

CONFERENCISTAS

DIANA ARISMENDI

Compositora, Directora de Cultura y Profesora Titular de la Universidad Simón Bolívar, Directora Ejecutiva del Festival Latinoamericano de Música. Diploma Superior en Composición de L'Ecole Normale de Musique de París (Francia) y Doctorado en Música de Catholic University of America de Washington, D.C. (Estados Unidos). Su producción musical, que sobrepasa las cincuenta obras de distintos géneros, está editada en LaFi Publishers (USA) y Babel Scores (Francia). Sus obras han sido interpretadas ampliamente en Norte y Sur América, así como en Europa.

SUSANA BENKO

Investigadora, crítico de arte, museóloga y docente. Licenciada en Letras en la Universidad Central de Venezuela con Mención Magna Cum Laude. Magister en Literatura Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Simón Bolívar con Mención de Honor. Desde 2011 es investigadora y curadora independiente. Se desempeña como asesora de la Sala William Werner del Centro de Artes Integradas y coordinadora y asesora editorial en Caracas de la revista internacional Art Nexus.

CARMEN ALICIA DI PASQUALE

Diseñadora gráfica egresada del Instituto de Diseño (IDD-Neumann), con Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello y Maestría en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es profesora e investigadora en temas de Filosofía y Cultura visual y es curadora independiente.

RODOLFO IZAGUIRRE

Periodista, crítico de cine, escritor. Director de la Cinemateca Nacional (1968-1988). Formó parte de los grupos literarios Sardió y El Techo de la Ballena. Ha sido jurado en festivales de cine, dentro y fuera del país.

ARIEL JIMÉNEZ

Historiador y curador de arte moderno y contemporáneo. Estudió Historia del arte y arqueología. En 1983 obtuvo la maestría en Historia del arte, mención Arte contemporáneo, en la Universidad de la Sorbona, Francia. Director de la Sala Mendoza entre 1989 y 1997. Curador jefe de la Colección Patricia Phelps de Cisneros de la Fundación Cisneros de 1997 a 2011. Actualmente se desempeña como historiador del arte y curador independiente.

RAFAEL PEREIRA

Arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Ex-coordinador del Sector de Historia y Crítica de la Arquitectura. Ha sido profesor de Historia de la Arquitectura desde 1978 y también se desempeña como profesor de Historia del Paisajismo e Historia de la Arquitectura Museística Contemporánea.

MARÍA ELENA RAMOS

Licenciada en Comunicación Social, Universidad Católica Andrés Bello. Estudios de maestría y doctorado en Filosofía, Universidad Simón Bolívar. Presidente del Museo de Bellas Artes (1989-2001). Curadora por Venezuela en bienales internacionales -Venecia, Sao Paulo, Medellín, Cuenca-. Algunas publicaciones: El libro de la belleza, 2015; El Ávila en la mirada de todos, 2014; La cultura bajo acoso, 2012; Gego, 2012; Diálogos con el arte, 2007; Armónico-Disonante, 2001; Intervenciones en el espacio (Diálogos en el MBA); Acciones frente a la plaza, 1995.

FÉLIX SUAZO

Profesor, crítico de arte, investigador y curador. Graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana. Realizó un Master de Museología en la Universidad de Valladolid, España. Se ha desempeñado como investigador en la GAN (1997-2003) y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (2004-2008). De 2008 a 2013 fue Coordinador de Exposiciones y Curador de Periférico Caracas/Arte Contemporáneo. Miembro del equipo curatorial de El Anexo/Arte Contemporáneo y docente de la UNEARTES. Autor de los libros: A diestra y siniestra. Comentarios sobre arte y política; Umbrales. Museo, Curaduría, Investigación y Panorámica. Arte Emergente en Venezuela 2000-2012.

Acerca de la Colección Patricia Phelps de Cisneros

Establecida en los años 70 por Patricia Phelps de Cisneros y Gustavo A. Cisneros, la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) es una de las principales iniciativas educativas y culturales de la Fundación Cisneros. Con sede en Nueva York y Caracas, la CPPC trabaja para promover una mayor apreciación de la diversidad, especificidad y aportes del arte de América Latina, así como para fomentar la excelencia en la educación artística y la formación de profesionales del arte latinoamericano. Estos objetivos se logran a través de la conservación, estudio, presentación y promoción de la cultura material iberoamericana, desde objetos etnográficos hasta arte contemporáneo. Las actividades de la CPPC incluyen exposiciones, publicaciones, conferencias, seminarios, becas para la investigación y la producción artística, además de otras iniciativas innovadoras especialmente diseñadas con el propósito de crear comunidades de discusión y reflexión.

www.coleccioncisneros.org

[Facebook.com/cisneroscollection](https://www.facebook.com/cisneroscollection)

[Twitter.com/cppcisneros](https://twitter.com/cppcisneros)

Centro Cultural UCAB

Nuestra misión es incidir en la educación, la cultura y la ciencia, y contribuir con la formación integral de los ciudadanos bajo el compromiso de la excelencia, combinando la promoción del arte y la cultura con un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación. Nuestra visión es ser el eje académico de la Universidad y ampliar los horizontes y sitios de encuentro de la comunidad ucabista y la ciudadanía en general, desde un espacio abierto, dinámico y participativo que invita a la reflexión, el pensamiento y el diálogo sobre el mundo en que vivimos. Fomentar la creación artística, el desarrollo cultural y el análisis de los problemas económicos, políticos y sociales que afectan la vida de las personas.

<http://centrocultural.ucab.edu.ve/>

[Twitter @CCcultural_UCAB](https://twitter.com/CCcultural_UCAB)

[Instagram: ccultural_ucab](https://www.instagram.com/ccultural_ucab)

Correo electrónico: centroculturalucab@gmail.com

Del VER, del ESCUCHAR,
del LEER y del PENSAR el arte

discusi
nes

Auditorio
"Nohemí Irausquín de Vargas".
Centro Cultural
Padre Carlos Guillermo Plaza.
Universidad Católica Andrés Bello.
Biblioteca Central.
Miércoles 15 y
jueves 16 de junio de 2016

4to ciclo

La Colección Patricia Phelps de Cisneros de la Fundación Cisneros, en colaboración con Centro Cultural UCAB presenta el cuarto ciclo Discusiones: Del VER, del ESCUCHAR, del LEER y del PENSAR el arte. Este nuevo Seminario se centrará en el hacer ver y sus correlatos: hacer escuchar, hacer leer, hacer percibir, hacer sentir, hacer pensar.

Bajo la coordinación académica de María Elena Ramos, abordaremos dos modos de relación entre arte y educación:

A-Una Educación PARA el arte (para conocer mejor cada lenguaje artístico, haciendo percibir las obras mismas).

B-Una Educación POR el arte (para conocer mejor algo del mundo a través de ciertas creaciones artísticas).

El Seminario Discusiones IV está enfocado en cada uno de los lenguajes: plástico, cinematográfico, arquitectónico, gráfico, musical, poético. En general se trata de un recorrido más perceptual que teórico, aunque la teoría estará también aquí: entramada con la imagen.

Durante la hora de duración de cada charla nos proponemos hacer ver cómo se despliega un contenido en una materia visible (en una figura o una forma abstracta, en un gesto, un movimiento, una luz, en un plano o un ángulo cinematográfico); o en una materia audible (una voz, una textura sonora, una rítmica peculiar, un timbre). Se trata de un acercamiento a las maneras de existir de las obras desde dentro, intentando penetrar algo de su proceso de crecimiento.

Aspiramos a lograr que -entre el antes y el después de cada conferencia- se hayan movilizado percepciones significativas en los participantes: que éstos sean estimulados a buscar más, a saber más y a sentir más las obras de arte. Y también a conocer más del mundo a través de lo que ellas nos revelan.

Del **VER**, del **ESCUCHAR**, del **LEER** y del **PENSAR** el arte

PROGRAMA

DIA 1

8:00 - 9:00 a.m. Acreditación y Bienvenida

PRIMERA DISCUSIÓN

9:00 – 10:00 a.m.

El espacio, fundamento y destino de lo visible / María Elena Ramos

Nos proponemos hacer ver distintos modos de constitución del espacio plástico, que es el *fundamento* que da base a la invención en las artes visuales y, a la vez, es el destino que alcanzan las obras al ser plenamente logradas. En la primera parte *-El qué y el cómo-* esperamos hacer ver el espacio estético integradamente, mostrando en algunas obras cómo el sentido se materializa en forma, cómo la idea se hace cuerpo en imagen, cómo algo originalmente no visible se hace presente a nuestra percepción.

En la segunda parte, *La ventana*, haremos un tránsito comparativo y diacrónico desde la mirada realista que miraba el mundo a través de la perspectiva renacentista hasta la negación de aquella mirada *profunda* en los planos abstractos de los modernos, y hasta el espacio desmaterializado en las retículas pictóricas o las pantallas tecnológicas contemporáneas. Mostraremos el espacio creado por la distancia virtual: entre un primero y un último plano, entre una figura y un fondo, con variantes esenciales en la historia del arte.

10:02 - 11:05 a.m.

La imagen: un decir silente / Ariel Jiménez

En un mundo en el que la imagen juega un rol cada vez mayor, nuestra educación nos ofrece pocas herramientas para abordarla. ¿Cómo funciona pues ese lenguaje de lo visual? ¿Cómo dice la imagen lo que dice? Esta intervención se presenta como un intento por detectar algunas de sus manifestaciones históricas más significativas, buscando siempre determinar cómo puede producirse sentido sin describir ni afirmar, sin hacer uso ni referirse al lenguaje escrito u oral, que la imagen en fin dice tanto en lo que muestra, como en la manera de mostrarlo.

11:10 – 12:10 p.m.

Educación visual: ¿una manera de "alfabetizar" la mirada? / Susana Benko

Esta ponencia gira en torno al libro *Educación artística* que escribiera entre 2006 y 2008 que salió publicado en 2009 por la Editorial Larense en Caracas. Su objetivo es ofrecer al estudiante (o lector de cualquier edad) las herramientas básicas para comenzar a realizar un análisis formal de una

obra de arte a partir de sus elementos de expresión. Al comprender el *lenguaje visual*, más allá de lo descriptivo, es como a su vez podemos apreciar los estilos correspondientes a su época y las posibles motivaciones de su producción.

El estudio comienza desde el elemento más simple: el punto, la línea, la luz, hasta abarcar temas complejos como color, percepción visual, proporción, composición, etc. El análisis se torna cada vez más complejo a medida que los temas se van interrelacionando. Asimismo, se intenta establecer un acercamiento al arte contemporáneo, periodo de cierta complejidad puesto que se trabaja por lo general con elementos expresivos no tradicionales. La mayoría de los ejemplos utilizados en este libro son obras de artistas nacionales e internacionales de todos los tiempos, pertenecientes a las colecciones en custodia en los museos venezolanos.

Intercambio con el público 12:15 – 1:00 p.m.

2:30 – 3:30 p.m.

La escritura: un acontecimiento (de diseño) visual / Carmen Alicia Di Pasquale

Las imágenes más pensadas suelen ser las del arte o la fotográfica. Sin embargo hay otras creaciones que reúnen un gran significado, por lo que su debida atención nos aporta perspectivas novedosas para una comprensión más amplia y compleja de la imagen y de la cultura. Este es el caso de la *forma de la escritura*, al menos por dos aspectos: por su condición de huella inicial y por su incidencia en los condicionamientos de la visión y la visualidad.

El diseño, si bien es una disciplina moderna, recibe como herencia el manejo experto de esta huella, o más bien de la tipografía, tal como se conoce la *escritura artificial* desde la invención de Gutenberg. Ello le aporta a esta práctica visual una sensibilidad que esta charla se propone mostrar para desde ella atender algunos eventos (universales o locales, del pasado o del presente) claves de la escritura, con el fin de ver-pensar la incidencia, y por tanto el valor del diseño como *discurso cultural*.

3:35 – 4:35 p.m.

Los nudos que se hacen y se deshacen en el interior de los personajes del cine / Rodolfo Izaguirre

Se hacen referencias a películas que tratan de hacer reflexionar al espectador, las llamadas películas de autor que hacen posible que rompamos los fundamentos convencionales de la sociedad para instaurar nuestra propia libertad, y de cómo estos autores nos ayudan a ver, oír y leer al cine al mismo tiempo que nos ayudan también a sentir, a reflexionar y a entender el arte como vida. Se enumeran algunas de las más destacadas paradojas del cine y las significaciones de su sintaxis, es decir los diferentes planos cinematográficos y cómo el verdadero movimiento del cine de ficción está en los nudos que se hacen y se deshacen en el interior de los personajes.

Intercambio con el público 4:40 – 5:25 p.m.

DIA 2

SEGUNDA DISCUSIÓN

9:00 – 10:00 a.m.

Poesía, única fuente / Rafael Castillo Zapata

Proponemos un repaso histórico y teórico de las derivas del género poético o lírico en Occidente, desde la *Commedia* de Dante hasta *País* de Yolanda Pantin, recorriendo verbal y visualmente diferentes momentos ejemplares de su complejo e inagotable devenir.

- 1] De los orígenes: en el principio fue el canto. Canto y encanto: el poder ritual de la palabra cantada. El cuento y el canto: de los rapsodas homéricos a los trovadores. El paso de la prosa al verso.
- 2] Dante, la *Commedia*, la estructura regular del terceto.
- 3] Cavalcanti, Garcilaso, Góngora, Quevedo: el esplendor del soneto.
- 4] Una regularidad que se rompe: el poema en prosa, entre el cuento y el canto, la pintura y la crónica (Baudelaire).
- 5] Una regularidad que se rompe: el verso libre, el estallido de la forma fija (Whitman, Mallarmé).
- 6] Las variantes modernistas: Darío, Silva, Lugones.
- 7] Las variantes vanguardistas: Tzara, Breton, Vallejo, Huidobro, Neruda.
- 8] Las penúltimas variantes: Gerbasi, Lezama Lima, Gullar, Paz, Orozco, Gramcko, Pantin.

10:02 - 11:05 a.m.

...hacer PERCIBIR, hacer ESCUCHAR, hacer SENTIR, hacer PENSAR...hacer ESCUCHAR, hacer PERCIBIR, hacer SENTIR, hacer PENSAR...hacer PERCIBIR, hacer SENTIR, hacer PENSAR, hacer ESCUCHAR? / Diana Arismendi

Ante esta pregunta, que puede ser afrontada desde muchos puntos de vista, comenzamos nuestra reflexión deteniéndonos a analizar cómo se produce el proceso de percepción sonora, cómo éste se refina para convertirse en atención sonora, es decir cómo escuchamos música. Analizaremos este proceso desde el punto de vista físico, intelectual y emocional.

¿Cómo percibimos, cómo conectamos con la *intención del compositor?* es nuestro segundo cuestionamiento. Abordaremos aquí el apasionante dilema de la intuición *versus* la racionalidad en el proceso creativo. Pasaremos en seguida a dos asuntos fundamentales para la apreciación de la música: la percepción del tiempo y la percepción de la forma musical como componentes fijos, perdurables y comunes a todas las épocas de la música.

El puerto final será una reflexión sobre la escucha de la música de nuestros días. En ella se intentará proporcionar *un kit* que nos disponga a una mejor comprensión de la música contemporánea, a través de herramientas que nos permitan decodificar sus novedosas propuestas.

Intercambio con el público 11:10 a.m. – 12:00 p.m.

1:30 – 2:30 p.m.

El ojo inteligente: entre las evidencias y el sentido común / Félix Suazo

Mirar algo o dirigir la mirada hacia algún sitio o cosa coloca al ojo en una posición dinámica, no solo receptora. A partir de dicha premisa, esta conferencia aborda la relación entre el arte, las teorías de la visión y el sentido común. De esta manera se exploran los recorridos de la mirada a través del mundo, desde y hacia el arte. Entre evidencias y creencias, defectos y hallazgos, la mirada se revela como un acto inteligente, no reductible a lo fisiológico e inserto en el complejo entramado de la experiencia sensible. En esta travesía concurren nociones provenientes de la fenomenología, la teología, la psicología, los estudios visuales y la epistemología. Enmarcados en ese horizonte, se analizarán ejemplos del arte antiguo, moderno y contemporáneo, desde las representaciones religiosas hasta las prácticas videográficas, pasando por las pinturas de retratos y paisajes, la escultura y la fotografía.

2:35 – 3:35 p.m.

El museo: la nueva catedral de la contemporaneidad / Rafael Pereira Escalona

Este seminario nos ofrece la oportunidad de revisar la preeminencia adquirida por el museo como tipología funcional arquitectónica emblemática de la contemporaneidad. Su condición de nuevo ícono urbano ha permitido ensayar tecnologías proyectuales y constructivas de avanzada, transferidas luego al resto de los temas edilicios actuales evolucionados.

La complejidad extrema de estos monumentos contemporáneos radica en sus tres aspectos a resolver: como hito en la escena urbana, en la forma arquitectónica, y como dispositivo museográfico. A pesar de la profusión de museos hoy, pocos han sido resueltos satisfactoriamente en las tres variables de diseño antes enunciadas. Ejemplos paradigmáticos de éstos singulares casos serán examinados en esta ocasión.

Nuestro mirar acucioso a la arquitectura museística de nuestros días, da lugar a argumentar la afirmación que hiciese el Arquitecto Robert Venturi: *los museos son las nuevas catedrales de la contemporaneidad*, al indagar las posibles causas de la entronización del museo como emblema urbano contemporáneo, y como experiencia trascendental de masas. ¿Quizás, un retorno a GÖBEKLI TEPE – sitio arqueológico categorizado como germen de la civilización- 12.000 años después?

Intercambio con el público 3:40 - 4:25 p.m.

CLAUSURA Y AGRADECIMIENTOS.