICIÓN. DEL BLANCO Y NEGRO AL COLOR. INICIO DE UN CAMINO:** Coca Garrido con Isabel García Fernández y alumnos de Grabado en hueco I y Museología
  - **MAYO. EL MES QUE NOS DEJARON LA SALA DE EXPOSICIONES:** Biocontrol S.A., Sara González Sánchez, Miguel Sánchez Bastida, 15M, Cacarea y Esperanza e Hijos
  - **JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:** Clara Deguines Guillem y Andrea Rubio Fernández
  - **ALQUIMIA-TÉ:** Lucía Alonso Pérez
  - **CONFERENCE ANTI-LECTURE:** Pablo Pérez Schröder y Soraya García Aldea con Miguel Guzmán Pastor
  - **SEGUNDAS JORNADAS LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTISTA:** Isabel Fornié y Laura de la Colina con Julieta de Haro, Eugenio Merino, Jesús Carrillo, Fernando Sánchez Castillo, Juan Carlos Arias y Pablo España
  - **CAFÉ LITERARIO “EL ARTE ES OTRA PIEL”:** Lucas Perugini Aprá y alumnos de la clase “Procesos y procedimientos del dibujo”, del profesor Ricardo Cárdenas
  - **ENCUENTRO CON NICO MUNUERA:** Victor Zarza con Nico Munuera
  - **COLLECTING RAIN:** Miguel Sánchez Bastida
  - **MARÍA RUIDO EN BBAA UCM: CÓMO PENSAR LA REPRESENTACIÓN Y LA NARRACIÓN DE NOSOTRXS COMO SUJETOS POLÍTICOS, AQUÍ, AHORA, EN ESTE MOMENTO:** Ricardo Horcajada y Jacque Ordóñez con María Ruido
  - **CONFERENCIA “LA REVISTA DE DISEÑO”:** Elo García Ramos con Carlo Branzaglia
  - **PRESENTACIÓN DE TÍTULOS DE LA COLECCIÓN “PALABRAS DE IMÁGENES”:** José María Parreño con Aurora Fernández Polanco, Tania Castellano, Tonia Raquejo, Laura Fernández Gibellini, Mercedes Replinger y Diego Ríos
  - **LOS GRAFITTS DE INTERIOR DE LA UCM:** Virginia González López
  - **UNA PIEZA TEATRAL DE CÁSCARA ROTA:** Javier Ramírez con Lucía Sánchez, Andrea Díaz Reboredo y Gonzalo López
  - **SEGISMUNDO:** Javier Navarro de Zuvillaga con Ágata Wesolowska, Javier Mateo, Ángela Hache, Gonzalo López de Novales, Pablo García de Durango, Antonio García, Alejandro Otero, Ana Ramos, Reivagh O’Ravan, Luis Fernando Martín de los Santos, Cristina García Blas, Jorge Pérez Higuera, Javier Ramírez, Emilio Rivera y Alejandro Contreras
  - **ROBÓTICA. DISEÑO Y APLICACIONES EN EL ARTE – DART. 2012:** Javi Gorostiza, Ignacio Asenjo, Francisco Aznar, María Cuevas, Lino

- García Morales, Mónica Oliva, José María Parreño y Tonia Raquejo
- **LA INSTITUCIÓN BAJO MÍNIMOS. ARTISTA, ARTE Y CONTEXTO:** Raúl Gómez Valverde con Ferrán Barenblit, Daniel Cerrejón, Mar Mendoza, Ricardo Horcajada y Selina Blasco
  - **CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ANIMACIÓN:** Carmen Pérez y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens con Manuel Sirgo
  - **"EL MOLINO Y LA CRUZ", DE LECH MAJEWSKI:** Juan Millares
  - **ZONA DE INVESTIGACIÓN ABIERTA SUBTRAMAS: PROCESOS Y METODOLOGÍAS DE LAS PRÁCTICAS AUDIOVISUALES COLABORATIVA** (Proyección de los film "Children of Srikandi" y "Nightcleaners-Part 1"): Diego del Pozo, Montse Romani y Virginia Villaplana
  - **PRESENTACIÓN PROYECTOS ESTO NO ES UNA CLASE:** María Acaso, Alberto Marrodán, Clara Megías y Eva Morales con los alumnos de "Bases didácticas para la educación artística ", curso 2011-2012
  - **CHARACTER DESIGN, DISEÑO DE PERSONAJES:** Elo García Ramos con Silvia Espada y Fernanda Antunes
  - **CONTRAFUERTES:** Pierre Valls
  - **TE INVITO AL PEQUEÑO BOSQUE:** Geul (Esther)Bang
  - **SEMANA DEL DISEÑO 2012:** Elo García Ramos y Eugenio Bargaño
  - **PROCESOS CRUZADOS:** Valvanera Aranzubía
  - **EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN:** Equipo de coordinación del máster
  - **PRESENTACIÓN DEL LIBRO EDIUPUNK APLICADO: APRENDER PARA EMPRENDER:** María Acaso con Alejandro Piscitelli
  - **LA GIOCONDA DEL PRADO AL DESCUBIERTO:** Ana González Moro
  - **POSTANARQUISMO. NOMADISMOS E INTERZONAS:** Julián de la Cruz y Marián Garrido con Servando Rocha, Miguel Ángel Martín y Bèstia Ferida (Arnau Sala, Adrián de Alfonso, Mark Cunningham)
  - **GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN TEATRAL:** Pablo García de Durango y Alejandro Otero con Blanca Paloma, Alexander Ríos, Irene Miranda Miranda, Sergio García López, Noemí Herrera y Ángela Hernández Domingo
  - **GRUPO DE TRABAJO DOCUMENTA 13:** Beatriz Pellés
  - **LUGARES COMUNES:** Gabriela Targhetta Cueto-Felgueroso, Silvia Hernando Álvarez y Diego de los Reyes Tovar
  - **10.000 KILÓMETROS:** Drusila Dones, Ignacio Cañete, María Gómez y Sara Torres
  - **S.U.E.N.A.:** Sole Parody y Jaime Munárriz con La Tribu Abismal, María Andueza y Karlos Gil
  - **GRUPO DE TRABAJO DISEÑO CONSCIENTE:** María Ayuso, Mª Eugenia González-Outón, Noemí Herrera, Carmen Izquierdo y Lucía Merlo
  - **BELLAS ARTES VS TABACALERA:** Gloria G. Durán, Pablo García de Durango, Lucía Sánchez, Esther Gatón, Alejandro Otero, Alejandro Simón, Alexander Ríos, Andrea Díaz, Isabel Soler, Julia Moreno, Santiago Mejía y Lucía Merlo
  - **ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE BBAA UCM CON JORDI COLOMER:** Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli con Jordi Colomer
  - **EN TORNTO A LA EXPOSICIÓN "ICEBERG":** Bernardo Sopolana, Ignacio Chávarri, Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli
  - **EN TORNTO A LA EXPOSICIÓN "ARQUEOLÓGICA":** Virginia Torrente, Miguel Ángel Rego y Alessia Pederzoli
  - **EN TORNTO A LA EXPOSICIÓN "POP POLITICS: ACTIVISMOS A 33 REVOLUCIONES":** Julián Cruz y Marian Garrido con Ferrán Barenblit e Iván López Munuera
  - **SIGNOS DE CERÁMICA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Manuel Sánchez Algora
  - **LIBROS DEL CUERPO – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Stella Sestelo
  - **LIBROS DE ARTISTA REALIZADOS POR NIÑOS Y NIÑAS – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Almudena Falagán
  - **LIBROS DE MEDALLAS DE ESTUDIANTES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Consuelo de la Cuadra
  - **LIBROS DE ESTUDIANTES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens
  - **EL CÓMIC SERIGRAFIADO COMO LIBRO DE ARTISTA. EROS Y TANATOS EN LOS**

Fiesta Pool en las piscinas del jardín. *Pool Party in the garden ponds.* 2013

CÓMICS-LIBROS DE ARTISTA DE LE DERNIER CRI (2007-2011) – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA: Le Dernier Cri

- **PROYECTO DE LIBROS-CASA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Amanda Robledo
- **20 AÑOS QUÉ SUERTE, EL FANZINE DE OLAF LADOUSSE. EL CÓMIC INDEPENDIENTE COMO LIBRO DE ARTISTA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Olaf Ladousse
- **INDIVIDUAL LIBROS DE ARTISTA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Almudena Armenta

2013

PROGRAMA CORTOCIRCUITOS ACCIONES COMPLEMENTARIAS CLASE ABIERTA

- **GRANDES INVENTOS LA MÁS BELLA. TALLER DE EDICIÓN Y GESTIÓN DE REVISTAS EXPERIMENTALES:** La Más Bella (Diego Ortiz y Pepe Murciego)
- **INVASORES 2013:** Marlon de Azambuja, Sofía Jack, Azucena Vieites y Álvaro Catalán de Ocón
- **TALLER DE ESTAMPACIÓN CON OBJETOS CON POTIPOTI GRAPHIC FASHION:** Beatriz Álvarez Fernández con Nando Cornejo
- **GRABADOS Y LIBROS JAPONESES (SIGLOS XVIII Y XIX) EN LA BIBLIOTECA DE BBAA UC, – PRESENTACIÓN DE LOS FONDOS DIGITALIZADOS Y PUBLICACIÓN:** Ángeles Vian y Luis Castelo
- **UNIVERSIDAD EN TRÁNSITO:** Dentro Fuera con Marta Aguilar Moreno, Mercedes Replinger, José María Parreño, Mónica Cerrada, Pilar Montero, Simona Cheli, Lucía Calafate, Eusebio Javier Gómez, Carlos Martínez, Juan Carlos Fernández, Julio Omar García, Carlos Rodríguez y Laura Tejero
- **II TALLER “AGRUPACIONES DE ARTISTAS EN MADRID – EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS”:** Hablar en Arte con Sandwich Mixto, Taller Omnívoros, Estudio Beneficencia, Artistas Visuales Asociados de Madrid, Hola por qué y Studio Banana

- **LENGUAJES TRASLADADOS. LA GRAMÁTICA QUE EL LIBRO DE ARTISTA INVENTA:** Mariano Mayer

- **PALABRA DE ARTISTA:** Museology con Alberto García Alix y Chema Madoz
- **QUIÉN, CÓMO Y DÓNDE. UN RECORRIDO POR EL SISTEMA DEL ARTE ACTUAL Y LA HISTORIA DE SUS EXPOSICIONES:** Tania Pardo con Antonio Ballester Moreno, Lucía Casani, Rafael Doctor y Pedro Maisterra
- **DIÁLOGOS ARTE-CIENCIA: TALLER PARA LA CREACIÓN DE PROYECTOS EN TORNO AL AGUA:** Esther Moñivas
- **TALLER “BECAS Y RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO ¿QUÉ NECESITO SABER?”:** Eva Moraga
- **TALLER “TOMA LAS RIENDAS DE TU CARRERA COMO ARTISTA: HERRAMIENTAS DE COACHING, DESARROLLO DE CARRERA Y GESTIÓN DEL TIEMPO PARA ARTISTAS:** Eva Moraga
- **CURSO “HABLAR DE ARTE HOY. TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA CRÍTICA DEL ARTE ACTUAL”:** Juan Martín Prada
- **AGENTES ESPACIALES:** Margarita González con Jacobo Castellano
- **PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA IMAGEN. ZONA DE INVESTIGACIÓN ABIERTA SUBTRAMAS:** Colectivo *Subtramas* (Diego del Pozo, Montse Romaní, Virginia Villaplana)
- **I CONVOCATORIA DE VISIONADO DE PORTFOLIOS:** Tania Pardo y Sergio Rubira con Mariano Mayer, Pedro Maisterra, Antonio Ballester Moreno, Virginia Torrente, Guillermo Espinosa, Lucía Casani, Javier Díaz Guardiola, Pilar Castellano
- **POSTANARQUISMO. NOMADISMOS E INTERZONAS:** Julián de la Cruz y Marián Garrido con Abraham Rivera, José Manuel Costa, Marcos Flórez, Samuel M. Delgado y José Luis Maire.
- **EL POEMA. INSTRUCCIONES DE USO:** José María Parreño con Miguel Ángel Bernat y Pilar González España
- **LIBROS DE ARTISTA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Guillermo Masedo
- **LIBROS DE ESTUDIANTES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Mar Mendoza

- **LIBROS DE ESTUDIANTES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Coca Garrido
- **LIBROS DE ARTISTA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Isabel Carralero
- **LIBROS DE ESMALTE, EXPOSICIÓN DE ESTUDIANTES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Carmen Romero
- **LIBROS DE ARTISTA – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Susana Botana
- **LIBROS DE ESTUDIANTES – EXPOSICIÓN EN LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Gema Navarro
- **ARRANQUES: ¡QUÉ SERÁ!:** José Enrique Mateo León con Moenia y estudiantes de grado en Bellas Artes y Diseño
- **EXPOSICIÓN BELLAS ARTES UCM – IEPALA:** Antonio Muñoz Carrión con estudiantes Bellas Artes UCM e IEPALA
- **ENTREACTO 2013:** Emilia García Romeu con las galerías Louis 21, Maisterra Valbuena, NoguerasBlanchard, García Galería, Espacio Mínimo, Moisés Pérez de Albéniz, Fúcares y Esta es una plaza y los estudiantes de Bellas Artes UCM: Yes, El Banquete, Mariana Leyva, Miguel Marina, Jorge Anguita, Javier Cruz, Javier Chozas, Esther Gatón, Alejandro Sánchez Garrido, Alessia Pederzoli, Olalla Gómez, Victor Santamarina y Marina Turmo.
- **GEOGRAFÍAS HUMANAS:** Helena Grande, Javier Ramírez y Vanessa Rousselot con Sandra Schäfer, Guillermo G. Peydró, José Carmelo Lisón e Isabel María López Campos
- **ACCIÓN!MAD13: PERFORMANCE Y ARTE DE ACCIÓN EN Y DESDE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES:** Virginia Lagarza
- **GOLIARDOS 50 AÑOS (NO ES NADA):** Manuel Álvarez Junco
- **HACEDORAS: LA PERFORMANCE ANALIZADA POR MUJERES ARTISTAS:** Roxana Popelka y Belén Cueto con Ana Matey, Johanna Speidel, Nieves Correa y Yolanda Pérez Herrerás
- **EXPOSICIÓN ARCHIVO NÚBOL EN LA BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO:** Núblol y Antonio Morales
- **ATRAPADOS EN EL ACTO. INICIO A LA PERFORMANCE:** David Crespo y Christian Fernández Mirón con Raúl Domingo y alumnos del Colegio Lourdes.
- **A CAMINAR SE APRENDE CAMINANDO. INICIACIÓN A LA INICIACIÓN O CÓMO ENSEÑAR PERFORMANCE:** David Crespo y Christian Fernández Mirón
- **MEDIADORES. TEORÍA INTERPRETATIVA. PERFORMANCE Y AUDIOGUÍAS PARA EL CONTEXTO DE LA EXPOSICIÓN “LOS MAQUINISTAS”:** IN-SONORA y Alicia G. Hierro
- **RETROSPECTIVA DE CORTOS DE ANIMACIÓN CHECOS:** Centro Checo en Madrid
- **CLUB DE CREACIÓN TEXTIL:** Noelia Antúnez del Cerro y Marta García Cano, con Colectivo Hebra
- **COCINANDO ANIMACIÓN:** Carmen Pérez y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens con Manuel Sirgo
- **CONFERENCIA FINE ART DIGITAL PRINTING. EL ARTE GRÁFICO DEL SIGLO XXI Y SUS EXPECTATIVAS DE VIDA:** Silvia García Fernández-Villa y Manuel Huertas Torrejón con Pablo Ruiz
- **ROBÓTICA CREATIVA CON LEGO MINDSTORMS NXT:** María Cuevas Riaño con Mar Soler Martínez
- **UN NUEVO PARADIGMA EN LA ANIMACIÓN DIGITAL:** Néstor Domínguez Varela
- **+ PAPEL +:** Margarita García y Alexander Ríos con Las Indigestas, Belén Cueto, Nieves Correa, Yolanda Pérez, Colectivo Name, Elisa Fuenzalida, LCDP, Andrés Fresneda, Nanoediciones, Olaf ladousse, Meninas cartoneras, Ignacio Navas, Ultrarradio, Esto no es Berlín, Torpe al timón, La silueta, Ediciones neumáticas, Zoográfico editorial, Crudo, Revista Asterisco, Mazo, Migas fanthing, Baid, Eme Noreña, Sara Serna, Andrés Giraldo, Sebastián Correa, La pandemonio, Un mundo feliz, Sebastian Fiorelli, Revista Matera, Generación espontánea, La madrileña (poesía mural), Rantifuso, Línea curve, Pilar Barrios, Lorena Fernández, Guía política del hogar, Elisa Pardo, Jo tía!, Cuentos para adultos, Lucas Agudelo, Ya lo dijo Casimiro Parker, 255, Arrebato libros y Ebookprofeno
- **TALLER DE CREACIÓN ABIERTO:** Ícaro Maiterena Vallejo Salinas y María Iglesias
- **CON LA CASA A CUESTAS, PROPUESTAS PARA REVISAR Y REINVENTAR, DESDE EL DIBUJO CONTEMPORÁNEO, EL CONCEPTO**

- **DE HABITAR EN LA ACTUALIDAD:** Andrés Montes y Raquel Monje
- **TALLER ARTE PÚBLICO Y GÉNERO:** Toxic Lesbian y Gloria G. Durán
- **NEGRO COMO LA LECHE: CONFERENCIAS, TALLER Y EXPOSICIÓN:** Jorge de la Cruz con Sandra Torralba, David Ortega, Cristian Guardia, Pedro Castro Ortega e Ivaylo Nikolov
- **DOCUMENTAL "ACCIÓN". PROYECCIÓN Y MESA REDONDA:** Javier Cruz con Fiacha Jorge O'Donnell Pina
- **ARTE Y UN CAFÉ. ¡QUE SEAN DOS!:** Beatriz Fernández Ruiz, Nuria García Arias, Rocío Lancho y Jesús Ángel Ciarreta Palacios con Stella Maldonado, Rodrigo Burgos Ortega y Chimo Soler Herreros
- **DERIVAS DE LA NUEVA FIGURACIÓN MADRILEÑA:** Jaime González de Aledo con Paco de la Torre, Jaime Aledo, Almudena Baeza/Libres Para Siempre y Óscar Alonso Molina
- **JORNADAS: ESTÉTICAS LIBERTARIAS:** Grupo de estudiantes de la Facultad de BBAA UCM integrados en las Juventudes Libertarias de Madrid
- **EL ARTE COMO DISEÑADOR SOCIAL:** Rosell Meseguer y Elizabeth Ross con Carlos Albalá, Ignasi López, Anxela Caramés y Uqui Permui
- **ORÁCULO MANUAL: INGENIOS PARA TROCAR LA VIDA. HACER DE LA VIDA UN ARTE Y VICEVERSA:** Tais Bielsa y Gloria G. Durán
- **LA VIDA ES ASÍ. ARTE DESDE LA PRECARIEDAD:** Ignacio Navas con José Jurado, Inez Piso, Daniel Silvo, Thunder Collective, Off Limits, Espacio Plano B y Paso a paso
- **FOTOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA APLICADA A LA CREACIÓN AUDIOVISUAL EN BELLAS ARTES:** Carlos Antonio Terroso Conejero
- **GRABADO, GRADADO:** Carmen Garrido, Isabel García Fernández y alumnos de Museología y Museografía
- **UNSEEN ZINEMA. CICLO DE CINE:** La Hierba Roja (María Gallardo Paredes y Pablo Manzano Aguilera)
- **DIÓGENES 2.0:** Edurne Herrán y Olalla Gómez
- **TALLER DE AUTOEDICIÓN MAZO:** Mar Cubero, Leonardo Fernández, Ana de Fontecha y Álvaro Samaniego
- **ASOCIACIÓN MUSICAL DE BELLAS ARTES:** Jesús García Martínez-Albelda e Iván Prado Rodríguez
- **LA COLONIA:** Fernando García Dory con Amalia Ruiz Larrea, Lorena Fernández, Teté García, Taller de Casquería, María Ramírez Parreño, Marina Turmo, José María Parreño, Anak & Monoperro, Pablo Martínez, Carlos Granados, Alberto González-Capitel, Alejandría Cinque, Aurora Fernández Polanco, Pipi González, Basilio Martín Patino
- **POOL:** Esther Gatón, Marta Génova y Rocío Velázquez
- **COLECTIVO DOBLEPLUSBUENO:** Mario Núñez Magro, Pablo Javier G^a de Durango, Alejandro Otero Martín, Mª Teresa García Vicente, Ángela Hernández Domingo, Lorena Fernández Prieto, Raquel G. Ibáñez y María España Moral
- **OTROS CRITERIOS:** Luca Zanchi, Elena Blázquez, Aurora Mediavilla y Gabriela Targhetta con María Ruido, Aurora Fernández Polanco, Ana Pol y Elena Gato
- **LEGOS:** Pablo J. García de Durango Ángela Hernández Domingo y Alejandro Otero Martín con Lilli Hartmann
- **LIGUE: BELLAS ARTES E HISTORIA:** Beatriz Sánchez Santidrián y Esther Gatón
- **GRUPO LITERARIO CLEPSIDRA:** Yizeh Castejón, Javier Cruz, Sofía Delmar, Rodrigo Martín, Isabel Rojo y Mari Nieves Vergara
- **PROYECCIÓN DE "THE ARTIST IS PRESENT" (MARINA ABRAMOVIC):** Isabel María López Campos
- **PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y CONCIERTO. UN ARDUINO EN MI ASCENSOR:** Jaime Munárriz y alumnos de "Imagen de síntesis y entornos interactivos"
- **PRIMER SEMINARIO: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD. UNA CONVERSACIÓN:** Selina Blasco y Aurora Fernández Polanco con José María Díaz Cuyás, Carlos Chocarro, Jesús Carrillo, José Antonio Sánchez, Victoria Pérez Royo, Carlos Fernández Pello, Fernando Baños Fidalgo, Remedios Zafra, Lila Insúa, Emilio Moreno y Beatriz Fernández Ruiz
- **EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN:** Ricardo Horcajada

Arreglando la piscina para la fiesta Pool. *Preparing the ponds for the Pool party, 2013*

- **ANIMACIÓN EXPERIMENTAL + MOVIMIENTO:**
Almudena Gallego Pérez y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens
- **CONFERENCIA DE RAMÓN ANDRÉS: OÍDO, CONOCIMIENTO, ESPÍRITU, REALIDAD:**
Aurora Fernández Polanco y Ramón Andrés
- **ACERCAMIENTO AL ESPACIO ESCÉNICO:**
Alicia Gastesi Carreras con Monika Rühle
- **PROCESOS DE CONSERVACIÓN/ RESTAURACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE YESO: NERÓN Y SÉNECA, DE EDUARDO BARRÓN:** Sonia Santos y Pedro Terrón con Sonia Tortajada
- **CHARLA CON VINCENT MEESEN:** Selina Blasco, Aurora Fernández Polanco y Pablo Martínez
- **LOS ALUMNOS, LEJOS DE LAS ESTATUAS DE LA CLASE Y EL POLVO DEL CARBÓN:** Javier Lozano y alumnos de Fundamentos del Dibujo I
- **ANIMACIONES 2D Y STOP MOTION:** Carmen Pérez
- **TALLER MAQUILLAJE FX:** Artistas y mazmorras asociación lúdica (Asociación de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes UCM) y Patricia García Castañar
- **CONFERENCIA Y TALLER A CARGO DE EDU COMELLES. INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN LAS GRABACIONES DE CAMPO:** Javier Piñango con Edu Comelles
- **CORPUS LITERATIS. CICLO DE CONFERENCIAS Y PERFORMANCE:** Catalina Ruiz Mollá y María Vallina con Jaime Munárriz, Mariano de Blas, Marco Díaz Marsá, Pablo Perera, Ruth Martín, Miguel Ángel Hernández Saavedra, Mar García Lozano, Ignacio Castro y Miguel V. Espada
- **EL ARTISTA CUENTA SU TESIS:** Lara García Reyne, Tania Castellano, Alicia Grueso Hierro, Isabel de Naverán y Carles Guerra
- **PROYECCIÓN VALTARI MISTERY FILM PROJECT:** Asociación Musical Bellas Artes y Jesús García Albelda
- **PRESENTACIÓN (CON SORPRESA) DEL LIBRO "LECTURAS PARA UN ESPECTADOR INQUIETO":** Pablo Martínez

2014

PROGRAMA COOPERACIONES **ACCIONES COMPLEMENTARIAS** **CLASE ABIERTA** **COCINANDO LECTURAS** **RESIDENCIAS LA TRASERA**

- **ENTREACTO 2014:** Emilia García Romeu con Bachelos, Louis 21, Fúcares, Liebre, Moisés Pérez de Albéniz, Galería García, Espacio Mínimo, Marta Cervera, NoguerasBlanchard, Maisterra Valbuena, Alegría, Isabel Álvarez, Pablo García de Durango, Elisa González, Amaya Hernández, Garazi Icaza, José María Ledrado, Julia Llerena, Federico Miró, Rafael Munárriz, Nina Paszkowski, Leticia Villa
- **INVASORES:** Langarita-Navarro y Gráfica Futura
- **FINE, THANKS. ENGLISH FOR A FINE ART STUDENT:** George Hutton
- **BARRO:** Antonio Ballester Moreno
- **TALLER DE MOBILIARIO COLECTIVO:** Carlos Granados
- **CURTAINS GO ON! SOBRE PRESENTAR/ PERFORMAR TU ARTE EN PÚBLICO:** Momu & Noes
- **LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ARTES EN EL ENTORNO RURAL:** Pepe Buitrago
- **¡DESCAPITALIZAR LA INFANCIA! TALLER Y LECTURAS CRÍTICAS SOBRE POLÍTICAS DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD:** Rafael Sánchez Mateos Paniagua y Jaime Cuenca Amigo
- **LENGUAJES CONTEMPORÁNEOS DESDE CENTRO AMÉRICA:** Luisa Fuentes Guaza con Pablo León de la Barra
- **TALLER DE MAPEO. CARTOGRAFÍAS DE LA REVUELTA + CONFERENCIA. HIPÓTESIS DEMOCRACIA:** Ana Méndez de Andes y Emmanuel Rodríguez
- **ARRANQUES:** José Enrique Mateo León con Moenia y estudiantes de los Grados de Diseño y Bellas Artes de Bellas Artes UCM
- **AcciónMAD!14 EN BELLAS ARTES UCM:** Mónica Aranegui y Pol Parrhesia
- **GEOGRAFÍAS HUMANAS:** Helena Grande y Javier Ramírez
- **¡A LAS AULAS!** Belén Cueto
- **PROGRAMACIÓN CREATIVA CON PROCESSING:** Mónica Oliva Lozano y María Cuevas Riaño con Lali Barriere Figueroa

- **COCINANDO ANIMACIÓN:** Carmen Pérez y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkens con Manuel Sirgo
- **PEGA, PAPEL Y TIJERA:** Edurne Herrán y Eva Cruz
- **PALABREANDO:** Susana González Zatta y Anja Mejač
- **INSTRUCCIONES DE USO. PARTITURAS, RECETAS Y ALGORITMOS EN LA POESÍA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO:** Beatriz Álvarez García con Belén Gache
- **TALLER ABIERTO. COSMOLOGÍAS INSÓLITAS. MITOLOGÍAS PERSONALES:** Ícaro Maiterena Vallejo
- **MINIARTE PASO A PASO:** Rafaél León Martín
- **OTRAS CAPACIDADES. DIBUJAR DESDE EL CUERPO:** Raquel Monje con Laura Suárez
- **VIDEOMAPPING APLICADO A INSTALACIONES ARTÍSTICAS:** Amaya Lausín Balaguer y Cynthia González D'Agostino
- **SILK SCARVES COLLECTION. MI PRIMERA COLECCIÓN DE PAÑUELOS:** María Ramírez Parreño
- **ARTE Y UN CAFÉ III:** "Veo Arte en todas partes" y "Arte y un Café" con Beatriz Fernández Ruiz, Nuria García Arias, Rocío Lancho, Jesús Ángel Claret Palacios, Stella Maldonado, María Redondo y Chimo Soler
- **UN LUGAR IMAGINADO DESDE LA CEGUERA:** Noemí Peña Sánchez con Alicia G. Hierro
- **ARTE Y TERRORISMO. DE LA TRANSGRESIÓN Y SUS MECANISMOS DISCURSIVOS:** Juanjo Bermúdez de Castro y Alejandro Cinque
- **UN SALÓN PARA TODOS. SALUD + ARTE + CONTEXTO. REPENSANDO LOS ESPACIOS:** Margarita Alonso, Alicia Roy y Ana Orellana con Lucía Añibarro, Beatriz Tamarit y Sofía Reyes
- **TALLER DE ACCIONES URBANAS:** Julio Alberto Jiménez Rodríguez (DosJotas)
- **INTERVENCIONES EN EL ESPACIO. HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS DE COLONIZACIÓN:** Jaime Munárriz, Javier Chozas y Juancho Arregui
- **LA MEDIA MAREATÓN DE BELLAS ARTES:** Lila Insúa y Antonio Morales Palacios
- **VIDEOCLIP POR CONCIERTO:** Cristina Díaz Toré y Javier Ramírez Serrano
- **PROYECTO CORPORE:** Nivia Mendes
- **MILK AND HONEY. HERMANAMIENTOS DANZA CONTEMPORÁNEA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL:** María Rogel con Eduardo Chaperó-Jackson, Amaia Pardo, Samuel Alarcón, Sharon Fridman y Yara Paz
- **RECITAL INTERACTIVO: POETRACCIÓN EN VOZ ALTA:** Sabela de Dios Paz
- **ASP'C EN LA TRASERA ¿QUÉ PUEDEN LAS PEQUEÑAS ACCIONES? REFLEXIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN Y RESISTENCIA DESDE LO COLECTIVO:** Patricia Leguina y José Suárez con Alexander Ríos, C.A.S.I.T.A., Mareatón, Jordi Claramonte, María José Cifuentes, Teje la araña, Taller de casquería, Esta es una plaza, tejeRedes, Elenigmadelfruta, VIC (Vivero de Iniciativas Ciudadanas), Democracia y Todo por la Praxis
- **INTERLUDIOS. TALLER Y MUESTRA DE VIDEOS:** Ivonne Villamil
- **CONTAR CON VIÑETAS. TALLER SOBRE CÓMIC:** Samuel Alonso Omecaña
- **ARTISTA Y GALERISTA. ¿CONFIANZA A CIEGAS?:** Mun-Jung Chang Park
- **ARTISTA SIN HERENCIA: "MONTO UN ESTUDIO Y ME CRECEN LAS FACTURAS":** Ángel Sesma y Raúl Espinel (Perricac)
- **TALLER DE FOTOLIBROS:** Ofizine con Gonzalo Romero, Horacio Fernández y Photobook Club Madrid
- **AUTOEDICIÓN Y LEY:** Ofizine con Desiree Bressend
- **PROCESO INMATERIAL. LEYENDO SONIDOS:** Bárbara Sainza y Alicia G. Hierro
- **RECUERDOS DE PERRITO DE MIERDA:** Marta Alonso
- **'POP UP MÚLTIPLOS' (FERIA DE LIBROS DE ARTISTA) y CHARLA-COLOQUIO:** Anna Pahissa
- **EXPEDIENTE – EXPOSICIÓN DE LIBROS DE ARTISTA VITRINAS DE LA BIBLIOTECA:** Marta Aguilar
- **LEGOS:** Irene Miranda y Magdalena Vázquez
- **SNO:** Israel Larios, Miguel Marina y Rodrigo Serna con Juan Patiño, Asier Echevarría, Nina Paszkowski; Luis Rojo, Marina Garijo, Jorge Diezma, Victor Santamarina y Miguel Sánchez Bastida
- **COLECTIVO ARTÍSTICO ÁREA:** Irene Holguín Gómez, María Rosa Chinchilla Fernández, Irene

Harto López, María Gil Charriel y Julia García Gilarranz

- **OFIZINE. OFICINA DE AUTOEDICIÓN:** Miguel Núñez, con Cristina Carrascal Manzanares, Sara Pérez Fariñas y Sofía Borovskaia con Desirée Bressend, Gonzalo Golpe, Horacio Fernández y Photobook Club Madrid
- **PROYECTO DAVAI:** Tatiana Boyko, Marcela Mastroianni, Andrea Ibarra y Andrés Lozano
- **LA CARA B:** Jesús Crespo Panadero y Gonzalo Aldeano
- **ARTISTAS EN RESIDENCIA:** Sandra Blanca Aranda, Juanjo López Cediel y Susana Gonzalez Zatta
- **POOL:** Rocío Velázquez, Raquel Lorenzo, Lucía Marín, Andrea Beade, Sara Jiménez Fernández y Carlos Terroso
- **AHÍ DONDE NO ESTOY:** Mari Nieves Vergara, Anna Cherednikova y Gabriel Peña
- **MEMRAD:** Antonio Labella, Sinclair Castro, Raquel Vicente Dobato, Laura Cebollada Ordovás y Paula Coarasa
- **TABULA RASA:** Alice Cearreta, Ana Díaz, Mikel Escobales, Ana Victoria González, Miguel Rivas y Beatriz Sánchez
- **UMBILICAL EXPORT:** Michael Bauer con Michael Fleit y Samuel Pelczar
- **CLUB DE CREACIÓN TEXTIL:** Noelia Antúnez del Cerro, Beatriz Muñoz González, María Teresa de León-Sotelo y Amat y Marta García Cano con Verónica Casado Hernández
- **ASOCIACIÓN MUSICAL BELLAS ARTES:** Jesús García Martínez-Albelda
- **KIT CANÍBAL. SESIONES DE DEBATE.**
COLECTIVO EN BRUTO: Garazí Lara Icaza, Noelia Lecue Francia, Gustavo Nieves Plaza, Victor Navero Díaz y Lorena Fernández Prieto
- **COLECTIVO NAME: GESTO Y PINCEL. DEL ESCENARIO AL PAPEL:** Noelia Antúnez del Cerro
- **TALLER DE CALIGRAFÍA:** Manuel Sesma
- **¿SE PUEDE VIVIR DEL DISEÑO?:** Elo García Ramos con Javier Díez
- **PRESENTACIÓN DEL HACKATHON "HACKFORGOOD":** María Cuevas Riaño
- **TALLER CODE-SHIRT. PROCESSING MÁS SERIGRAFÍA:** María Cuevas Riaño, Juan Eduardo Doggenweiler Olavarría y Mónica Oliva con Julián Pérez Romero

• **DEL LEVANTAMIENTO FEMINISTA AL ARTE PÚBLICO: EL FAR WEST DE LAS**

OPORTUNIDADES: Toxic Lesbian y Gloria G. Durán, Lila Insúa con Suzanne Lacy

• **INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO ACADÉMICO:** Carmen Pérez González

• **EL RETRATO ANTE EL CUADRO:** Paloma Peláez con Hernán Cortés

• **SALIDAS (Y ENTRADAS) PROFESIONALES DE BELLAS ARTES:** Laura de la Colina y José Enrique Mateo León con Javier Pérez Iglesias, Maite Camacho (Taller Omnivoros), Virginia de Diego (SandwichMixto), Antonio Ballester Moreno, Juan Patiño y Luján Marcos

• **ESPACIO B. UNA ESCUELA DE LA MIRADA:** Lila Insúa con alumnos de Proyectos y Trabajos de Fin de Grado

PROGRAMA SIN CRÉDITOS

Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid
Avda de América, 13. 28002. Madrid

Febrero-noviembre 2016 / February-November 2016

Este libro es un proyecto en colaboración con la Dirección General de Promoción Cultural de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid

This book is a project of the Directorate General for Cultural Promotion of the Community of Madrid

COMUNIDAD DE MADRID COMMUNITY OF MADRID

Presidenta/President

Cristina Cifuentes Cuencas

Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno

Councillor for Presidency, Justice and Government

Spokesman

Ángel Garrido García

Directora de la Oficina de Cultura y Turismo

Culture and Tourism Office Director

Anunciada Fernández de Córdoba

Director General de Promoción Cultural

General Director for Cultural Promotion

Jaime M. de los Santos González

Subdirector General de Bellas Artes

Sub-General Director for Fine Arts

Antonio J. Sánchez Luengo

Asesor de Arte

Art Consultant

Javier Martín-Jiménez

Creative Commons 3.0 España. Licencia reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada

Con el apoyo de la Sección Departamental de Historia del Arte III (Contemporáneo) de la Facultad de Bellas Artes UCM

Comunidad de Madrid

ESPACIOS PARA EL ARTE

ARTE
CONTEMPORÁNEO

ediciones asimétricas

LIBRO/BOOK

TEXTOS/TEXTS

Beatriz Álvarez García, Antonio Ballester Moreno, Diego Barajas, Selina Blasco, Carla Boserman, Nerea Calvillo, Jesús Carrillo, Javier Chozas, Jordi Claramonte, David Crespo, Virginia de Diego, Aurora Fernández Polanco, Amador Fernández-Savater, Dora García, Gloria G. Durán, Margarita García Martínez, Marco Godoy, Belén Gopegui, Lila Insúa, Cuqui Jerez, Kit Canibal, Josu Larrañaga, Rafael León Martín, Miriam Martín, Rodrigo Martín Munuera, Chus Martínez, Pablo Martínez, Santiago Mejía Narváez, Asier Mendizabal, Antonio Morales Palacios, Alfredo Morte, Carolina del Olmo, Miguel Ángel Rego, Alexander Ríos, María Salgado, Lara Sánchez-Coterón, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Alejandro Simón, Julia Spínola, Los Torreznos, Isidoro Valcárcel Medina

DISEÑO GRÁFICO/GRAPHIC DESIGN

Tangrama / Margarita García Martínez

FOTOGRAFÍAS/PHOTOGRAPHY

Mario Arrabal, Paul Cassidy, Alejandrina Cinque, Raquel de Marcos de León Mora, Lorena Fernández Prieto, Esther Gatón, Marta Génova, Javier Ramírez, Javier Rodríguez, Miguel Tamayo, Alejandro Simón, Marta Sisón
Imágenes encabezados de cada bloque: Medidas desesperadas y Aproximaciones. 2011. Rocío García

EDICIÓN DE TEXTOS/PROOFREADING

Ediciones Asimétricas

TRADUCCIÓN/TRANSLATION

George Hutton

IMPRESIÓN/PRINTING

Estugraf Impresores

EDITORIALES/PUBLISHED BY

Ediciones Asimétricas, Comunidad de Madrid

EDITORES/EDITORS

Selina Blasco, Lila Insúa, Alejandro Simón

Sección departamental de Historial del Arte III
(Contemporáneo)

ISBN Comunidad de Madrid: 978-84-451-3534-1
Depósito legal Comunidad de Madrid. M-3471-2016
ISBN Ediciones Asimétricas: 978-84-944743-3-0
Depósito legal Ediciones Asimétricas M-3317-2016

© De esta edición / this edition: Comunidad de Madrid & Ediciones Asimétricas, 2016

© De los textos / the texts: sus autores / their authors

© De la traducción / the translation: George Hutton

© De las imágenes / the images: sus autores / their authors

Amor del bueno. *True Love*. 2012

Este libro se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2016 en Madrid, España.
Se utilizaron las fuentes Museo Sans y Catalog.