

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Arte y política: Problemas y disputas del arte contemporáneo**

En inglés:

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Profesor (a): Paula Arrieta Gutiérrez

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos	Tipo de Créditos

Descripción:

El curso se presenta como una búsqueda de lugares para la acción política del arte contemporáneo, entendida como la capacidad de disputar sentidos en el escenario contemporáneo. Desde la historia y la teoría del arte, se analizan escenarios, obras y artistas que dan cuenta de las características de la sociedad (el sujeto en relación a otros), la biopolítica (el sujeto en relación al cuerpo), la historia y la memoria (el sujeto y los relatos de fractura) y el capitalismo avanzado (el sujeto en relación al mercado, la industria y la institución).

Objetivo General de la Asignatura

Describir 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.

Objetivos Específicos de la Asignatura

1. Indagar sobre el arte más allá de los objetos y su característica estética, para situarlo como un agente dinámico de conflicto y disputa permanente.
2. Proponer una línea histórico-crítica para la lectura del arte de carácter político y social, particularmente en América Latina.
3. Discutir 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 una vanguardia latinoamericana
2. **Estructuras sociales y comunitarias. Arte y lazo social.**
 - Formaciones comunitarias, arte e intercambio social.
3. **Cuerpo y biopolítica**
 - El cuerpo como dispositivo de obra y de realización del mercado.
 - Perspectivas decoloniales
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

- Evaluación 1: Trabajo grupal de discusión bibliográfica y de referentes.
- Evaluación 2: Trabajo grupal que relaciona la producción de obra propia con algunos de los conceptos del curso.

Requisitos de Aprobación

- En atención a la emergencia sanitaria, el curso no tiene porcentaje de asistencia obligatoria. Se aprobará con nota final igual o mayor a 4,0.

Palabras Clave

Arte contemporáneo; arte, historia y sociedad; arte y política.

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*

- 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.

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.

- Didi-Huberman, Georges (2003). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Buenos Aires: Paidós.