

Participación, afectos y dispositivos en el arte contemporáneo

Paulina Guarnieri

Modalidad Virtual para Latinoamérica

Contenido en castellano, tutoría en castellano.

Carga horaria: 40 hs / 8 clases* / Dos meses

Certificado de cursada o con evaluación aprobada

*Las clases se realizarán en forma sincrónica pero también quedará disponible la grabación para aquellos alumnos que no puedan participar en el horario específico.

Programa: Poniendo el foco en el arte contemporáneo, este curso introductorio se sumerge en ciertas tendencias del arte actual que se han teorizado con nombres como *estética relacional*, *práctica social*, *giro educativo* y/o *giro afectivo* tanto en lo que refiere a la producción artística, las propuestas curatoriales y proyectos artístico-educativos. Teniendo en cuenta los puntos de contacto que enhebran estas líneas de fuerza dentro de la diversidad que propone el campo, el curso se dividirá en una serie de bloques que permiten un acercamiento consecuente a las prácticas y conceptos que sustentan estas tendencias.

La estructuración por módulos permitirá una focalización y expansión paulatina de las problemáticas y ejes abordados. Los mismos irán desde una introducción al arte contemporáneo en comparación con el arte moderno; una reflexión sobre algunas de sus líneas específicas vinculadas con la participación, lo social y aún el activismo.

En todas las clases se realizará un recorrido por textos, casos testigo y se propondrán ejercicios prácticos que se complementará con un rico material complementario disponible en la plataforma.

Cada clase cuenta con espacios de intercambio y participación, tanto sincrónicos como asincrónicos a través de foros y actividades vinculadas a los contenidos.

Cronograma:

8 clases semanales: 7 clases para abordar los contenidos de los distintos módulos y 1 clase de cierre y consulta para el trabajo final (de carácter optativo).

Las clases estarán estructuradas los siguientes módulos:

Módulo 1 (2 clases): Introducción al arte contemporáneo y sus diferencias con el arte moderno. El arte como proceso, la idea de proyecto y el nuevo rol del espectador.

Módulo 2 (2 clases): El arte como espacio de relaciones: la estética relacional, el arte dialógico, la práctica social y la compenetración entre arte y contexto.

Módulo 3 (2 clases): El giro afectivo: el arte como espacio para el afecto, la afectación y el activismo desde una postura interdisciplinaria.

Módulo 4 (1 clase + revisión del trabajo final): Dispositivos de participación y afecto en el arte contemporáneo.

Cada módulo está compuesto por clases sincrónicas y materiales de referencia -textos, audiovisuales, ejemplos y casos- así como una propuesta práctica que invita a la interacción entre los participantes del curso utilizando distintos recursos de la plataforma Moodle.

Evaluación:

El curso brinda dos tipos de certificados: cursada o con evaluación aprobada, dependiendo la participación de cada alumno.

Certificado de cursada: Participación e interacción en los módulos a partir de las preguntas, consignas o propuestas realizadas por el docente. Las consignas estarán divididas en optativas y obligatorias.

Certificado con evaluación aprobada: a la participación en los ejercicios obligatorios, se suma la realización de un breve trabajo final: el diseño de la estructura de un proyecto o actividad o bien una reflexión teórica acerca de los temas abordados.

Trabajo final (optativo para certificación con evaluación aprobada):

Opciones:

- Desarrollar la estructura de un proyecto artístico, educativo o curatorial en relación a los contenidos del curso.
- Redacción de un texto que reflexione críticamente sobre los contenidos abordados.

Detalles por módulo / clase:

UNIDAD 1:

Aproximaciones al campo visual y artístico contemporáneo.

Introducción general a los ejes del curso: problematizar las concepciones del arte contemporáneo desde distintas perspectivas, diferencias con el arte moderno, focalización en las líneas de producción seleccionadas para el curso.

Clase 1:

Material obligatorio:

- **Guarnieri, Paulina.** Clase número 1 (participación sincrónica o acceso asincrónico).

Material complementario:

- Smith, Terry (2012) *¿Qué es el arte contemporáneo?*, Siglo XXI Editores: Buenos Aires. Disponible en:
https://www.academia.edu/4972111/Sobre_Terry_Smith_y_el_arte_contemporaneo
 - Giunta, Andrea (2014), *Cuándo empieza el arte contemporáneo*, Fundación ArteBA. Disponible en: <http://issuu.com/arteba/docs/libro-dixit/1?e=2127404%2F7758667#>
 - Steinberg, Leo (2004). *El arte contemporáneo y la incomodidad del público*. Revista Otra Parte, N° 2. <http://revistaotraparte.com/node/506>
- Sitios de interés (opcional):
- Web de la exhibición *Lección de Arte*, Museo Thyssen-Bornemisza (noviembre 2017-enero 2018).
<https://www.museothyssen.org/exposiciones/leccion-arte>

Clase 2:

Material obligatorio:

- **Guarnieri**, Paulina. Clase número 2 (participación sincrónica o acceso asincrónico)

Materiales ampliatorios opcionales:

- Badiou, Alan (2013). *Las condiciones del arte contemporáneo* en Esfera Pública. Transcripción y corrección de la conferencia brindada en UNSAM. Disponible en: <https://esferapublica.org/nfblog/las-condiciones-del-arte-contemporaneo/>
Disponible en formato video (con traducción directa) en:
<https://www.youtube.com/watch?v=0Jpgoice0rc>
- Vignoli, Beatriz (2018). *Tres idiomas, dos exilios*. Artículo publicado en el Suplemento Rosario 12 del Diario Página 12, 11/12/2018. Acerca de la exhibición "Traducir el Desborde" de la artista Julieta Hanono en colaboración con Ruperta Pérez y miembros de la comunidad Qom, Museo de la Memoria de Rosario, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/161268-tres-idiomas-dos-exilios>
- Fontcuberta, Joan (2016). Conferencia *La furia de las imágenes*, realizada en el marco del Máster en Fotografía, Universidad Politécnica de Valencia. Duración: 50 minutos.
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=LVP008ftTTs>

UNIDAD 2: Relación y participación

Estética relacional, práctica social y arte dialógico

Clase 3:

Material obligatorio:

- **Guarnieri, Paulina.** Clase número 3 (participación sincrónica o acceso asincrónico)

Materiales de referencia:

- Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Helguera, Pablo (2011) Pedagogía para la práctica social: nota de materiales y técnicas para el arte social, en Revista Errata# N° 4, Pedagogía y Educación Artística.
- Kester, G. "Piezas conversacionales. El papel del diálogo en el arte socialmente comprometido." Revista Efímera, ISSN 2172-5934, Vol 8, N° 9, 2017

Clase 4:

Material obligatorio:

- **Guarnieri, Paulina.** Clase número 4 (participación sincrónica o acceso asincrónico)

Materiales de referencia:

- Garcés, M. (2016). Videoconferencia en el marco del Seminario Aprender a imaginarse. Sobre pedagogías y emancipación, en el marco del PEI (Programa de Estudios Independientes), Macba, Barcelona. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=8zqAjBO2Aes>
- Camnitzer, Luís (2017) Ni arte ni educación. en Ni arte ni Educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico, Grupo de Educación de Matadero Madrid. Editorial Catarata, Madrid. Disponible en: <http://www.niartenieducacion.com/project/textos/>

UNIDAD 3:

El giro afectivo en el arte y la curaduría

Clase 5:

Material obligatorio:

- **Guarnieri, Paulina.** Clase número 5 (participación sincrónica o acceso asincrónico)

Materiales de referencia:

- o Garcés, M. (2020) Un mundo común. Buenos Aires: Marea.
- o Rolnik, S. (2018) A la escucha de los afectos: notas para combatir el inconsciente colonial-capitalístico. En Errata# N° 19, enero-junio 2019. Disponible en: <https://revistaerrata.gov.co/contenido/la-escucha-de-los-afectos-notas-para-combatir-el-inconsciente-colonial-capitalistico>
- o Rolnik, S. (2015) "Micropolíticas del pensamiento". Conferencia brindada en el marco del Programa de Estudios Independientes, MACBA, Barcelona. https://www.youtube.com/watch?v=V73MNOob_BU&ab_channel=MACBACelona

Clase 6:

Material obligatorio:

- **Guarnieri, Paulina.** Clase número 6 (participación sincrónica o acceso asincrónico)

Materiales de referencia:

- o Depetris Chauvin, I.; Taccetta, N. (2019) Afectos, Historia y Cultura Visual. Una aproximación interdisciplinaria. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- o Corvalán, K. (2021). Curaduría afectiva. Buenos Aires: Cariño Editorial.

Clase 7:

Material obligatorio:

- **Guarnieri**, Paulina. Clase número 7 (participación sincrónica o acceso asincrónico)

Materiales de referencia:

- Holmes, B (2006) El dispositivo artístico, o la articulación de enunciaciones colectivas. En Corbera, D. (ed.) revista Brumaria 7 Arte, Máquinas, Trabajo inmaterial (diciembre de 2006). Pp 145-167.
 - o Espinel, N. (2018) Moverse hacia el otro. Fuerzas, afectos y afectaciones en el cuidado y la responsabilidad por otros a través de la práctica del arte. En Errata# N° 19, enero-junio 2019. Disponible en: <https://revistaerrata.gov.co/contenido/moverse-hacia-el-otro-fuerzas-afectos-y-afectaciones-en-el-cuidado-y-la-responsabilidad>

Clase 8:

Repaso de contenidos, debate y conclusiones. Espacio de consulta para el trabajo final (en caso de querer realizarlo).