Comprender participando

Con Beatriz Susana Sevilla

Serie CREART

Guía didáctica y vídeo capítulo Eugenio Ampudia

Resumen:

Eugenio Ampudia Soria (Melgar, Valladolid, 1958) es un artista multimedia que realiza complejas instalaciones de vídeo y, a la vez, ejerce como comisario independiente. Se interesa especialmente por indagar de manera crítica sobre la idea misma del proceso artístico, tanto sobre el significado de la obra en sí como de los mecanismos tradicionales de interpretación y promoción de las obras de arte. Para ello, utiliza todos los medios que la tecnología le ofrece, sin renunciar a las técnicas tradicionales, la pintura y la escultura. Desde mediados de los 80, Ampudia se ha caracterizado por la realización de obras de cuidadosa factura, sorprendentes, lúdicas y cargadas de un fino sentido de la ironía. Además requiere la presencia y la

actuación del público, ya que el espectador es considerado no como un sujeto de recepción pasiva de la obra, sino como un elemento activo y necesario que forma parte de la misma. Eugenio Ampudia busca con sus trabajos expresar la transformación actual de los conceptos de arte y del artista; su trayectoria se caracteriza por el cuestionamiento permanente del arte, considerado como medio de transmisión de ideas y ve al artista como un agente intermediario, como el administrador de esas ideas y gestor del sistema de comunicación que permite transmitirlas. Ha participado en numerosas muestras nacionales e internacionales.

Objetivos:

- Conocer y valorar la obra de Eugenio Ampudia, sus influencias, las técnicas multidisciplinarias que emplea, su evolución y sus testimonios críticos sobre los mecanismos tradicionales de interpretación y promoción de las obras de arte.

- Observar, interpretar y reflexionar sobre cómo influye la selección de los elementos técnicos en el resultado final de las obras, especialmente con las nuevas tecnologías: el videoarte, las videoinstalaciones interactivas que invitan a la participación del público.

- Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar del arte y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar opiniones y sentimientos propios ante las creaciones artísticas.

Actividades previas al visionado:

¿Qué sabes sobre las características del arte contemporáneo y , especialmente, acerca del video arte, el arte multimedia y las instalaciones participativas? ¿Conoces las características del arte a finales del siglo XX?
¿Conoces la trayectoria y las obras de Eugenio Ampudia? Puedes consultar sus datos en su portal Eugenio Ampudia

Actividades durante la presentación del vídeo

Es importante visionar el vídeo completo y registrar aquellas secuencias que consideren de mayor interés o aquellas que no comprendan, para reiterar del visionado de las mismas durante las actividades posteriores.

Actividades posteriores

1. ¿Qué opinas acerca del contenido de este el capítulo en general y particularmente sobre los testimoios de Eugenio Ampudia y los comentarios de los expertos? Considerando que en estas primeras secuencias (hasta 00:06:30) se muestran varias de sus obras, puedes ver el vídeo grupalmente y realizar una "tormenta de ideas" real o virtual para compartir los distintos puntos de vista sobre las características de las obras y especialmente de aquellas que más les han impactado. Posteriormente puedes o podéis reunir estos comentarios en una pizarra, en carteles o en forma virtual a través de las redes sociales.

2. Para profundizar acerca del video arte y las características del vídeo digital, recuerda las secuencias sobre las influencias (00:06:30 a 00:10:00) que tuvo el artista y realiza un esquema ilustrado con los principales rasgos del arte multimedia: experimentación con las innovaciones tecnológicas, interactividad, mayor énfasis en el proceso que en la obra terminada, predominio de lo conceptual.

Para profundizar sobre el tema, puedes consultar la bibliograía adjunta y encontrarás una síntesis sobre su historia en el artículo periodístico ¿Qué es el arte multimedia? y enel portal Media-art: un arte complejo.

3. Para considerar las influencias en la obra de Eugenio Ampudia, se mencionan los medios de comunicación, la publicidad y numerosos artistas de diversos movimientos artísticos. Puedes considerar, por ejemplo, las obras de artistas españoles y los movimientos internacionales más importantes y luego exponer tus conclusiones ilustrándolas con los ejemplos que consideres más significativos o que consideres que han influido más en sus obras.
Busca más información sobre el net-art para conocer a artistas españoles como Antoni Abad y Antoni Muntadas e investiga sobre la las tendencias internacionales citadas en el vídeo, por ejemplo Bruce Nauman, Nan June Paik , Exposiciones Fluxus Joseph Beuys. Además puedes ver y analizar:

- Electronic Moon vídeo de Nan June Paik
- Mapping the Studio II with color shift, flip, flop & flip/flopBruce Nauman
- Ni inerte ni vacío, Joseph Beuys, ensayo de Lynne Cooke

4. Analiza las técnicas que emplea para producir sus proyectos, (secuencias del vídeo 00:10:00 a 00:14:20) observa con detenimiento los que expone en su portal Eugenio Ampudia y seleciona uno de sus proyectos para analizarlo con mayor

profundidad, por ejemplo:

La verdad es una excusa
videoinstalación

Impression soleil levant
vídeo monocanal

Evacuad Madrid
Acción urbana

Sugerimos analizar y debatir el siguiente comentario sobre su muestra "La verdad es una excusa" (secuencias del vídeo 00:14:24 a 00:23:18)

> *"Para Ampudia no hay verdad incontrovertible y todo, tanto nuestro sistema de creencias como la memoria puesta en el pasado próximo o lejano, incluso la percepción y observaciones que efectuamos responden a un engaño conceptual: no existe lo verdadero, sino un punto de vista, un emplazamiento respecto a lo real. De ahí que la verdad cambie con solo una mudanza elemental de los dispositivos de la realidad".*

¿Qué ideas sobre el arte desea trasmitir Eugenio Ampudia?
¿Qué elementos de la vida cotidiana utiliza y que valor simbólico les atribuye?
¿Qué datos aporta el artista al espectador a través de los títulos de sus obras de arte, sus muestras o sus instalaciones?
¿Qué valor le atribuye a las ideas y a la participación de espectador?

Para ampliar la información, sugerimos que participes en la Master class de Eugenio Ampudia y que posteriormente redactes un comentario a través de las redes sociales para compartir tu opinión sobre la misma.

5. ¿Qué transmite Eugenio Ampudia a través de sus obras sobre los mecanismos del proceso artístico? Elabora un esquema con los principales conceptos sobre el tema, analizando los testimonios expuestos en el vídeo y ampliando la información con la lectura de los siguientes artículos referidos a una de sus exposiciones:

- Ampudia, la (in)digestión del arte sobre la exposición en Vittoria Gasteiz
- Ideas que devoran, texto de Piedad Solans.

¿Te animas a producir una obra inspirándote en su estilo?

7. Eugenio Ampudia también es curador de arte. Es interesante considerar las ideas que expuso en un seminario sobre curadurías de artes digitales. Posteriormente elabora un esquema con sus principales conceptos sobre los siguientes temas:

- Arte y nuevas tecnologías.
- El papel del artista.
- El lugar del espectador y el rol de los curadores.
- La relación con el mercado.

Encontrarás extractos del texto que el artista escribió para ese seminario, en "La velocidad del arte".

7. Eugenio Ampudia expresa en una entrevista: *"Creo que los formatos, los materiales aportan conceptos y que tengo mucho que contar.."*

Analiza los materiales y formatos que utiliza en una de sus instalaciones interactivas: Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, realizada en Matadero Madrid, en 2015.

Para formar tu propio criterio sobre esta instalación, es interesante leer y comentar los siguientes textos:

Eugenio Ampudia, palabras ahogadas, por Elena Vozmediano

"El silencio, hoy, es una forma de tomar partido", entrevista a Eugenio Ampudia por Javier Díaz- Guardiola, en ABC cultural, 7 de marzo 2015

¿Qué nuevas posibilidades ofrece esta nueva forma de construir imágenes? Analiza los conceptos de:"continuidad", "progresión", "ritmo", "plano".

¿Te animas a imaginar y diseñar otras alternativas creativas para comunicar ideas similares o alternativas sobre comunicación?
Compara este proyecto con su serie "Donde dormir 6"(Anahuacalli) y analiza las semejanzas y diferencias, en los aspectos conceptuales, técnicos y estéticos.

9. A modo de síntesis, puedes ver y analizar la siguiente entrevista a Eugenio Ampudia, en el programa *La aventura del saber* RTVE, 11 marzo 2013.

Selecciona entre las obras que has visto aquella que consideres más representativa para describir sus características y valorarla desde el punto de vista estético, técnico y conceptual.

Como ya tendrás formada su propia opinión sobre el tema, puedes organizar un debate acerca del rol de los artistas en la sociedad actual y sacar conclusiones sobre Eugenio Ampudia, sus obras y su modo de entender el arte.

Evaluación:

¿Coincides con las opiniones de Eugenio Ampudia sobre el arte?
¿Te has animado a producir una obra inspirándote en su estilo?
Valora si has desarrollado tus habilidades para investigar y producir información, así como tu capacidad para observar, interpretar, apreciar e interactuar con las obras de Eugenio Ampudia. ¿Te has sentido partícipe de sus obras? ¿Ha estimulado tu reflexión y el debate sobre qué es y por qué existe el arte?

Bibliografía:

Ampudia, Eugenio. Eugenio Ampudia, Jorge Bravo, 1992
Ampudia, Eugenio. Eugenio Ampudia: Saper Vedere, Miengo: Sala Robayera, Ayuntamiento, 1994
Ampudia, Eugenio, Pintura española, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, Zaragoza, 1987.
Arte plástica contemporánea: tendencias actuales. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, Área de Cultura, Arabako Foru Aldundia, Kultur Arloa, 1985.
Bauman Z., *Arte Líquido,* Sequitur, Madrid, 2007.
Cabanas, César. Casa exterior día. Madrid: [S.n.], 1998.
Cameron, Dan. Doble o nada. Sevilla: Galería Rafael Ortiz, 1992
Cardiel Gericó, Antonio, ilustraciones de Eugenio Ampudia, Insectos en el Véneto, Departamento de Educación y Cultura, Zaragoza, 1993.

Cilleruelo Gutiérrez, Lourdes, Arte de Internet. Génesis y definición de un nuevo soporte artístico (1995-2000). Tesis doctoral, Ed. UPV, Bilbao 2001.
Marchan S. Compilador, *Real/virtual en la estética y la teoría de las artes,* Paidos, 2006

Vídeos:

- Eugenio Ampudia,creadores, entrevista en Aventura del saber RTVE, 11 marzo 2013.
- Serie Creart, capítulos de Rita Clip, Frederic Amat
- Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada, vídeo de la instalación en Matadero Madrid, 2015
- "Donde dormir 6"(Anahuacalli) , 2016, serie, Video http://aplicacionesua.cpd.ua.es/album/segunda.asp?idfoto=14986&pagina=1&menu=396

Webgrafía:

- Eugenio Ampudia
- Biblioteca y centro de documentación Artium – sobre Eugenio Ampudia
- video arte
- ¿Qué es el arte multimedia? por Diana Fernández Irusta, diario La Nación, Argentina 15 de julio de 2007
- Antoni Abad en net. Art
- Net Art
- Nan June Paik
- Exposiciones Fluxus una larga historia con muchos nudos. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
- "Ampudia,"la (in)digestión del arte artículo sobre la exposición *Sólo una idea devoradora,* en Vittoria Gasteiz , 18/10/06
- Ideas que devoran por Piedad Solans
- "La velocidad del arte" Extractos del Seminario sobre curadurías de artes digitales, dictado por Eugenio Ampudia, 2003
- Instalación: Interlocutores válidos Reflexiones sobre su proceso creativo en Sevilla, diario El País, 2001
- Media-art: un arte complejo, IV Congreso de la CiberSociedad 2009- Crisis analógica, futuro digital.
- El arte a finales del siglo XX.

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla

Ficha técnica capítulo Eugenio Ampudia – Serie Creart
Realización y Guión: Nati Calleja
Edición: Nati Calleja Romero
Dirección Artística: María Marco
Producción delegada de la serie Creart: Enric Pérez Obiol
Producción: Vicente Pascual Universidad de Alicante
Música: Jorge Ruiz
Grafismo y Postproducción: Patricia Vázquez
Jefe técnico: José Ángel Cía
Cámaras: Luis G. Verdú
Coproducción: Generalitat de Catalunya, Gobierno de Canarias, Universidad D`Alacant, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia con el auspicio de ATEI
Materias/ Disciplinas: Artes Plásticas. Historia del arte. Ciencias Sociales. Educación Plástica y Visual. Educación Artística.
Género: Documental.
Destinatarios: Artistas, profesorado, adolescentes, adultos.
País: España
Año de producción: 2007
Duración: 00:28:20