Nombre del curso	**Documentar los mundos del arte**
Descripción del curso	Este curso se propone introducir a las y los estudiantes en la problematización documental y sociológica dedicada a estudiar/comprender/tensionar los mundos del arte contemporáneo. Por medio de la revisión de estrategias documentales dedicadas al mundo artístico, este curso se propone utilizar dimensiones y conceptos para enfrentar teórica y políticamente la producción documental dedicada a artes visuales, performance, curadurías, instituciones museales, públicos de arte, etcétera. Al mismo tiempo, el curso se propone desplegar una lectura crítica tanto sobre las obras de arte como objetos sensibles —y sus archivos—, como por la valoración social de ellas. En su conjunto, se espera que los y las estudiantes se familiaricen con las herramientas metodológicas y conceptuales de la sociología y filosofía del arte, y que sean capaces de relacionarlas con sus propios procesos de investigación y creación documental.Curso de revisión teórica que combina visionado de fragmentos de obras documentales y su análisis por parte de estudiantes y profesor. Considerando las condiciones educativas bajo la pandemia, la metodología del curso consistirá en clases sincrónicas de 2 horas y una hora de visionado de documentales en conjunto.El curso considera la lectura autónoma por parte de las y los estudiantes en horarios fuera de clase online.
Objetivos	Al finalizar el curso el / la estudiante será capaz de:- Explorar y analizar los principales postulados teóricos provenientes de la sociología del arte sobre el concepto de campo/mundo del arte. - Explorar diversas estrategias documentales sobre arte contemporáneo que tensionan tanto el régimen de singularidad del arte como su registro colectivo/social.- Problematizar los modos de narración y representación de documentales históricos y contemporáneos dedicados a los mundos del arte (producción artística, espacios de circulación y públicos/lo público del arte).
Contenidos	Mundo/campo del arte (clases 1 - 3)- Nociones históricas del sistema/círculo artístico- Sociología del trabajo artístico: mundo del arte (Howard Becker)- Campo de producción cultural (Pierre Bourdieu)- Pensar desde/ a partir del arte (Nathalie Heinich)Las y los estudiantes conocen las principales dimensiones sociológicas de “mundo del arte” y sus características teórico-políticas.II. Perspectivas teóricas e históricas del documental sobre arte (clase 4-5)- Políticas y poéticas del documental/documentar - Breve historia de los documentales sobre arte.- Documentar los documentos/archivos del arteLas y los estudiantes poseen herramientas analíticas sobre la condición sensible de la obra de arte y la importancia del archivo para la elaboración de documentales.III. Documentales sobre arte contemporáneo (6-8)- Documentar artistas: Ai Weiwei, Marina Abramović, Banksy y otros. - Documentar las instituciones culturales: museos, galerías, espacios de arte contemporáneo. - Documentar los públicos y lo público del arte: recepción, disposiciones, relaciones. Las y los estudiantes conocen diversas estrategias y formas documentales sobre arte contemporáneo.
Modalidad de evaluación	Elaboración de un guion de un micro-documental dedicado a un/a artista, obra, exposición, espacio, performance o curaduría contemporánea. La rúbrica de evaluación contendrá los siguientes ítems: - Problematización/Fundamentación del problema- Uso de conceptos/problemas teóricos trabajados en clase- Tesis/propuesta de trabajo clara y bien argumentada - Claridad, desarrollo y estructuración del micro-documental- Elaboración crítica de cierrePara aprobar el curso el estudiante debe obtener una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0).Asistencia de 75% de las clases realizadas.
Bibliografía	**Bibliografía Obligatoria** Becker, Howard (2008). Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, pp.17-59Bourdieu, Pierre (2005). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama. Págs. 318-410. Heinich, Nathalie (2017). El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística. Madrid: Casimiro. Págs. 9-25Rojas, Sergio (2012). El arte agotado. Magnitudes y representaciones de lo contemporáneo. Santiago, Chile: Sangría. Págs. 371-402**Bibliografía Complementaria**Bishop, Claire (2018). Museología radical: o ¿qué es contemporáneo en los museos de arte contemporáneo? Buenos Aires: Libretto.Bourdieu, Pierre (2010). El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI. Pág. 19-41. Santamaría, Alberto (2019). Alta cultura descafeinada. Situacionismo *low cost* y otras escenas del arte en el cambio de siglo. Madrid: Siglo XXI. Págs. 9-24Steyerl, Hito (2018). Arte duty free. El arte en la era de la guerra civil planetaria. Buenos Aires: Caja Negra. Págs. 109-142Thornton, Sarah (2017). Siete días en el mundo del arte. Barcelona: Edhasa.Recursos web:[**https://dart-festival.com/**](https://dart-festival.com/)**Filmografías:** Al iniciar el curso se dará un listado con todos los documentales que serán revisados y trabajados en el curso.