

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Seminario Temático I: Dimensiones políticas en el arte contemporáneo

En inglés:

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Artes Visuales

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

3

Propósito General del Curso

Curso de carácter teórico orientado a reflexionar y profundizar en áreas o problemas específicos del campo y adyacentes, permitiendo advertir y observar los cambios que se están produciendo en el arte contemporáneo tales como análisis de lo popular, la migración, la digitalización, la pérdida de la especificidad artística, el desborde de los límites entre sociología y arte, ciencia y arte.

Metodológicamente se basan en actividades de investigación sobre las temáticas a ser desarrolladas, análisis y discusión grupal y reflexiones individuales presentadas en diversos formatos.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

1. 2. Reconocimiento de campo

2.1 Visualizar y analizar los diversos contextos y modos de circulación de la producción artística.

Subcompetencias:

1.2.4 Reflexionar en torno al pensamiento filosófico y político, en tanto modos de aproximación a manifestaciones artísticas.

Resultados de Aprendizaje

- Reconoce espacios y dimensiones cuyo relato y sentido son susceptibles a ser disputados por el arte contemporáneo, las prácticas y estrategias que definen dichas disputas y el rendimiento político y simbólico de estas.
- Indaga sobre el arte más allá de los objetos y su característica estética, para situarlo como un agente dinámico de conflicto y disputa permanente.
- Propone una línea histórico-crítica para la lectura del arte de carácter político y social, particularmente en América Latina.
- Discute relaciones entre la producción de arte y el contexto geopolítico y social: límites, márgenes, materialidad y posición ética.

Saberes/Contenidos

1. El tiempo del arte, el tiempo de la política. Discusión histórico-crítica para un arte de disputa.
  - **Vanguardia, neovanguardia y la posibilidad de un arte político hoy.**
  - **Estrategias relacionales, ecologías culturales**
2. Estructuras sociales y comunitarias. Arte y lazo social.
  - **Formaciones comunitarias, arte e intercambio social.**
  - **Micropolíticas**
3. El territorio del cuerpo
  - **Biopolítica**
  - **El cuerpo como dispositivo de obra y de realización del mercado.**
  - **Perspectivas decoloniales**

- **Huellas, marcas y cicatrices: el cuerpo y la violencia**
- 4. Arte e historia: fractura y memoria
  - **El arte frente a los acontecimientos de la historia que marcan un quiebre en las sociedades y el sujeto.**
- 5. Instituciones y tensión con lo político
  - **Academia, bienales, museos e industria**

Metodología

Clases expositivas, revisión de obras y artistas contemporáneos y discusión bibliográfica.

Evaluación

- Nota 1: Realización de un debate grupal en torno a la pregunta por la dimensión política del arte
- Nota 2: Aplicación de los conceptos del curso para el análisis de una obra propia

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0

Palabras Clave

Arte contemporáneo, arte y política, territorio, disputa

Bibliografía Obligatoria

- Buck-Morss, Susan (2004). *Mundo soñado y catástrofe: la desaparición de la utopía de masas del Este y el Oeste*. Madrid: La balsa de la Medusa.
- Ardenne, Paul (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación de intervención, de participación*. Traducción de Françoise Mallier. Murcia: Cendeac.
- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética Relacional*. Traducción de Cecilia Becerro y Sergio Delgado. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora
- Foster, Hal (2008). *El Retorno de lo Real. La Vanguardia a Finales de Siglo*. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Ediciones Akal.
- Rolnik, Suely (2015). *Micropolíticas del pensamiento*. Barcelona: MACBA.
- Rojas, Sergio (2010). *Cuerpo y Globalización. Escalas de la percepción*. Conferencia dictada el 22 de septiembre de 2010, en el Auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- Zúñiga, Rodrigo. (2008). *La demarcación de los cuerpos. Tres textos sobre arte y biopolítica*. Santiago: ediciones/metales pesados.
- Foster, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001.
- Rolnik, Suely (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Tinta limón.
- Laddaga, Reinaldo (2006). *Estética de la Emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bibliografía Complementaria

- Bürger, Peter (1987). *Teoría de la Vanguardia*. Traducción de Jorge García. Barcelona: Península.
- Carrión, Fernando (2007). “Espacio público. Punto de partida para la alteridad”, en *Espacios públicos y construcción. Hacia un ejercicio de ciudadanía*. Santiago: Ediciones Sur.
- Lazzarato, Maurizio (2000). “Del biopoder a la biopolítica”, en *Multitudes* n°1, Paris.
- Richard, Nelly (1994). La insubordinación de los signos. Santiago: Cuarto Propio. Cap. “Una cita limítrofe entre neovanguardia y posvanguardia”.
- Sontag, Susan (2003). *Ante el dolor de los demás*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Longoni, Ana; Davis, Fernando (2009). “Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate” en *Katatay*, n°7, La Plata (pp. 6-11).
- Rancière, Jacques (2011). *El destino de las imágenes*. Traducción M. Gardowski. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Rolnik, Suely; Guattari, Félix (2005). *Micropolítica. Cartografía del deseo*. Traducido por Florencia Gómez. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Didi-Huberman, Georges (2003). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Buenos Aires: Paidós.