

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Curatoría

En inglés: Art curation

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

1,0 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

4 créditos.

Propósito General del Curso

El objetivo del curso es estudiar la producción analítica y discursiva en torno a la práctica curatorial, con énfasis en el pensamiento elaborado en América Latina, relacionándola con el desarrollo de disciplinas específicas (historia del arte / teoría del arte / crítica de arte), y situándola en el contexto del sistema del arte contemporáneo y el marco institucional con el que ésta se vincula, desarrollando habilidades analíticas y de participación en equipos curatoriales.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

CRÍTICA Y CURATORÍA C1: Relacionar en un nivel visual y simbólico las obras de arte, tanto de manera diacrónica como sincrónica, para así lograr proponer conceptos y categorías de análisis. Para esto, se contempla la formación teórica e histórica del estudiante, entendiendo ambas como fuentes para la curatoría.

CRÍTICA Y CURATORÍA C2: Desarrollar habilidades de participación al interior de los diferentes equipos que componen espacios de exhibición (equipos de educación, conservación y restauración, montaje, entre otros).

CRÍTICA Y CURATORÍA C3: Comprender la especificidad de la escritura crítica de arte en sus diversos formatos, especialmente en su relación con la labor divulgativa, integrando nociones sobre criterios editoriales generales que rigen la plataforma de publicación sobre arte.

Subcompetencias

CyC 1.1: Realizando análisis que consideren en su proceso la relación compleja entre obras y textos.

CyC 1.2: Identificando los hitos fundamentales que a lo largo de la historia han incidido en la configuración del campo de la crítica de arte y curatoría.

CyC 1.3: Comprendiendo los principales procesos y cartografías que intervienen en la experiencia curatorial.

CyC 2.1: Reconociendo los espacios e instituciones que desarrollan exhibiciones en relación a sus características normativas, generales y específicas, como en sus componentes y funcionamiento.

CyC 2.2: Aprendiendo a establecer relaciones reflexivas y críticas tanto con el medio nacional como con el internacional.

CyC 3.2: Identificando la escena crítica chilena y sus diversas formas de manifestarse en los circuitos de circulación y difusión.

CyC 3.3: Conociendo el funcionamiento de equipos editoriales que sean de relevancia para el área de la escritura de arte.

Subcompetencias sello:

Dimensión Ético-Valórica:

CG: 2.- Capacidad crítica.

Dimensión Académica:

CG: 8.- Capacidad de comunicación escrita.

CG: 9.- Capacidad de investigación.

Dimensión Profesional:

CG: 12.- Capacidad de trabajo en equipo.

Resultados de Aprendizaje

Reconocer la variedad de prácticas e instituciones vinculadas a la curatoría: museos, galerías, colecciones, centros de arte, marchantes y críticos de arte

Analizar los vínculos entre curador, instituciones y artistas

Visualizar enfoques, tendencias, curadores/as y exposiciones consideradas hitos en el desarrollo del arte y la historia del arte en los últimos 50 años a nivel local e internacional.

Reflexionar sobre los vínculos entre curatoría y producción de significados culturales del arte

Realizar un proyecto curatorial a partir de una colección de arte específica

Saberes/Contenidos

Si bien no existe una historia ni una metodología propia de la práctica curatorial, el curso buscará revisar algunos hitos que resultan relevantes para comprender la preeminencia de la figura del curador en el arte actual.

1. Las mediaciones en el arte. Introducción general
2. Vanguardias y exposiciones colectivas. El artista como curador
3. Harald Szemann: un caso de curador como creador
4. Del museo a la Bienal
5. Curatorías críticas

Metodología

El curso se dividirá en dos partes. La primera, sesiones expositivas destinada a revisar algunos hitos que resultan relevantes para comprender la preeminencia de la figura del curador en el arte actual. Se revisarán textos y material visual y audiovisual.

La segunda parte tiene la forma de taller práctico. A partir de las obras que forman parte de la colección de arte Il Posto, los y las estudiantes deberán realizar un proyecto curatorial que ponga en práctica y reflexión los contenidos revisados en el curso.

Evaluación

El curso cuenta con dos trabajos conducentes a evaluación.

1. Evaluación de carácter escrita, cuyas especificidades serán entregadas en clases.
2. **Realización de un proyecto curatorial con las obras pertenecientes a la colección Il Posto**

Requisitos de Aprobación

Asistencia: 85%

Haber aprobado con nota superior o igual a 4,0 el total de los ítems señalados en el apartado "Evaluación".

Palabras Clave

Curaduría, exposiciones, discursos curatoriales, arte contemporáneo

Bibliografía Obligatoria

1. Bishop, Claire (2011) "¿Qué es un curador? El ascenso (¿y caída?) del curador auteur" En: Denken Pensée Thought nº7
2. Didi-Huberman, Georges (2011). La exposición como máquina de guerra
3. Filipovic, Elena (2009). "Un museo que no es"
4. Heinich, Nathalie (2017). "La importancia de las mediaciones" en *El paradigma del arte contemporáneo*. Estructuras de una revolución artística. Madrid: Casimiro libros
5. O'Neill Paul (2012) "La emergencia del discurso curatorial desde el final de los años sesenta hasta nuestro presente" En: EXIT BOOK, nº17. Madrid.
6. Perec, Georges (2012). Tentativas de agotamiento de un lugar parisino. Mexico, GG
7. Thornton, Sarah (2011). "La Biennale" en Siete días en el mundo del arte. Madrid: Edhasa
8. Ulrich Obrist, Hans (2010). "Harald Szeemann" en Breve historia del comisariado. Madrid: Exit Publicaciones

Bibliografía Complementaria

- Pacheco, Marcelo. Campos de batalla. Historia del arte v/s Práctica Curatorial.
<http://www.micromuseo.org.pe/lecturas/mpacheco.html>.
- Pacheco, Marcelo. Curaduría en las artes plásticas: ¿arte, ciencia o política?
<http://www.elbasilisco.com/aftransseis4.html>
- VV.AA (2012) [Exit Book](https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/351966): revista de libros de arte y cultura visual. Nº 17: Comisarios. Historias, prácticas, posiciones.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/351966>
- Guasch, Anna María (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945 - 1995*. Ediciones del Serbal, Barcelona.
- Guasch, Anna María (2000). *Los Manifiestos del Arte Posmoderno, Textos de Exposiciones 1980-1995*. Akal, Madrid.
- Medina, Cuauhtémoc (2008) "Sobre la Curaduría en la Periferia. Laberinto, Milenio, 2008. En:
<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.reflexionsmarginales.com/biblioteca/>