

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Curso monográfico "Arte y autobiografía: Formas de describir el mundo"

En inglés: Art and Autobiography: Ways of Describing the World

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

Número de Créditos SCT - Chile

3

Propósito General del Curso

Los **seminarios** constituyen espacios de estudio e investigación avanzada sobre temas disciplinares específicos o generales y tienen por objetivo consolidar la inscripción de los y las estudiantes en el campo disciplinar. El desarrollo de las actividades lectivas exige la participación activa de los y las estudiantes en el ámbito teórico y práctico concernido por los temas de estudio.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

HISTORIA DEL ARTE C3. Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística.

ESTÉTICA C3- Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias social.

INVESTIGACIÓN C1 - Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinares, y valorando la contribución original al conocimiento.

INVESTIGACIÓN C2. Desarrollar las competencias cognitivas procedimentales de nivel disciplinar, proponiendo problemas investigativos a partir de fundamentos teóricos e históricos consistentes, con una metodología apropiada para la formulación y verificación de las hipótesis.

INVESTIGACIÓN C 3 Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales.

Sub-competencias

E. 3.2 Reconociendo la prioridad de su acercamiento analítico a las producciones artísticas, considerando los ámbitos que les conciernen en relación a su contexto y proceso de producción. (Técnicos y tecnológicos, mediales, poéticos, estéticos y filosóficos).

H. 3.1 Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión.

H. 3.2 Reflexionando de manera crítica sobre las creaciones artísticas, en los ámbitos técnicos, semánticos, estéticos y filosóficos, en relación a su contexto y de elaboración formales.

I. 2.3 Difundiendo los procesos y resultados de investigación en la comunidad de pares e investigadora.

I.2.4 Distinguiendo y dominando formatos escriturales ensayísticos y científicos en la producción y difusión de los resultados e investigación.

I. 3.1 Reconociendo las particularidades del campo a la vez que sus potencialidades de integración teórica y metodológica.

I 3.2 Potenciando el conocimiento y formulación de objetos de estudio inter y transdisciplinares.

Resultados de Aprendizaje

- Comprende los conceptos que definen la producción artística autobiográfica desde los años 70 hasta hoy.
- Conoce diferentes estrategias autobiográficas desde el trabajo de artistas, escritores y cineastas.
- Analiza críticamente la obra propia en relación con las estrategias autobiográficas estudiadas.
- Desarrolla un pensamiento propio conceptual y creativo.

Saberes/Contenidos

El curso busca mirar analizar críticamente la pretensión de que la voz objetiva de producción de conocimiento tiene más valor que las indagaciones en primera persona. A través del recorrido por diferentes estrategias autobiográficas en el cine, el arte y la literatura se discutirá en torno a cómo las investigaciones centradas en la experiencia propia enfrentan lo confesional y se levantan como una herramienta política para descentrar las formas de enunciar el mundo.

1. Introducción al curso

- Relación entre realidad y ficción. Autobiografía, autoficción, autorretrato, autoteoría, autoetnografía, etc.

2. Una aproximación al autorretrato

- Un recorrido por la historia del autorretrato en el arte

3. Público – privado

- Artistas que han construido sus obras desde la experiencia en primera persona que desafían la separación de público y privado, particularmente desde algunas manifestaciones del papel de las mujeres. Se abordarán temas como la maternidad, el aborto, la sexualidad y el amor. Artistas y autoras: Tracey Emin, Sophie Calle, Annie Ernaux, entre otras.

4. Tiempo

- La noción de un tiempo personal y un tiempo colectivo que desafía el espacio. El tiempo del duelo. Estéticas relacionales. Artistas: Felix González Torres, On Kawara, entre otros.

5. Arte y tecnología

- Modos en que la tecnología y la biotecnología se convierten en un elemento fundamental para pensar diferentes dimensiones de la constitución de un cuerpo propio. Se revisarán temas como biopolítica y biopoder. Artista principal: Marc Quinn.

6. Cuerpo y violencia

- Formas en que los artistas han utilizado su propio cuerpo para relatar la historia, la violencia y las construcciones opresivas que actúan sobre los cuerpos en el margen. Artistas: Ana Mendieta, Regina José Galindo, entre otros.

7. Géneros híbridos y exploraciones queer

- Ensayos en primera persona, cruces entre arte, teoría y autobiografía y escritura performativa y queer. Autores y artistas: Maggie Nelson, Paul Preciado, entre otros.

8. Archivos personales

- Fotografías, cartas, documentos legales, objetos, proyectos fallidos que conforman una memoria y un archivo afectivo. Artistas: Carlos Altamirano, Rabih Mroué

9. Historia del Arte y autobiografía:

- Formas de escribir la historia del arte desde la experiencia personal y el desafío a la historia del arte canónica escrita desde la voz masculina y occidental. Autoras: María Gaínza, Nathalie Leger, entre otras.

10. Historia familiar y gran Historia:

- Las historias familiares como relato coral que dan cuenta de la historia y sus acontecimientos. Autores: Natalia Ginzburg, Elia Suleiman, entre otros.

11. Memoria y trauma

- Diferentes modos en los que el trauma actúa como un elemento que determina la memoria personal e histórica, los silencios, vacíos y la imaginación. Autores y artistas: Carmen Castillo, Ari Folman, Albertina Carri, Macarena Aguiló.

Metodología

Clases expositivas, revisión de obras y artistas contemporáneos, talleres de lectura, ejercicios en clases y discusión bibliográfica.

Evaluación

- Nota 1: Promedio de ejercicios en clases
- Nota 2: Presentación en clases: Mis documentos
- Nota 3: Realización de trabajo escrito

Requisitos de Aprobación

Nota final igual o superior a 4,0; Asistencia mínima del 70%

Palabras Clave

Arte contemporáneo, autobiografía, giro autobiográfico, historia

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Teoría</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corvalán, Kekena (2011). "Sophie Calle, entre lo público y lo privado", <i>Cibertronic</i> N°7. Universidad Tres de Febrero. - González-Torres, Félix (2010). <i>Algún lugar/Ningún lugar</i>. Universidad Autónoma de México, Catálogo de exposición. - Guasch, Anna María (2009). <i>Autobiografías visuales</i>. Ediciones Siruela. - Nancy, Jean-Luc (2012). "Técnica del presente: ensayo sobre On Kawara", en <i>La fiesta de las artes</i>, Pre-textos. - Sáez Pradas, Fernando (2015). <i>Resistencia y dolor. Tracey Emin: la belleza de los pecaminoso y la fragilidad de lo vulnerable</i>, BRAC- Barcelona Research Art Creation VOL. 3 No1, pp. 13-32. <p>Literatura/ Ensayo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ernau, Annie (2000). <i>El acontecimiento</i>. Planeta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Abellán Muñoz (2020). "El archivo fantasma. Apuntes acerca de la maternidad como (im)posibilidad en la práctica artística de Tracey Emin", <i>Arte y políticas de identidad</i>, Vol.23, p. 98-118. - Barthes, Roland (2021) "La muerte del autor", en <i>El susurro del lenguaje. Mas allá de las palabras y de la escritura</i>, Paidós. - Barthes, Roland (2021). <i>Diario de duelo</i>, Paidós. - Didion, Joan (2015). <i>El año del pensamiento mágico</i>, Literatura Random House. - Ernaux: <i>Una autobiografía sometida a constante autorrevisión</i>", <i>UNED. Revista Signa</i> n27, pp. 107-126. - Hernández, Beatriz (2013). "De lo vivido a lo creado: autobiografías de archivo en el arte Contemporáneo", <i>Nexo</i>, n° 10. - Jiménez, Alfonso (2016). "Mundos posibles: autoficción", <i>Actio Nova: Revista de Teoría de las Literatura y Literatura Comparada</i>, n°0, pp. 161-195. - Kirkpatrick, Kate (2020). <i>Convertirse en Beauvoir</i>, Paidós.

- Gainza, María (2021). *El nervio óptico*, Laurel.
- Ginzburg, Natalia (2016). *Léxico familiar*, Lumen.
- Leger, Nathalie (2023). El vestido blanco.
- Maggie Nelson (2019). *Los argonautas*, Tres Puntos Ediciones.
- Preciado, Paul (2020). *Testo yonki*, Anagrama.

Películas

- Carri, Albertina (2003). Los rubios [Película]
- Castillo, Carmen (1994). La flaca Alejandra [Película]
- Folman, Ariel (2008). *Vals con Bashir* [Película]
- Suleiman, Elia (2009). El tiempo que queda [Película]
- Suleiman, Elia (2019). *De repente, el paraíso* [Película]

- Krauss, Rosalind (1976). *Videoarte. Estética del narcisismo*.
- Lejeune, Philippe (2013). "Una autobiografía bajo la constricción", en *Minerva* 21, sp.
- Molloy, Sylvia (2023). *Desarticulaciones*, Eterna Cadencia.
- Musitano, Julia (2016). "La autoficción: una aproximación teórica. Entre la retórica de la memoria y la escritura de los recuerdos", *Acta literaria* 52, pp.103-123.