

a)Nombre del taller: Arte Contemporáneo. Una mirada sociológica

b)Modalidad: Presencial

c)Descripción: Arte Contemporáneo. Una mirada sociológica será un espacio de reflexión, aprendizaje y debate sobre la relación entre la actual producción y exhibición de arte y la sociedad. A lo largo de 16 sesiones se revisarán las prácticas precursoras del arte contemporáneo y la diversidad existente en las manifestaciones artísticas. Se ahondará específicamente en expresiones como performance, videoarte, pintura, escultura, arte conceptual, e instalaciones. Además, el curso contará con una sólida revisión teórica de crítica y sociología del arte. Durante el taller se realizarán diversos ejercicios como visitas a exposiciones y charlas con artistas contemporáneos de la escena mexicana, así como reactuaciones de performance.

d)Objetivo: Que los alumnos de Ciencias Sociales comprendan la relación entre el arte y la sociedad desde una perspectiva crítica y política que les permita también aplicar conocimientos de arte a otros proyectos vinculantes con su carrera.

e)Perfil de los participantes y cupo límite: Estudiantes con gusto por el arte. De cualquier carrera, que puedan definir su acercamiento al arte desde el gusto por visitar museos, hasta la practica de la danza, la música etc. Cupo límite 30 alumnos.

f)Contenidos, ejes temáticos y actividades:

- Sociología del Arte
- Historia del Arte
- Crítica de Arte
- Curaduría de Arte
- Reactuación de performance

g)Metodología:

Estrategias	Aprendizaje por proyectos (X) Aprendizaje por discusión o debate (X)
Recursos didácticos	Libros, imágenes, videos, herramientas digitales de edición, uso creativo de instagram
Técnicas	Clases magistrales para desarrollar historia y teoría, actividades en clase y ejercicios prácticos

h)Cronograma de trabajo:

SESIÓN 1

Descripción: Presentación general del taller. Repaso de historia del arte. Se revisarán los conceptos fundamentales del arte del renacimiento en contraste con el arte contemporáneo

Contenidos Temáticos

1.1 Ejercicio de arranque, se preguntará a los alumnos sobre sus formaciones, conocimientos y acercamientos al arte.

1.2 Cierre de la discusión. Reflexiones vinculantes hacia los debates del arte contemporáneo

Lectura 1: Tomás Peters. (2020) Sociología(s) del arte y de las políticas culturales.

SESIÓN 2

Descripción: Abordaje de conceptos y artistas clásicos de la historia del arte. Presentación de ejemplos de piezas y exposiciones de arte contemporáneo en contraste con otras corrientes artísticas.

2.1 Barroco y su contexto social

2.2 Neoclásico y Romanticismo

2.3 ¿Qué herencias de siglos pasados encontramos en una pieza de arte contemporáneo?

SESIÓN 3

Descripción: Descripción: Sesión de abordaje introductorio a la Sociología del Arte. Se plantearán conceptos clave con base en lecturas especializadas con el fin de generar contrastes entre teoría y práctica para el análisis del campo artístico.

Contenidos Temáticos

3.1 La Sociología del Arte como herramienta de análisis

3.2 Revisión de la lectura propuesta

3.3 La lectura será un pretexto para conectar con la siguiente sesión dedicada a la crítica de arte. El cierre de la sesión propondrá coyunturas entre sociología del arte y crítica.

Lectura 2: Bourdieu Pierre. (2010) El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Siglo XXI Editores, Argentina, México y España.

SESIÓN 4

Descripción: Primer clase dedicada específicamente al papel de la crítica dentro del campo artístico. A partir de la lectura de Pierre Bourdieu, y con base en sus herramientas conceptuales ahondaremos la relación actual que tiene el arte contemporáneo con la crítica y con los problemas de recepción ante el gran público.

Contenidos Temáticos

4.1 ¿Qué es el campo artístico y cómo funciona?

4.2 ¿Quién tiene la razón cuando se trata de decir lo que está bien en materia de arte?

4.3 ¿Un artista es alguien que se dice de sí mismo que es un artista o es aquel de quien los otros dicen que es artista? ¿Pero los otros quiénes son? ¿Otros artistas, la crítica, los coleccionistas, el público?

4.4 El gran público y el rechazo al arte contemporáneo

SESIÓN 5

Descripción: Actividad fuera de la Facultad. El grupo visitará una exposición de arte contemporáneo en el MUAC

Contenidos Temáticos

5.1 Ejercicio de análisis de la exposición

5.2 Observación de los elementos discursivos y dispositivos de exhibición

5.3 ¿Cuáles son las líneas discursivas de la curaduría y en qué formas se relaciona con la obra? ¿La curaduría implica una lectura de la propuesta artística o forma parte de ella?

5.4 Los alumnos tomarán nota, fotografías y video que se subirán a una carpeta de drive para verlas en grupo la siguiente sesión.

SESIÓN 6

Descripción: ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo? Con base en la visita a museo de la sesión anterior, se armará una mesa de diálogo para exponer reflexiones en torno al arte contemporáneo y experiencias suscitadas en el recorrido.

Contenidos Temáticos

6.1 Mesa de diálogo sobre la visita a museo

6.2 Puntos de vista en torno al arte contemporáneo

6.3 Mientras ocurre la charla sobre la visita a museo, se estarán proyectando imágenes y videos de la exposición que se solicitó subir a la carpeta de drive la sesión anterior.

SESIÓN 7

Descripción: Profundización en la historia del arte contemporáneo. Primera sesión de revisión sobre las prácticas artísticas precursoras del arte contemporáneo. Importancia de las vanguardias del siglo XX para el devenir del arte actual.

Contenidos Temáticos

7.1 El urinario de Duchamp

7.2 Los ready-made en la historia del arte contemporáneo

7.3 Dadaísmo y cubismo como corrientes vanguardistas fundamentales para la comprensión del arte contemporáneo

Lectura 3: Rodríguez Prampolini, Ida. (2006) El arte contemporáneo esplendor y agonía

SESIÓN 8

Descripción: Segunda sesión de revisión sobre las prácticas artísticas precursoras del arte contemporáneo. *Ejemplos de obras de Rubén Ortíz Torres

Contenidos Temáticos

8.1 Invención de la cámara fotográfica y su proceso de comercialización

8.2 Videocámaras SONY y su impacto en la producción artística

8.3 El desarrollo del video-arte

SESIÓN 9

Descripción: Tercera sesión de revisión de las prácticas artísticas precursoras del arte contemporáneo. Clase dedicada a la reflexión sobre el performance

Contenidos Temáticos

9.1 ¿Qué es el performance?

9.2 La obra de Marina Abramovic

SESIÓN 10

Descripción: Visita al espacio escultórico. Actividad fuera de la facultad

Contenidos temáticos:

10.1 En esta sesión reflexionaremos sobre la relación entre arte y arquitectura.

SESIÓN 11

Descripción: La pintura y la escultura en el arte contemporáneo. En esta sesión se propondrá una revisión de las apuestas plásticas más relevantes de la historia del arte contemporáneo y el trabajo de algunos artistas mexicanos vivos.

Contenidos Temáticos

11.1 ¿Si soy artista contemporáneo no debería pintar?

11.2 ¿Qué propone hoy la pintura para sobrevivir?

11.3 El caso de Richard Serra

11.4 Proyección de pinturas de artistas mexicanos vivos seleccionadas por la profesora

SESIÓN 12

Descripción: Se propone invitar a un artista o galerista para que brinde una charla a los alumnxs sobre su práctica artística y su ejercicio profesional dentro del campo artístico

Contenidos Temáticos

12.1 Durante la primera hora de la clase, la profesora organizará una ronda de preparación con los alumnos para recibir a los invitados

12.2 Llegada de los invitadxs

12.3 Se proyecta que la charla de invitados durará máximo 1 hora con 30 minutos

SESIÓN 13

Descripción: Con base en la actividad de la clase pasada, se armará una mesa de diálogo entre el grupo para vaciar reflexiones sobre la relación arte y política con base en las experiencias de lxs invitadxs, se inducirá una reflexión global sobre todas las obras de arte contemporáneo vistas durante el curso

Contenidos Temáticos

13.1 Reflexiones individuales sobre ¿Qué es el arte contemporáneo actualmente? ¿Cuáles son sus debates principales y cómo acercarse a él?

SESIÓN 14

Descripción: Cierre de los debates en torno a la Sociología del Arte

Contenidos Temáticos

14.1 Revisión de la lectura propuesta

14.2 Diálogo y debate desde las herramientas conceptuales de Heinrich para producir reflexiones finales sobre la relación entre la sociología del arte y la producción actual de arte contemporáneo

Lectura 4: Heinrich, N. (2001). La Sociología del Arte. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.

SESIÓN 15 Descripción: Artistas contemporáneos vivos y muertos. ¿Todo el arte contemporáneo actual es político? Contenidos Temáticos 15.1 Revisión de obras de una selección de artistas cuya obra es plenamente política en contraste con apuestas artísticas más reservadas o “políticamente correctas” 15.2 Se inducirá al debate en torno a la relación arte y política desde la perspectiva de la sociología del arte 15.3 Reflexiones de cierre del curso

SESIÓN 16

Descripción: Con base en las teorías y exposiciones revisadas durante el curso se propondrá re-actuar algunas piezas de performance dentro de las instalaciones de la Facultad a modo de exposición viva.

Contenidos Temáticos

16.1 El performance como práctica. Arte acción

i)Bibliografía:

Benjamin, W. (2003) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Editorial Itaca. México D.F

Bourdieu, P. (2010) El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Siglo

XXI Editores, Argentina, México y España.

Danto, A. (1999) Después del fin del Arte. Editorial PAIDÓS.

Heinich, N. (2001). La Sociología del Arte. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.

Manen, M. (2021) Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado). Editorial Consonni. Tercera edición. Bilbao, España

Peters, T. (2020) Sociología(s) del arte y de las políticas culturales. Ediciones metales pesados. Santiago de Chile

Rodríguez Prampolini, Ida. (2006) El arte contemporáneo esplendor y agonía. UNAM

j)Requerimientos del taller: Todas las lecturas serán proporcionadas por la profesora.

Disponibilidad de los alumnos para al menos dos visitas a exposiciones fuera de la facultad (visita al MUAC y al espacio escultórico)

Por parte de la facultad requiero de salón con proyector.

k)Propuesta de presentación del taller al finalizar el semestre: Se organizará una exposición de performance para presentarse en las instalaciones de la facultad. Los performance serán reactuaciones o creaciones propias de los estudiantes para reflexionar sobre la relación arte-política-sociedad, que aborden los temas particulares que más interesen a los estudiantes.