

Curso Arte y espacio público

Facultad de Artes de la Universidad de Chile

Inicio: Jueves 12 de abril, a las 18:30 horas.

Lugar: Auditorio Facultad de Artes sede Las Encinas.

Profesores: Mauricio Barría, Andrés Grumann, Luis Montes Rojas y Francisco Sanfuentes.

Cuatro unidades temáticas de tres sesiones cada una. Cada profesor plantea sus sesiones como clases lectivas y/o con la participación de invitados.

Se reservan dos sesiones, la primera y la última, con participación de todo el equipo de profesores. Las dos sesiones restantes serán para invitados y/o mesas redondas de una sesión.

Objetivos Generales:

-Establecer, promover y fortalecer los vínculos y acción de la Universidad de Chile con el entorno social, propiciando la lectura y análisis crítico de nuestro contexto urbano, desde diversas visiones del espacio público.

-Contribuir a formar en el estudiante una mirada crítica de su entorno, que le permita develar los discursos que sustentan la configuración del espacio urbano, así como la conciencia de sujeto en tanto corporalidad y sus múltiples relaciones y/o tensiones con la ciudad.

-Dar cuenta de las distintas visiones y momentos en los que las artes contemporáneas se han hecho parte de las problemáticas sociales que se materializan en el espacio público.

-Analizar y comprender el hecho de cómo el espacio público logra permear o pervertir la noción "identitaria" de obra de arte -situándola en un territorio de fragilidad de sentido- y, al mismo tiempo, comprender el papel del arte en la conformación de la noción de identidad del propio ciudadano.

Algunos Objetivos Específicos:

-Indagar en la noción de lugar desde la noción de monumento para permitir el análisis de los discursos políticos que configuran la trama urbana y que asumen el monumento escultórico como elemento de construcción de historia, memoria e identidad, verificando asimismo las manifestaciones del arte contemporáneo que han trabajado críticamente esas mismas nociones.

-Abordar el estudio de la noción de calle dirigiendo la mirada hacia los no-lugares, espacios residuales e intersticios. A partir de la revisión, estudio y/o práctica de distintos ejercicios de "deriva", dar cuenta y fomentar la experiencia y reconocimiento de poéticas precarias como acontecimientos que emergen ya desde la casualidad o de la intencionalidad artística.

-Desplegar y discriminar los principales aspectos y características de un acercamiento fenomenológico en torno a la experiencia [estética] y la experimentación en contextos de espacio público, enfocado a las interconexiones entre el cuerpo, la construcción del sujeto/las masas y la ciudad.

-Comprender la dimensión performativa de fenómenos urbanos a través de la definición de las categorías de acción, performance y teatralidad para aplicarlos en el análisis y crítica de intervenciones artísticas y políticas que acontecen en la ciudad.

Unidades Temáticas:

1.- Fenomenología de la ciudad. La experiencia del sujeto. Prof. Andrés Grumann.

2.- La acción del cuerpo. Teatralidades, performances sociales y urbanas. Prof. Mauricio Barría.

3.- Arte público y poder. El Monumento, la ciudad neoliberal. Prof. Luis Montes Rojas.

4.- La calle. Derivas, recorridos, estéticas precarias. Prof. Francisco Sanfuentes.

Bibliografía básica (Capítulos seleccionados):

-Bachelard, Gastón. *La poética del espacio*. FCE, México.

-Berman, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la Modernidad*. Siglo XXI editores, Ciudad de México.

- De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano, 1. Modos de hacer*. Editorial de la Universidad Iberoamericana de México, Ciudad de México
- Foucault, Michael. "Los espacio otros. En torno a las utopías y la heterotopías".
- Giannini, Humberto. *La "reflexión" cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia*. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- Francesco Careri. *El Andar como práctica estética*.
- Francisco Sanfuentes (Editor) *Estéticas de la Intemperie*. Ediciones Departamento de Artes Visuales Universidad de Chile, Santiago, 2009.
- Dieguez, Ileana. *Escenarios liminales*. Buenos Aires, Atuel, 2007
- Pradier, J-M. *Artes de la vida y ciencias de lo vivo*. Trad. Miryam López Suárez. Revista Conjunto, Casa de las Américas, Cuba, n. 123, p. 15-28, oct.-dic. 2011.
- Fischer-Lichte; Erika; Roselt, Jens. *La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de la ciencia teatral*. Trad. Andrés Grumann. Revista Apuntes, Escuela de Teatro Universidad Católica, n. 130, p. 115-125, 2008.
- Carlson, Marvin, *Performance: A critical Introduction*. London/New Cork: Routledge, 1996
- Duque, Félix. *Arte público y espacio político*. Akal Ediciones. Madrid, 2001
- Luis Montes Rojas (Editor) *El Arte de la Historia*. Ediciones Departamento de Artes Visuales Universidad de Chile, Santiago 2011.
- Sennett, Richard. *Carne y Piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Alianza Editorial. Madrid, 1997
- Taylor, Diana. *El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política*. En <http://hemi.ps.tsoa.nyu.edu>