

SEMINARIO / TALLER

Imágenes, cuerpo y género en la enseñanza del arte

18, 19, 20 y 27 de marzo de 2024 / 16 a 20 horas
Destinado a estudiantes y profesores de Artes Visuales
Prof. Vitória Amaral (mariavitorias.amaral@ufpe.br)

En un mundo que se enfrenta a múltiples crisis que someten a las comunidades a una inmensa presión, lograr la igualdad de género es más vital que nunca. Garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida es la única forma de asegurar el desarrollo sostenible.

ONU Mujeres. *Día Internacional de la mujer - 2024: Invertir en las mujeres, acelerar el progreso.*

Considerando marzo, el mes que celebra la lucha de las mujeres, lo fundamental es acabar con las desigualdades entre géneros en relación al salario, respeto, condiciones laborales y de vida.

Este taller busca comprender las imágenes artísticas a través de la lente de la teoría del Imaginario, entendiendo el papel del cuerpo y la importancia de reflexionar sobre cuestiones de género para lograr una sociedad crítica y consciente de la diversidad humana, a través de la teoría/práctica y la creación/lectura/contextualización en las artes. Basado en teorías anticoloniales y latinoamericanas para combatir las desigualdades sociales e interseccionales, ampliando así las posibilidades de las lecturas culturales, sus poéticas y políticas en el campo de las Artes Visuales por una sociedad más justa y equitativa.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Elementos básicos de la Teoría de lo Imaginario. Qué es imaginario; El deber de imaginar; Cuándo y cómo, en Occidente, surgió el estudio de lo imaginario; Lo imaginario: esencia del espíritu; Fenomenología de la imaginación, G. Bachelard; La importancia del símbolo para la comprensión del imaginario (perspectiva durandina); Educación y Pedagogía del Imaginario; Arte/Educación y Pedagogía Imaginaria; Estudio del cuerpo para la enseñanza del arte,

presentación del cuerpo para la teoría y práctica del Arte Estudios de género, a partir de imágenes de artistas latinoamericanos, reflexionando sobre la diversidad humana y cómo ésta se presenta en el arte.

ESTRATEGIAS

Actividades con clases expositivas y dialogadas, lectura de imágenes, reflexión grupal, lecturas y análisis de textos, así como actividades prácticas y teóricas individuales y colectivas.

EVALUACIÓN

La evaluación será procedimental, con la participación de todos, además de la producción de imágenes/textos; finalizando con un artículo y producción artística, individual y colectiva, que aborda las imágenes/textos producidos durante el proceso.

CRONOGRAMA

Día 1 (4 horas) – 18/03/2024

16 a 17 horas / 1 hora: Círculo de Conversación/ Cuento “La Tejedora” (Marina Colasanti) /actividad de presentación. Presentación del plan del taller (evaluación, materiales, contexto). Clase explicativa sobre los elementos básicos de la Teoría Imaginaria (producción y discusión en pequeños grupos)

17 a 18.30 horas / 1 hora y 30 minutos: LECTURA/discusión:

Capítulo “La supremacía del agua dulce” (págs. 157-163), del libro “El agua y los sueños”, de Gastón Bachelard. <https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/G-BACHELARD-EL-AGUA-Y-LOS-SUENOS.pdf>

Práctica el elemento AGUA. Creación de dibujo y escritura poética.

<https://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2016/09/La-Imaginacion-Simbolica-GilbertDurand.pdf>

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702023000200205&lng=pt&nrm=iso&tlng=es

18.30 a 20 horas / 1 hora y 30 minutos: producción artística (basado en el programa, dibujar, pintar cambiar ideas para la producción - individual y/o colectiva - y exposición final)

Día 2 (4 horas) – 19/03/2024

16 a 17 horas / 1 hora: Círculo de Conversación/Cuento “El vendedor de sueños”
<https://www.epet2.edu.ar/elvendedordesuenos.pdf> Presentación de participantes de actividades hechas en casa. (Ideas a partir de la presentación de Marina Gryciuk.) Estudio del cuerpo para la enseñanza del arte, presentación del cuerpo para la teoría y práctica del Arte. (Imágenes, lecturas y discusiones). Producción artística (basado en el programa, dibujar, pintar cambiar ideas para la producción - individual y/o colectiva - y exposición final).

17 a 18.30 horas / 1 hora y 30 minutos: LECTURA:

ALCÁZAR, Josefina. Performance: un arte del yo - autobiografía, cuerpo e identidad.
https://www.perlego.com/es/book/1918964/performance-un-arte-del-yo-autobiografa-cuerpo-e-identidad-pdf?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaignid=21066210217&adgroupid=162481585194&qad_source=1&qclid=EAAlaQobChMlp6HI8dXdhAMVpkFIAB2x8gd_EAAYASAAEgLC6_D_BwE

BRONFMAN, Paulina y BRONFMAN, Natalia, Performance, ciudadanía y activismo en Chile 2010-2020.

SOMMER, Michelle Farias, v. 27 n. 41 (2021): CÂNONES EM ROTAÇÃO / Canons turning
<https://revistas.ufri.br/index.php/ae/article/view/8689-2622>

18.30 a 20 horas / 1 hora y 30 minutos: producción artística (basado en el programa, dibujar, pintar cambiar ideas para la producción - individual y/o colectiva - y exposición final)

Día 3 - 20/03/2024

16 a 17 horas / 1 hora: Círculo de Conversación / Poema Ítaca, de Constantino Kavafis (1863-1933). Presentación de participantes de actividades hechas en casa.

17 a 18.30 horas / 1 hora y 30 minutos: Estudios de género, a partir de imágenes de artistas latinoamericanos, reflexionando sobre la diversidad humana y cómo ésta se presenta en el arte.

LECTURA:

FEDERICI, Silvia, Reencantar el mundo.
<https://tintalimon.com.ar/public/yr53cptpceps8bxaydnhmkx504xa/Reencantar%20el%20mundo%20%20Silvia%20Federici.pdf>

GUTIERRES, Maria Laura. Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos, Conicet-IIGG-

Universidad de Buenos Aires, Asparkía, 27; 2015, 65-78.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/71454>

Dossiê Latinoamerica/Arte & Combate.

https://www.researchgate.net/publication/354925427_AMERICA_LATINA_ARTE_COMBATE_Latin_America_Art_Combat

18.30 a 20 horas / 1 hora y 30 minutos: producción artística (basado en el programa, dibujar, pintar, cambiar ideas para la producción - individual y/o colectiva - y exposición final) Montaje final.

Día 4 - 27/03/2024

18 horas / Mesa abierta para discusión: Enseñanza de arte con cuerpo, género y diversidad por una sociedad equitativa.

EXPOSICIÓN FINAL

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- ALCÁZAR, Josefina. Performance: un arte del yo - autobiografía, cuerpo e identidad.
https://www.perlego.com/es/book/1918964/performance-un-arte-del-yo-autobiografia-cuerpo-e-identidad-pdf?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaignid=21066210217&adgroupid=162481585194&qad_source=1&qclid=EAlaIqObChMlp6HI8dXdhAMVpkFIAB2x8gd_EAA_YASAAEqLC6_D_BwE
- BACHELARD, Gaston. El agua y los sueños, trad. de Ida Vitale. — México : FCE, 1978.
<https://www.uv.m/tipmal/files/2016/10/G-BACHELARD-EL-AGUA-Y-LOS-SUENOS.pdf>
- BRONFMAN, Paulina y BRONFMAN, Natalia, Performance, ciudadanía y activismo en Chile 2010-2020. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile, 2022.
- COLASANTI, Marina. La Tejedora. in La Joven Tejedora, ed. Carátula del libro, 2004.
<https://leamoscuentosycronicas.blogspot.com/2017/02/la-tejedora.html>
- DEL VALLE, D. y AUGUSTOWSKY, G. (comp.). *Territorios de la educación artística en diálogo*. Universidad Nacional de las Artes, 2023.
- Dossiê Latinoamerica/Arte & Combate.*
https://www.researchgate.net/publication/354925427_AMERICA_LATINA_ARTE_COMBATE_Latin_America_Art_Combat
- DURAND, Gilbert. Imaginación Simbólica, Traducción, Marta Rojzman, s/d.
<https://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2016/09/La-Imaginacion-Simbolica-Gilbert-Durand.pdf>

FEDERICI, Silvia, Reencantar el mundo.

<https://tintalimon.com.ar/public/yr53cptpceps8bxaydnhmkx504xa/Reencantar%20el%20mundo%20-%20Silvia%20Federici.pdf>

GUTIERRES, Maria Laura. Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos, Conicet-IIGG-Universidad de Buenos Aires, Asparkía, 27; 2015, 65-78.

<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/71454>

HERRERA, M. C. y CARRILLO, A. T. El imaginario cultural en la obra de Gilbert Durand, Folios, no.58. Bogotá jul./dez. 2023 Epub 27-Jan-2024.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702023000200205&lng=pt&nrm=iso&tlng=es

LIPPARD, Lucy. Mirando al alrededor, en Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa, un proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito, s/d.

SOMMER, Michelle Farias, v. 27 n. 41 (2021): CÂNONES EM ROTAÇÃO / Canons turning.

<https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8689-2622>