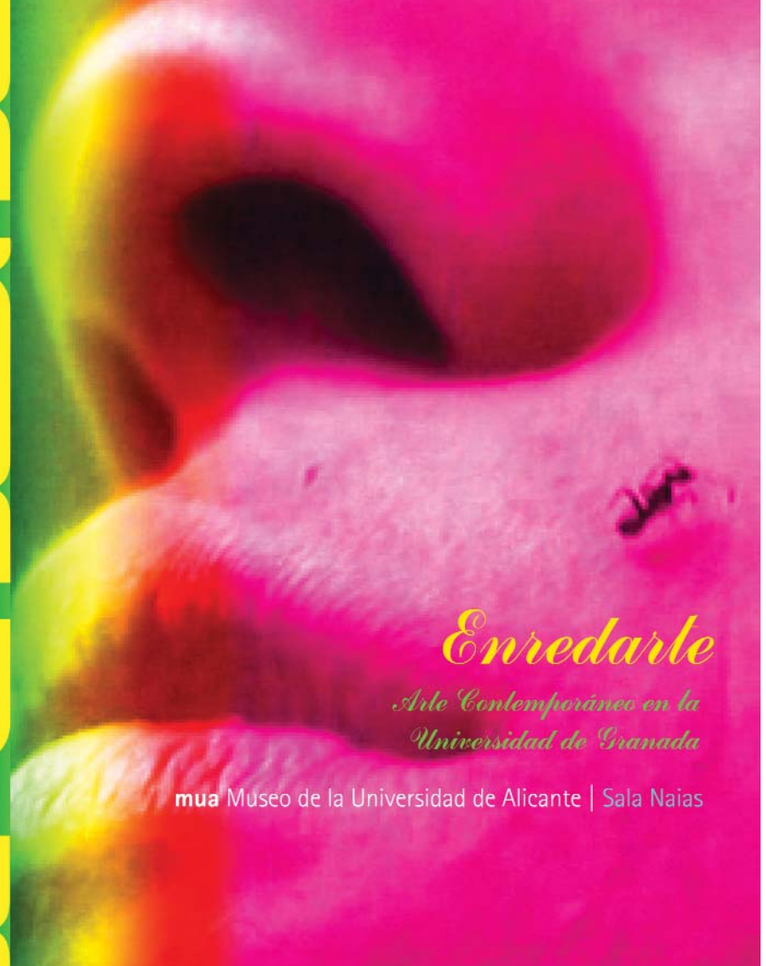


Enredarte

Arte Contemporáneo en la Universidad de Granada

mua Museo de la Universidad de Alicante | Sala Naias

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

D. SALVADOR ORDÓÑEZ DELGADO
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

D. JOSÉ CARLOS ROVIRA SOLER
Excmo. Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria

D. ANTONIO RAMOS HIDALGO
Director del Museo de la Universidad de Alicante

D. RAMÓN FRANCISCO LLORENS GARCÍA
Director del Secretariado de Extensión Universitaria

D. GABINO JOAQUÍN PONCE HERRERO
Director del Secretariado de Cultura

UNIVERSIDAD DE GRANADA

D. DAVID AGUILAR PEÑA
Rector Magnífico de la Universidad de Granada

Dña. Mª JOSÉ OSORIO PÉREZ
Vicerrectora de extensión universitaria y cooperación al desarrollode la Univ. De Granada

D. RICARDO MARÍN VIADEL
Director del Secretariado de artes visuales, escénicas y Musicales de la Universidad de Granada.

D. FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Director de exposiciones de la Universidad de Granada

EXPOSICIÓN

COMISARIOS Y COORDINACIÓN:
Francisco José Sánchez Montalbán
Antonio Martínez Villa
Aramis Enrique López Juan
José Luis Martínez Meseguer

DISEÑO DEL MONTAJE:
Sofía Martín Escribano

CATÁLOGO

EDICIÓN Y COORDINACIÓN:
José Luis Martínez Meseguer
Francisco José Sánchez Montalbán
Antonio Martínez Villa

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Bernabé Gómez Moreno

TRADUCCIÓN:
Secretariat de Promoció del Valencià de la UA

ISBN:
Depósito Legal:

Imprime:

© De la edición, el Museo de la Universidad de Alicante
© De los textos, los autores.
© De las imágenes, los autores

OBRAS SOCIALES

Enredarte

Arte Contemporáneo en la Universidad de Granada

mua Museo de la Universidad de Alicante | Sala Naras

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) concebido con la premisa de promocionar el Arte Contemporáneo, tiene como principal preocupación la difusión, la exhibición, la reflexión y la enseñanza del arte contemporáneo más actual.

Es su deseo ser un espacio abierto a la complejidad de la creación contemporánea, un espacio donde se respire inteligencia, sensibilidad y libertad, dirigido especialmente a los jóvenes universitarios y a la comunidad en general, y dedicado a promover la Cultura, intentando proporcionar una formación integral.

Espero que el MUA cumpla con sus objetivos de ser referente cultural y foro de encuentro entre la universidad y el resto de la sociedad.

Quiero agradecer a la Universidad de Granada en particular y a todo el grupo de artistas que, con su capacidad creativa, han mostrado y mostrarán su arte en el MUA, su apoyo al presente y al futuro de nuestro museo.

Solo me resta decir que deseo que todos aquellos que se acerquen a contemplar esta muestra disfruten de la misma y pasen unos intensos momentos en este espacio dedicado a la contemplación, la meditación y el disfrute del arte contemporáneo. Propuesta que reclama la participación y complicidad de l espectador.

Antonio Ramos Hidalgo
Director
Museo de la Universidad de Alicante

Enredarte

ENREDARTE

La exposición "Enredarte: Arte Contemporáneo en la Universidad de Granada" ofrece un panorama de la creación artística en las Artes Visuales que se ha producido en la Universidad de Granada durante los últimos dos años.

Como toda exposición, ésta también es una selección. La cantidad y diversidad de personas, proyectos, ideas y conceptos en Artes Visuales en los que se está trabajando actualmente en la Universidad de Granada es mucho más amplio. En esta exposición se han querido destacar, especialmente, tres direcciones.

Una es la dimensión interdisciplinar, los lugares de confluencia entre pintura y escultura, entre técnicas tradicionales y nuevas tecnologías, entre la imagen estática y en movimiento, entre miradas y cuerpos.

Otra, la apuesta decidida por las líneas de creación e investigación de los proyectos más jóvenes, los que anuncian nuevas posibilidades. Visiones frescas cuyas claves están ahora emergiendo.

Tres, la interdependencia mutua de todas estas fórmulas de visualización para que el conjunto resulte seductor a la mirada, porque una exposición es también una reunión, en la que cada elemento debe colaborar a la coherencia del conjunto.

En la Universidad de Granada pensamos que las instituciones universitarias podemos y debemos jugar un papel decisivo en la creación artística contemporánea y que nuestras propuestas deben caracterizarse por conjugar las funciones que son más propiamente nuestras: la formación, la investigación y la creación, en íntimo contacto con los contextos culturales sociales en los que trabajamos.

La colaboración conjunta y el intercambio de ideas y proyectos entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Granada, además de un placer, corresponde al modo propio que en la universidad pensamos que mejor propicia el avance del conocimiento y de la creación artística.

David Aguilar Peña.
Rector
Universidad de Granada

ARTISTAS

Francisco Javier Abarca Alvarez.
Manuela Avilés Martos.
Javier Callejas Sevilla.
Antonio Collados Alcaide.
Juan Escobar Posadas.
Angel García Roldán.
Pilar López Pérez y Eva Mª Luque Martín.
Linarejos Lucena Moreno.
Miguel Angel Melgares Calzado.
Mª José Molina Sierra.
Gelen Orlín Riquelme.
Mª Angeles Rodríguez Cutillas.
Cristina Rodríguez Robles.
Daniel Santos Martínez.
José Francisco Torres Fernández.

ENREDARTE

ENREDARTE

diosas

La exposición que la Universidad de Granada presenta no es más que el reflejo de ese encuentro dialéctico que a diario se nos presenta, encuentro dialéctico que desde las aulas se transmite a la calle en un enfrentamiento osmótico que autonutre a ambas.

De un lado, la realidad corpórea de la obra física de Arte Contemporáneo, las obras que, henchidas de concepto, depuran su forma tomando sentido el color y el volumen frente a la anécdota y la narración, obras cuyo cuerpo es más 'corpus' que materia, aunque la evidencia de lo material se nos muestre con contundencia. De otro lado la obra virtual, la obra que, con el sólo soporte de la imagen a través del monitor, narra como nos narró el Barroco. Nos muestra la imagen, sobre todo la imagen del cuerpo, como el romántico desde la sensualidad o como lo hizo el Neoclásico desde la contundencia de lo material.

u i e r e s

El enfrentamiento, el cuerpo a cuerpo o, mejor dicho, el 'corpus' a cuerpo está establecido. El enredo, la confusión y el caos están servidos.

Desde la pretendida, y a mi juicio lograda, contemporaneidad y actualidad, los dos tipos de obra expuesta presentan una fuerte lucha, evidente desde la misma forma expositiva.

Las obras virtuales, los video-mix, las obras interactivas, mostradas en soporte informático, demostrativo del avance también en lo conceptual, pueden evidenciar algo que, desde el deslumbramiento que las nuevas tecnologías nos pueden provocar, pudiera no ser más que un simple retroceso en el arte actual. La lucha, que desde principios de la contemporaneidad, se establece por despojar a cualquier manifestación artística de la anécdota, de lo narrativo o de lo simplemente "mostrativo" parece haberse perdido en este tipo de obras. Obras que narran, como narra la " balsa de la medusa", que muestran el cuerpo en esplendor como las esculturas de Thorvaldsen, o que permiten el juego narrativo y a veces vacío de concepto como el 'transparente' de una catedral Barroca.

La evidencia manifiesta de este aspecto no tiene por qué ser necesariamente un retroceso en las ciber-obras, quizá es sólamente un condicionante más del cuerpo, del medio elegido para transmitir. Quizá el contrasentido estaría en una simple pantalla negra o roja, al mismo nivel que estaría en la representación figurativa en un soporte pictórico o escultórico como los elegidos en las otras obras.

Y es que, si hablamos como posible retroceso de los conceptos frente a las narraciones en las obras 'ciber', podemos también hablar de anquilosamiento en lo que de género presentan las obras con soporte tradicional; podríamos hablar de la comodidad que estas obras presentan desde la evidencia de su seguridad en lo correcto, en lo que desde la contemporaneidad se podría considerar plenamente asentado.

Así pues, sólo cabe pensar que el acierto de estas obras esté en el cuerpo a cuerpo que mantienen , en el enredo dialéctico que unas frente a las otras establecen, en el guiño que desde una pantalla se lanza al concepto atrapado en un lienzo o el anhelo con que una bolsita de té mira la historia, quizá su propia historia reflejada en un monitor.

Y es que sólo cabe preguntarnos, ante lo versátil del arte hoy: ¿quién mira a quién?

Antonio Martínez Villa
Granada 2002

Enredarte

Enredarte

Los científicos e ingenieros más imaginativos tienen sus propias ideas artísticas y sensibilidades estéticas que coincidirán con las de un artista particular con probabilidad cero.

- A. Michael Noll

Desde mediados de siglo pasado, con la aparición de los primeros terminales basados en CRT, el ordenador ha despertado el interés del artista como medio de investigación visual de mundos imaginarios o concretos. Como ya había sucedido con otros medios y tecnologías, los artistas pronto se interesaron en incorporar las herramientas informáticas en el proceso de creación. El potencial del ordenador en la evolución y desarrollo de nuevos medios de expresión es especialmente significativo. La interacción entre las características únicas del ordenador y el proceso creativo hacía prever nuevas formas de expresión/investigación plástica que dependen del ordenador para su concepción y/o existencia.

Pues bien, no ha sido hasta muy recientemente que el ordenador se ha introducido de forma firme en el campo de la creación artística, y como consecuencia, y a posteriori, en la formación de los nuevos artistas. Al contrario de lo que sucedía con la aplicación del ordenador en el campo del diseño, que era absolutamente admitida como conveniente –y casi indispensable– desde finales de los 60, el uso del ordenador en arte ha sido algo marginal hasta finales de los 90.

Los motivos que han producido este retraso en la valoración del arte por ordenador – net art – arte digital – etc. pueden estar mas o menos justificados, pero una de las causas que obviamente han limitado su desarrollo ha sido la propia naturaleza de la nueva herramienta. La complejidad del ordenador, su naturaleza dinámica, los particulares mecanismos de interacción, los dispositivos de visualización, etc., unido a un intento de utilización de las nuevas tecnologías bajo metodologías directamente trasladadas desde las técnicas tradicionales, ha impedido el crecimiento en toda su dimensión de este nuevo medio de creación artística.

Cuando se trata de establecer cuál debe ser la formación que permita al artista el acceso a estas nuevas tecnologías la respuesta no es clara. ¿Qué es lo que necesita conocer un artista sobre las propiedades del medio que está utilizando? ¿Con qué nivel de detalle es necesario profundizar en este estudio?.

Un artista debe conocer qué hace el ordenador, qué podría hacer y qué no podrá hacer nunca. Para dar respuesta a estas necesidades nos encontramos con dos aproximaciones distintas. La primera aproximación enfatiza la necesidad de adquirir destrezas en el uso de determinadas herramientas, mientras que la segunda se centra en el aprendizaje de los principios en los que se basa el funcionamiento de la herramienta, incluyendo en algunos casos técnicas de programación. La justificación de la inclusión de conocimientos de programación en los estudios de arte se basa fundamentalmente en la necesidad de interactuar y controlar el entorno de trabajo, por ejemplo para dirigir el movimiento de una escultura cinética el ordenador necesita una serie de instrucciones (un programa) que establezca como deben accionarse los motores que producen un determinado movimiento de la escultura. Para dar respuesta a este tipo de requerimientos el artista debe aprender a programar o bien recurrir a un programador.

Por contra, aunque la necesidad de controlar y personalizar el uso del ordenador es prioritaria para el artista, la programación no es la única forma de desarrollar medios para conseguir estos objetivos. Es más, introducir materias de programación en el proceso de aprendizaje puede interferir en el proceso creativo y, en cualquier caso, necesitará la dedicación de considerable tiempo y esfuerzo.

En general, y aunque inevitablemente surjan conflictos entre arte y tecnología, la formación del artista en lo relativo a nuevas tecnologías suele incluir tanto la adquisición de destrezas en el uso de distintas herramientas (pintura digital, retoque, animación, etc.) como principios de funcionamiento del medio (componentes, representación de imágenes, distintos tipos de aplicaciones y sus fundamentos, principios de interacción, etc.).

Es este punto de equilibrio el que permite una aproximación eficaz a una herramienta compleja, distinta a todas las demás, pero que, por eso mismo, abre un sin fin de nuevas posibilidades para la experimentación, mostrando el potencial y modos específicos de este nuevo soporte, diferenciándolo de los tradicionales, explorando metodologías específicas, buscando resultados únicos, a la vez que se exponen los factores que por un lado permiten y por otro limitan la utilización del ordenador para la manipulación de imágenes, sonidos, vídeo, interacción, etc. Los trabajos interactivos que se exponen son resultado de este planteamiento, que resolviendo los aspectos mas técnicos del proceso permite desarrollar de forma efectiva los aspectos puramente creativos.

El paso del tiempo simplificará determinadas herramientas, generalizará aún mas el uso del ordenador en la creación artística, pero una correcta aproximación al estudio de la herramienta y sus posibilidades será la base que permita desarrollar plenamente, sin hipotecas, un modo de hacer personal, propio, en el que el artista domine la herramienta para lograr un determinado fin, y no como sucede a veces que en el resultado final del trabajo influya mas lo que la máquina deja hacer que lo que el artista realmente quiere hacer.

Vicente del Sol López
Profesor de La Imagen Digital. Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Facultad de Bellas Artes. Universidad de Granada.

LO CONVERTIRÓ COMO ACUARELISTA APUNTES PARA UNA EXPOSICIÓN DE OTRAS ARTISTAS.

Enredarte

"Todas las imágenes son consanguíneas. No hay imágenes autónomas"

Paul Virilio.

La naturaleza misma de la taxonomía está impregnada de transitoriedad. Toda clasificación lastra el peso (las alas si se quiere) de la aleatoriedad sobre la que se asienta así como de los paradigmas que la avalan.

Seleccionar indudablemente es clasificar. En esta muestra se ha optado por obras aparentemente muy distintas. Sin embargo creo que más allá de los criterios seguidos por los comisarios, el público confiriendo a las imágenes de la exposición la vida autónoma que todo trabajo artístico acaba cobrando; ordenará, seleccionará y agrupará recalcando unas y olvidando otras de un modo deseablemente imprevisible.

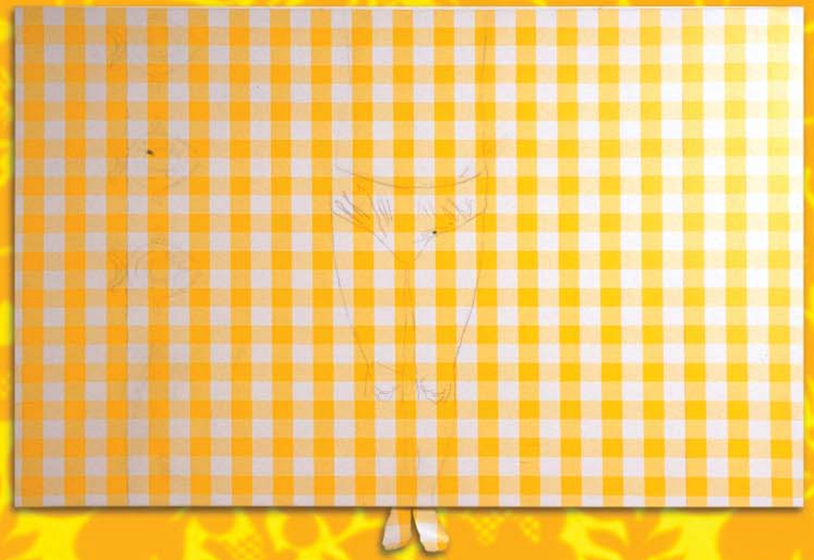
En principio parece fácil entrar en juegos de reducción binarios, piezas analógicas frente a composiciones con un soporte digital y dentro de éstas aun podríamos diferenciar entre las que presentan diferentes itinerarios interactivos y aquellas en las que el devenir de la imagen se somete a un mismo flujo.

Sin embargo más allá de las dimensiones físicas (peso, tamaño, olor, color…) encontraríamos estrechos nexos de parentesco conceptual capaces de hermanar piezas aparentemente muy distintas, mientras que el abismo más insalvable se cierne entre imágenes cuyo aire de familia resulta indudable.

El cuerpo cobra un protagonismo esencial entendido desde distintos aspectos. Cuestiones como la identidad de género, la dimensión política de la corporeidad, o los sufrimientos vinculados a la enfermedad, el deseo o los estereotipos de belleza generados por la publicidad aparecen sutilmente sugeridos o contundentemente expuestos dentro del marco de discusión, encuentro y disidencia en el que el tema ha logrado convertirse en las últimas décadas, asociando cuestiones sociológicas con otras de índole absolutamente metafísica.

DANIEL SANTOS *Martínez. "Desayuna" 160 x 160. 2001*

"Arremele" 120 x 50. 2001



En torno al deseo Daniel Santos construye imágenes dotadas de una fina ironía en las que los grandes temas son tratados con la inmediatez y la frescura de la escatología doméstica más próxima

Gelen ORTÍN Riquelme. "Como hormiguitas...." Video. 2000

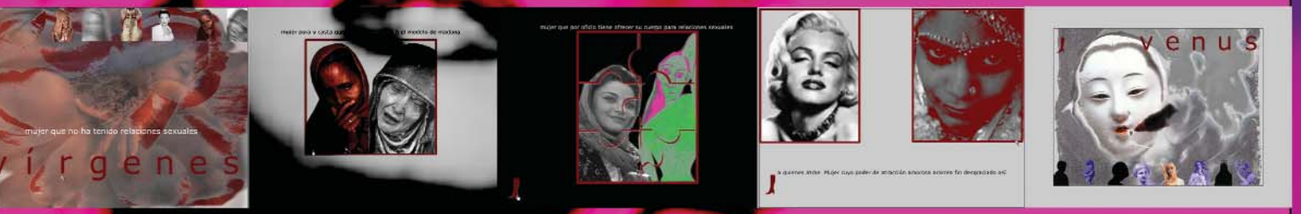
En un sentido muy similar Gelen Ortín traza una delicada metáfora de la anatomía como macrocosmos obsesivo, una feliz geografía del deseo que choca frontalmente con la visión retroactivamente atormentada de Cristina Rodríguez, en cuya obra, el autocastigo forma parte de una condena padecida en el recinto de la corporeidad, una prisión no por imaginaria menos efectiva, en la que la piel hace las veces de reja y membrana frente al mundo exterior, deseado y ajeno. La obra de Pilar López y Eva Luque comparte la visión atormentada, una suerte de profundo recelo bajo la mirada recíproca protectora y amenazante.

Cristina **RODRÍGUEZ ROBLES.** *"7 años, 7 torturas...". Vídeo. 2001*

Pilar **LÓPEZ PÉREZ** *y Eva Mª* **LUQUE** *Martín. "Itinere" 2000. Vídeo*

La obra de Pilar López y Eva Luque comparte la visión atormentada, una suerte de profundo recelo bajo la mirada recíproca protectora y amenazante.

Linarejos LUCENA Moreno. "Mujeres" 2001. Multimedia interactivo



Linarejos Lucena se centra en las imágenes de lo femenino disponibles en la era global y postindustrial. Iconos estereotipados, catalogables en tipos esenciales que van desde las diosas veneras hasta las madres sufrientes. Todas las mujeres, de todos los tiempos y todos los espacios, sintetizadas en efigies fácilmente asequibles, reclamando de este modo la necesidad de revisar el imaginario femenino en el que ella misma se inserta de un modo gozoso.

JAVIER CALLEJAS *Sevilla. "Royal Club" 2001. Fotografía (6 piezas) 29 x 29*

La cuestión de los estereotipos es abordada también por Javier Callejas. Los signos de identidad con los que se configuran el paisaje visual, la moda, el diseño y por supuesto la decoración, a través de los cuales creamos los señuelos por los que podemos ser reconocidos aplicados a un espacio ubicado en el linde de la privacidad más absoluta el sexo, con todos sus fetiches y rituales, frente a lo abiertamente público: el comercio

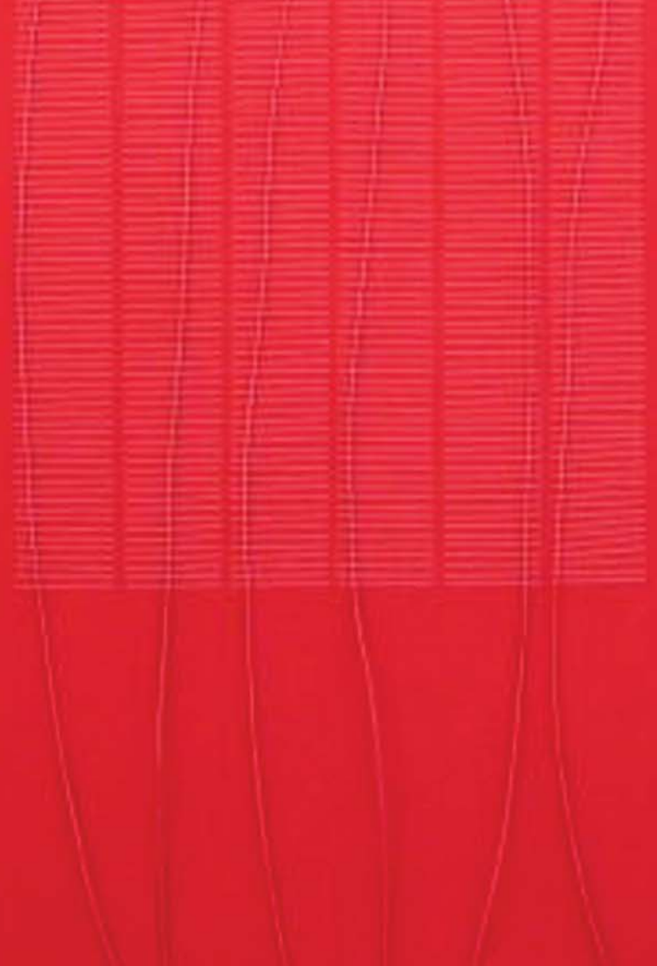
Juan ESCOBAR Posadas. "Perro" Vídeo, 2001. "Pasta de dientes" Vídeo. 2001

Perro

Juan Escobar, en la estela del dadaísmo francés, mantiene una especie de ataraxia en la que lo trivial esconde y desvela sincronizadamente las pulsiones más profundas. De nuevo en el espacio como escenario, en este caso el cuarto de baño, metáfora y lugar del cuerpo, el acto baladí de cepillarse los dientes cobra un tinte claramente sexual en función de la mecánica, el ritmo y el fluido blanco final. En definitiva una nueva "máquina para solteros".

Miguel Ángel **MELGARES** *Calzado. "Rojo Rama e Hilo". 2001. 195 x 195*

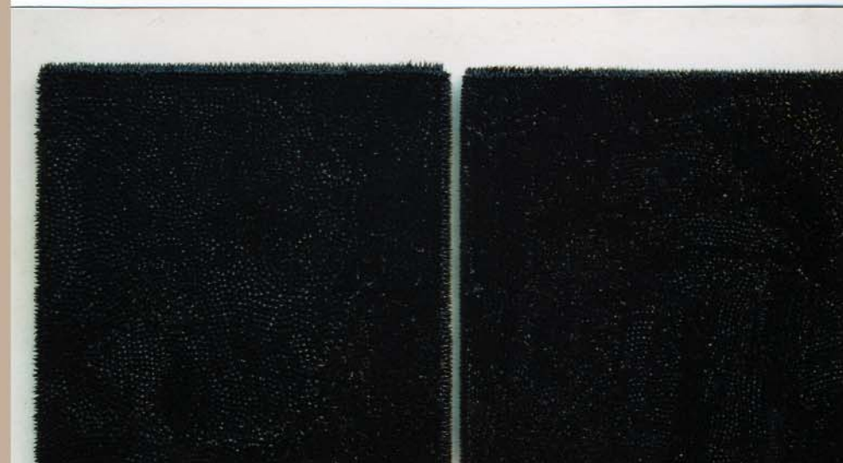
Miguel Ángel Melgares continúa una línea heterodoxa y sin embargo plagada de referencias inexcusables como Pepe Espaliu o Félix González Torres. Se trata de una obra dotada de una extraordinaria ligereza formal y a la vez de una honda densidad poética en la que afloran notas autobiográficas. Sobre un rojo sanguíneo lleno de entusiasmo vital aparecen unos zurcidos sobre los que se disponen en sentido longitudinal unos juncos capaces de evocar la herida y a su vez un consuelo a la mirada, tamizada tras la celosía o la empalizada.



Mª Ángeles RODRÍGUEZ CUTILLAS. "La herradura" 100 x 100 . 2001

La optimista neutralidad minimalista, en el grado cero de la sintaxis, finalmente pervertida por las implicaciones subjetivas y emocionales, está también presente en la visión nostálgica del Mediterráneo que ofrece Maria Ángeles Rodríguez. En una doble alusión, las ondas y transparencias acuosas son fruto de las características esenciales del nylon de pesca con el que se construye la obra de tintes evocadores aunque de factura y apariencia asépticamente tecnológicas en unos azules muy similares a la luz trans-aparente, en el análisis de paul Virilio, propia de la televisión, el video y los nuevos medios

Antonio COLLADOS Alcaide. "Procede III" díptico 62 x 130. "Procede IV" díptico 62 x 130



Una de las constantes desde el inicio de la modernidad ha sido la constitución del arte como metalenguaje destinado al análisis de sus propias cuestiones. Antonio Collado indaga sobre los aspectos procesuales de la creación en unas obras en las que el resultado final en buena medida son el residuo de una acción, cuya configuración formal última, en buena medida depende de aspectos aleatorios a cuyo control el artista renuncia, otorgando de este modo un importante papel al azar como elemento compositivo.

Mª José MOLINA SIERRA. "Eva". Vídeo. 2000

Si Collado retoma la tradición abstracta americana María José Molina Sierra se centra en el cuerpo como recurso expresivo introduciendo una reflexión en torno a los procesos, la huella y la necesidad de documentación de la acción. La obra se bifurca en dos unidades indisolubles, el gesto y su grabación, que como todo registro, nunca puede ser aséptico. Smithson, como la mayor parte de los artistas de su generación a los que actualmente englobamos dentro del heterogéneo grupo de los artistas de la tierra, tuvo muy claro esta disociación inherente a cualquier actividad artística basada en el gesto, a la que dio respuesta con la división de su obra en dos grupos, "Site", aquellas obras que marcan un hito vinculado al lugar marcado e individualizado por la acción artística frente a "non site", aquellas que por el contrario no se ajustaban a la fenomenología del espacio.

Manuela **AVILÉS MARTOS**. *"Non site". Políptico. 2001. 120 x 80*

Manuela Avilés retoma directamente la terminología "non site" aunque su obra parece mucho más vinculada con los "no lugares del anonimato" por Marc Augé. La retícula cartesiana ajena a la contingencia sociológica, histórica y cultural, deja de ser un modelo utópico de intervención sobre el paisaje para convertirse en una prisión de potencial crecimiento infinito.

José Francisco **TORRES** *Fernández. "Pollos". 2001. Vídeo*

José Francisco Torres aborda el tema de un modo mucho más crudo. El dominio total y absoluto de todo lo referente a la producción sobre los dominios de la seducción arrinconados y contaminados de productividad, aparecen en su obra con toda la crudeza al establecer una metáfora nada eufemística: el matadero como paradigma de la sociedad posindustrial, una fuente de deseos exógenos indefectiblemente vinculada al exterminio.

Francisco Javier **ABARCA** *Alvarez. "Paisaje de cruce", 2001. Multimedia interactivo*

Francisco Javier Abarca propone una visión menos crítica y más analítica, en cualquier caso mucho menos apocalíptica. Consciente de la relación dual con el mundo de la información, herramienta diseñada para la sumisión, y a su vez vehículo de escape, afronta la ubicuidad como un invitación al nomadismo como estrategia capaz de aportarnos los enriquecedores encuentros a través del choque casual, siempre que se mantenga una actitud hermenéutica despierta y activa.

Angel GARCÍA ROLDÁN. *Abriéndose. Escultura. 2004 170 x 55 x 48 . Horas en Babel. Políptico 500 x 200*

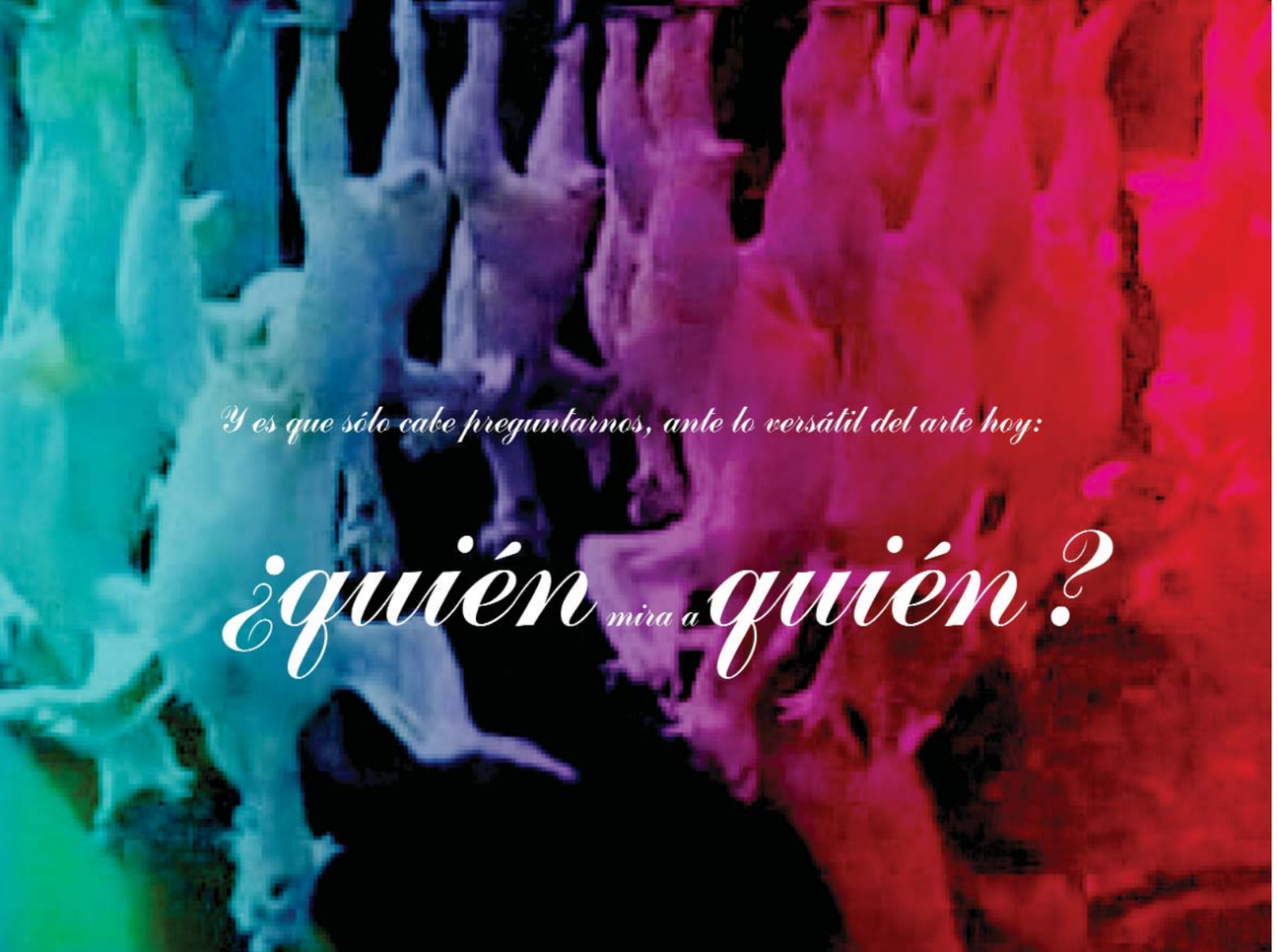
Ángel Roldán secuencia el análisis, la complejidad problemática y las proposiciones resolutivas para dicha problemática. Tal como hicieran Richard Long o Robert Walser, plantea el paseo como reconciliación afectiva activa con la contingencia del lugar. Su paseo no es solo por el paisaje sino también, una deriva que propicia el encuentro con las personas que lo pueblan. La conversación con los individuos devenidos en sujetos a través del diálogo, constituye la segunda parte de la obra, cuyo resultado final son las esculturas y mosaicos realizados con las bolsas de té consumido durante la acción. La vanguardia no constituyó un bloque homogéneo ni inocente, sin embargo, la continuidad con el proyecto civilizador de la ilustración, fue si no una constante, al menos sí un rasgo recurrente. Roldán, retoma ese retorno sinestésico a los sentidos, al acecho de los deleitosos accidentes de la materia, reordenados por el juicio formal que están en la base de la primera contemporaneidad, aplicándolo a una política de lo ínfimo cotidiano, aunque sin los rigores del programa aprioristico.

enredarte

LO CONVEXO COMO HORIZONTE: APUNTES PARA UNA EXPOSICIÓN DE JÓVENES ARTISTAS.

Para terminar desearía volver al título, retomar explícita y voluntariamente la invitación a la sinuosa línea curva, recalcando que estas son algunas de las sendas por las que transcurre la investigación artística del alumnado de la Universidad de Granada, desde luego no las únicas. Llegados a este punto creo necesario recordar que todo itinerario enriquecedor está lleno de bifurcaciones, trochas, veredas e incluso pistas falsas. Ninguna guía es completa, y obviamente, ninguna será capaz de suplantar la propia aventura.

José Antonio Romera Díaz.


Y es que sólo cabe preguntarnos, ante lo versátil del arte hoy:
¿quién mira a quién?