

Unidad curricular: **Arte y política en Nuestramérica**

Área: Teórica

Créditos: 8 créditos

Semestre 1: 22 horas de clase presencial/ 18 horas de lectura/ 16 trabajo final (4 créditos)

Semestre 2: 36 horas de clase presencial/ 8 horas de trabajos / 16 horas TF (4 créditos)

Docentes

Profesora Ana Laura López de la Torre

Ayudante Pilar González

Invitadx: Gerardo Mantero / Guille Mongan

Presentación

En este curso teórico se enfoca en la revisión y discusión sobre las diferentes formas en que se ha articulado la práctica artística con la acción política en Nuestra América. Desde la construcción de identidades nacionales mediante la pintura histórica, hasta la reciente popularidad de las prácticas artivistas, el curso recorre diferentes momentos y contextos geopolíticos, a través de la lectura comentada de textos clave, presentaciones de estudios de caso y salidas de campo

Se avanza en los contenidos del curso a través de clases expositivas, discusión de lecturas y estudios de caso, presentaciones de estudiantes e invitadx, y visitas a muestras de arte contemporáneo.

El curso busca promover en los y las estudiantes una actitud independiente y proactiva en su aprendizaje. La metodología del curso involucra la construcción colectiva de la currícula y la redacción de este programa, que es el resultado del proceso realizado por estudiantes del curso e incluye la definición de una premisa de evaluación diseñada colectivamente.

Objetivos

Al completar la unidad los estudiantes serán capaces de:

1. Poder usar el arte en América Latina como elemento para el análisis histórico, articulado con saberes de otras disciplinas.
2. Reconocer referentes, textos y espacios de acción importantes en el cruce del arte y la política en América Latina.
3. Identificar repositorios de recursos fiables y relevantes.
4. Utilizar conceptos clave con mayor precisión y pertinencia, entendiendo sus contextos teóricos.
5. Desarrollar la capacidad para realizar análisis y emitir juicios críticos.
6. Fundamentar la práctica artística propia desde un lugar situado y concreto.

7. Desarrollar habilidades de escritura y argumentación para expresar ideas de manera clara y fundamentada.
8. Demostrar una actitud solidaria y respetuosa de la diversidad, en todos los ámbitos de la vida estudiantil.

Metodología

La metodología seguirá los principios pedagógicos y didácticos de la enseñanza activa que corresponden a la orientación general del plan de estudios de la Licenciatura en Artes y a la Ordenanza de Grado.

Se trabaja con una metodología participativa, en donde varios aspectos del curso son trabajados con el grupo de estudiantes: objetivos, contenidos y premisa de evaluación.

El desarrollo del curso involucra:

- 1) Intercambio a partir de la lectura de textos y visionado de estudios de caso.
- 2) Salidas de campo y presentaciones de invitadxs.
- 3) Exposiciones teóricas sobre contenidos fundacionales del curso.
- 4) Presentación de investigaciones de estudiantes.

La postura del equipo docente será situada y declarada, expresando claramente su posicionamiento en el panorama del arte nacional e internacional, así como de las influencias teóricas y políticas que lo sustentan. Los materiales visuales y escritos aportados por la cátedra son seleccionados con atención a la diversidad geopolítica del arte contemporáneo, y a prácticas artísticas institucionales, experimentales y contra-hegemónicas.

Contenidos

Unidad 1: Diseño colectivo de fundamentación, objetivos, contenidos, trabajo final y bibliografía.

Unidad 2: Definiciones contextuales: arte, política y América Latina.

Unidad 3: Arte y solidaridad internacional.

Unidad 4: Estudios de caso: identificación, fuentes, estructuración, comunicaciones y presentaciones en formato escrito y en modalidad oral.

Evaluación

El curso se aprueba con la realización de un trabajo escrito de 3 carillas máximo (incluida la bibliografía), en formato A4 (Arial 11-12 pt). Los trabajos deben incluir referencias bibliográficas en un sistema de referencia APA.

La premisa que orienta la redacción de este texto, ha sido definida en acuerdo con el grupo de estudiantes. Consiste en:

- Elegir una obra/proyecto latinoamericano individual
- Incluir una descripción de la obra y hacerle una pregunta identificando algún aspecto político de la misma.

Las categorías de análisis de las obras tienen que incluir:

- Biografía y contexto del artista
- Forma y contenido (tema) de la obra
- Medios de circulación/ difusión de la obra

Auto-evaluación: Al comienzo del curso los estudiantes seleccionarán los criterios con los cuales desean auto-evaluar su aprovechamiento del curso, estos criterios se incorporan como objetivos a este programa.

Bibliografía

Alvarez, C. (2014). *La cerda punk. Ensayos desde un feminismo gordo, lésbiko, antikapitalista & antiespecista*. Trío editorial.

Araya López, A., (2017). Perspectivas sobre el graffiti latinoamericano: Espacio público, juventud urbana y medios de comunicación. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 9(14), 51-60.

Barragán, P. (15 de abril de 2019). *1978: el año en que América Latina dejó de creer en sí misma*. Artishock revista. Recuperado el 13 de marzo de 2024 de <https://artishockrevista.com/2019/04/15/1978-el-ano-en-que-america-latina-dejo-de-creer-en-si-misma/>

Civale, C. (2019). *El Arte en Tetas. Mujeres Artistas que cambiaron la Historia del Arte*. Milena Caserola.

Cotidiano Mujer. (2018). *Notas para la memoria feminista. Uruguay 1983-1995*. Cotidiano Mujer.

Cruz, D. T., Vázquez, E., Ruales, G., Bayón, M., & García-Torres, M. (2017). *Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios*. Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo

Debord, G. (1967). *La sociedad del espectáculo*. Champ Libre.

Delgado, M y Malet, D. (12-14 de diciembre de 2007). *El espacio público como ideología*. Jornadas Marx s.XXI. Pensar la realidad, activar la teoría, La Rioja, España.

Dussel, E. (1986) Religiosidad Popular Latinoamericana. Hipótesis fundamentales. *Concilium: Revista internacional de teología*, 206, 99-113.

Escobar, T. (2021) *Aura Latente*. Tinta Limón.

Escobar, T. (2021) *Contestaciones. Arte y política desde América Latina. Textos reunidos de Ticio Escobar (1982-2021)*. CLACSO.

Escobar, T. (2008). *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre Arte Popular*. Metales pesados.

Federici, S. (2012). *Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Traficantes de Sueños

Grosfoguel, R. (2016) Del extractivismo económico al extractivismo epistémico y al extractivismo ontológico: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. *Tabula Rasa*, 24, 123-143. <https://doi.org/10.25058/20112742.60>

Hanisch, C. (Enero de 2006). The Personal Is Political: The Women 's Liberation Movement classic with a new explanatory introduction. Carol Hanisch. <https://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>

Hartman, S. (2020). Vênus em dois atos. *Revista Eco-Pós*, 23(3), 12-33.
Bienal de São Paulo [Bienal de São Paulo] (25 de octubre 2023)

Kilomba, G. (2020). *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Editora Cobogó.

Martins, L. (2021). *Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela*. Editora Cobogó.

Merlinski, G. y Serafini, P. (2020). *Arte y ecología política*. CLACSO.

Reyero, A., Sudar Klappenbanch, L. y Barrios. C (2021) *Mirada, memoria y territorio : desplazamientos epistémicos, estéticos y patrimoniales en Latinoamérica*. Instituto de Investigaciones Geohistóricas.

Reyes-Díaz, I. y Gonzaga González, C. (2021) *Rebeldías feministas y luchas de mujeres en América Latina*. Minervas Ediciones.

Richard, N. (2009). La crítica feminista como modelo de crítica cultural. *Debate Feminista*, 40, 75–85. <http://www.jstor.org/stable/42625115>

Rigat, L. (2020). Los Coloquios Latinoamericanos de Fotografía y la reconfiguración de las prácticas fotográficas. *Dixit*, (32), 33–45. <https://doi.org/10.22235/d.vi32.2108>

Roca-Servat, D. y Perdomo-Sánchez, J. (2020). *La lucha por los comunes y las alternativas al desarrollo frente al extractivismo: miradas desde las ecología(s) política(s) latinoamericanas*. CLACSO

Rolnik, S. (2019) *Esferas de la insurrección: apuntes para descolonizar el inconsciente*. Tinta Limón

Romero, K.(2022). *Feminismo y ambiente: un campo emergente en los estudios feministas de América Latina y el Caribe*. CLACSO. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/10/Feminismo-ambiente.pdf>

Schwarcz, L. M. (2012). *Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade brasileira*. Editora Claro Enigma.

Sontag, S. (2010). *Ante el dolor de los demás*. Debolsillo.