

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

ARTE, REVUELTA Y CONFLICTO

ART, REVOLT AND CONFLICT (SMHA 2023)

Isabel Jara Hinojosa

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0 horas presenciales.

2,0 horas no presenciales.

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Propósito General del Curso

El curso propone revisar diversos dispositivos y prácticas que han emergido durante procesos de revuelta social y/o en relación con sus imaginarios. Para ello, en primer lugar, examina diversos conceptos con los que se ha interpretado tal relación, teniendo en cuenta sus coincidencias y especificidades. En segundo término, revisa dos casos emblemáticos para la historia de los movimientos sociales y la historia artística de la modernidad occidental, tanto como, de manera sinóptica, algunas experiencias latinoamericanas recientes. Esta segunda instancia, tiene en cuenta los momentos de ilusión de cambio con los de institucionalización o retracción, así como las dinámicas entre iconoclasia e iconodulia, como parte del conflicto político inherente a los procesos de protesta social.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

COMPETENCIAS:

HISTORIA DEL ARTE C3. Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística.

ESTÉTICA C3- Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias social.

INVESTIGACIÓN C1 - Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinares, y valorando la contribución original al conocimiento.

INVESTIGACIÓN C2. Desarrollar las competencias cognitivas procedimentales de nivel disciplinar, proponiendo problemas investigativos a partir de fundamentos teóricos e históricos consistentes, con una metodología apropiada para la formulación y verificación de las hipótesis.

INVESTIGACIÓN C 3 Reconocer el potencial aporte del campo a la formulación y desarrollo de proyectos investigativos multidisciplinares con otros ámbitos de las artes, las humanidades y las ciencias sociales

Resultados de Aprendizaje

- 1) Debatir conceptos e interpretaciones sobre la relación entre arte, revuelta social y conflicto político
- 2) Examinar dispositivos y prácticas históricas emblemáticas de la Modernidad Occidental
- 3) Analizar dispositivos y prácticas de algunas revueltas sociales del último lustro en Latinoamérica

Saberes/Contenidos

I. Conceptos interpretativos: activismo (Aladro et al), activismo artístico (Barros, Capasso), activismo del patrimonio (Clark), arte de resistencia (Aldaña, Di Filippo), arte comprometido (Pérez), arte militante o político (Rojas Mix), politicidad del arte o dispositivo contra-representacional (Richard), escenarios liminales (Diéguez).

II. Dispositivos y prácticas históricas emblemáticas de la Modernidad occidental:

Arte y estética de la Francia revolucionaria: disputas por la mujer, el retrato y el espacio para la memoria

De la revolución artística al realismo socialista en la Rusia revolucionaria/URSS: disputas por la mujer, el retrato y la verdad

III. Signos y significaciones en revueltas latinoamericanas recientes (sinopsis):

Revolución social chilena

Revoluciones de Argentina

Revolución de Ecuador

Movimiento San Isidro: Bruguera

Metodología

Los contenidos principales se desarrollarán en clases expositivas dialogadas.

También se plantea la realización de dos presentaciones por parte del/a estudiante, con apoyo audiovisual: una, sobre lecturas a elegir o de avance del trabajo final, según el tema elegido por el/la estudiante; otra, que desarrolle el tema elegido.

La segunda presentación se respaldará con un breve trabajo escrito, que será equivalente al examen.

Evaluación

1) Habrá dos evaluaciones parciales en base a exposiciones de los alumnos:

a) la primera será sobre lecturas o un *avance* sobre un problema a elección (relacionado con el curso directa o indirectamente, ya sea abordando algún tópico o enfoque del mismo, o relacionándolo con temas personales de investigación: puede ser un aspecto conceptual, temporal, metodológico o bibliográfico).

b) la segunda desarrollará el tema a elección (considerando criterios básicos de análisis aportados por la profesora)

2) El examen corresponderá al texto de la segunda presentación.

Requisitos de Aprobación

Para aprobar, el/la estudiante debe tener una nota final 4.0 y cumplir con la asistencia reglamentaria.

Palabras Clave

Arte, revolución social, conflicto político, historia

**PARA POSIBLE SELECCIÓN en 1ª presentación
(agrupada por tema):**

Conceptos interpretativos:

-Aladro-Vico, Eva; D. Jivkova-Semova y Bailey, Olga, "Artivismo: un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora". Revista Científica de Educomunicación. N 57, V. XXXVI (2018).

-Di Filippo, Marilé, "Arte y resistencia política en (y a) las sociedades de control. Una fuga a través de Deleuze", Aisthesis nº 51, 2012, pp. 35-56.

-Richard, Nelly. "Lo político y lo crítico en el arte: ¿Quién teme a la neovanguardia?". Zona de tumultos. Memoria, arte y feminismos. Textos reunidos de Nelly Richard (1986-2020). Buenos Aires: CLACSO, 2021.

Francia revolucionaria:

-Agulhon, Maurice, "Esquisse pour une archéologie de la République. L'allégorie civique féminine". In Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 28e année, nº 1, 1973, pp. 5-34.

-Auslander, Leonora, "Regeneration through the everyday? Clothing, architecture and furniture in revolutionary Paris". Art History, Vol. 28, nº 2, april 2005, pp 227-247.

-Freund, Amy, "The Citoyenne Tallien: Women, Politics, and Portraiture during the French Revolution" in Art Bulletin, september 2011 vol. XCIII, nº 3.

Rusia revolucionaria/URSS:

-Bonell, Victoria, "The Peasant Woman in Stalinist Political Art of the 1930s" in American Historical Review, February 1993.

-Enjuto, Esther, "Stalin y el retrato oficial en la Unión Soviética de entreguerras" en Ars Longa 7-8, 1996-1997, pp. 279-283.

-Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin H. D. Buchloh, "El realismo socialista soviético" en El arte desde 1900. Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad. Madrid, Editorial Akal, 2006, pp. 174-265.

-Groys, Boris, "El arte staliniano de vivir" en Obra de arte total Stalin. Valencia, Pre-Textos, 2008, pp. 79-145

Estética de revueltas latinoamericanas recientes:

-Barbour, Rhonda, Performance of memory and ritual: selected works by Ana Mendieta and Tania Bruguera. Thesis, University of Southern California, 2013.

-Benalcázar, Vinicio. "La inscripción mural como política: (contra) poder en el grafiti de octubre de 2019". Textos y contextos. N 22 (2021): 23-34.

-Capasso, V., "Conflicto social y activismo artístico en Argentina y Brasil. Análisis comparado de dos casos", Cuadernos del CILHA - a. 20 n. 30, 2019.

-Colimil, Marcelo; D. Jara; V. Landeros; F. Márquez; C. Martínez. "Cuando las paredes hablan. Rastros del estallido social en el metro Baquedano, Santiago de Chile". Praxis Arqueológica. V. 1 N 1. (2020): 98-118.

---"Paisaje de la protesta en Plaza Dignidad de Santiago,

-Aldaña, J., Arte y política. Entre propaganda y resistencia. Anuario colombiano de historia social y de la cultura, vol. 37, n 2, 2010, pp. 221-243.

-Álvarez, Silvia. "El paro popular e indígena de 2019 en Ecuador. Una crónica etnografiada desde la costa". Perifèria, revista de recerca i formació en antropología. 24(2) (2019): 289-303.

-Clark, Renée. "Chilean Street artists and instagrammable heritage activism: Movement intellectuals of O-18". European Review of Latin American and Caribbean Studies. N 113 (2022): 123-142.

-Didi-Huberman, G., Insurrecciones. Museu Nacional d'Art de Catalunya/Jeu de Paume, 2017.

-Evans, Hallie. "Broadcasting from the Streets: Chilean Street Art as a Form of Emancipatory Journalism". International Studies Undergraduate Honor Theses. Seattle University, 2021.

-Gordon-Zolov, Terri y E. Zolov. The Walls of Santiago: Social Revolution and Political Aesthetics in Contemporary Chile. New York: Berghahn Books, 2022.

-Islas, Tania, "La censura figurativa" en Istor: revista de historia internacional, Año 2008, Año 9, Número 35 pp. 67-90.

-Kristeva, J., El porvenir de la revuelta. Buenos Aires, FCE, 1999.

-Linett, Cheril. "Proyecto Yeguada Latinoamericana. Performance y feminismo disidente". Cuadernos de teoría social. Vol 6. N 12 (2020): 86-106.

-Longoni, A., "Arte y Política. Políticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura: fotos, siluetas y escraches", Aletheia, vol 1, n 1, octubre 2010.

-Moreira, Connie. "El rol de las expresiones gráficas del estallido social en la transformación de la dimensión visual del paisaje urbano. Caso de estudio: tramo del eje Alameda ubicado entre las calles José Victorino Lastarria y Vicuña Mackenna, vereda norte y, Avenida Portugal y Vicuña Mackenna, vereda sur". Tesis para optar al grado de Magíster en Urbanismo. Universidad de Chile, 2021.

-Mullin, Amy, "Feminist Art and the Political Imagination", Hypatia vol. 18, no. 4, Fall, 2003, pp. 189-213.

-Faillace, M., La protesta, arte y política en Argentina, CABA, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2014 (catálogo).

Pérez, V., Arte comprometido. Omegalfa. Biblioteca virtual (trabajo de Máster en Bellas Artes de Central Saint Martins College of Art and Design,

- Chile". Revista Chilena de Antropología. 42 (2020): 112-145.
- De La Puente, M., "Los colectivos de activismo artístico en la Argentina contemporánea. Análisis de dos casos", América, 55 | -1, 80-93.
- Dittus, Rubén. "Las paredes hablan en Chile: crisis social, grafiti y arte callejero". Revista Chilena de Semiótica. 12 (2019): 198-214.
- Quiles, D., "The Artist is Absent: Notes on Tania Bruguera," Arte al Día International 131 (oct. 2010), pp. 20-25
- Rojo, Valeria. "La calle es nuestra. Visualidad y feminismos: archivo visual del arte callejero feminista en el Centro Gabriela Mistral (GAM) 2020-2021". Proyecto para optar al título profesional de Diseñadora Gráfica. Universidad de Chile, 2021.
- Tortosa, Paula, "El Frente Cultural 24 de marzo: intervenciones performáticas a 46 años del último golpe de Estado en Argentina" en GIMAL. (2022). Actas del I Congreso Internacional: arte y memoria en la historia reciente de América Latina: Miradas Interdisciplinarias. En: Investigación en Movimiento. Universidad Nacional de Lanús. Argentina, pp. 117-129.
- Londres, 2007).
- Molina, Raúl. Hablan los muros. Grafitis de la rebelión social de octubre de 2019. Santiago: LOM, 2020.
- Pacheco, Guillermo; M. Torres-Alruiz; R. Cuevas, "Emergencias simbólicas en la Plaza Dignidad del '18-O' chileno. Representaciones socioespaciales y resignificaciones del 'negro matapacos' y la bandera wenufoye". Intervención. Revista del departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. 10 (2) (2020): 67-89.
- Pinto, Javiera. "Arquitectura e imagen: el estallido social redefine el rol simbólico de edificios emblemáticos: casos de estudio: (1) Centro Cultural Gabriela Mistral (2) Torre Telefónica (edif. Movistar)". Tesis para optar al título de arquitecta. Universidad de Chile, 2021.
- Toledo, Natalia. "Las dos Mistral. Una lectura visual a dos representaciones de la poeta de Chile". Revista de Teoría del Arte. Universidad de Chile. N 35 (2021): 107-135.
- Venalcázar, Vinicio. "Visualidad, incidencia política e historicidad del grafiti producido durante la manifestación popular de octubre de 2019 en Quito". Tesis de Maestría de Investigación en Comunicación Mención en Visualidad y Diversidades. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2022.
- Vindel, J., La vida por asalto: arte, política e historia en Argentina entre 1965 y 2001. Brumaria, Madrid, 2014.