

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Humanidades

Lycia Trouton

Curso

Los Dilemas del Artista Contemporáneo

Descripción del curso

El objetivo del curso es comprender el mundo del arte contemporáneo y la producción artística a nivel local, regional, nacional, y global, utilizando herramientas analíticas derivadas de la matriz interdisciplinaria de la FLACSO: paradigmas visuales, históricos, antropológicos, filosóficos etc.

El curso presenta y analiza varias prácticas y contextos del arte contemporáneo desde fines del modernismo: performance y body art, la nueva teoría de las manualidades, instalaciones artísticas interactivas, arte terrenal, nuevos medios o arte digital, arte urbano o basado en la comunidad, la relación texto/imagen en la publicidad, el archivo/memoria/ amnesia, el arte colonial y post-colonial, etcétera.

El análisis se basará en perspectivas multiculturales e interculturales, y comparaciones entre América Latina y los campos de investigación de Lycia Trouton: en Irlanda Nórdica y Australia. El propósito es trabajar con metodologías del arte contemporáneo que respondan a las necesidades e inquietudes del estudiante. Adicionalmente, se propone desarrollar inquietudes intelectuales, y prácticas de investigación académica.

Los seminarios y las lecturas revisan estudios de caso sobre producciones artísticas/imágenes, textos académicos fundamentales sobre crítica de arte, para de esta manera comprender mejor la producción de arte contemporáneo local/global, subrayando la relación entre la producción y la apreciación del arte, o consumo, en un sistema globalizado. La información teórica y los estudios de caso sobre arte contemporáneo, deben ser relevantes para su experiencia profesional como artistas, críticos, y teóricos.

Estas herramientas de estudios visuales y cultura visual conectan su propia experiencia y reflexión artística con nuevas miradas del arte contemporáneo local, en Latinoamérica, y en el ámbito internacional. De esta manera se promueve nuevas producciones artísticas, el arte experimental, y la capacidad de resolver problemas interdisciplinarios, así como una nueva visión crítica/ socio-política a través de las artes.

Email: ldtrouton@flacso.org.ec

Horario: Martes y Jueves 5:00pm-8:00pm (Aula por definir)

Fechas: Octubre-Diciembre 2011

Métodos

Los métodos de enseñanza incluyen: las conferencias magistrales de cada sesión, discusión de las lecturas, y presentaciones orales de cada estudiante. Una de las presentaciones requeridas será sobre una lectura teórica, conjuntamente con un análisis sobre una obra de arte contemporáneo actual (de su portafolio personal, proyectos experimentales de arte visual o digital, o sobre un artista expuesto en Arte Actual, museos de la ciudad, galerías e instituciones de arte, seminarios de la FLACSO, etc.). Esta presentación debe incluir una imagen visual o la obra artística en sí. La otra presentación será sobre un estudio de caso, conjuntamente con un análisis de una producción artística, que haya sido concluida o siga en proceso.

Evaluaciones

Participación (10%)

Presentaciones Orales (40%)

Una teórica y otra sobre un estudio de caso de una obra de arte

Examen de medio semestre (25%)

Examen Final (25%)

Lecturas

Sesión 1-2 Local/ Internacional

Fernandez, Jorge, February 05 2009, "Vivimos en un tiempo asustado. Entrevista con Ticio Escobar" in *Arte Nueve*.

Perez, Trinidad 2010, "Nace el arte moderno: espacios y definiciones en disputa (1895 – 1925)" en *Celebraciones centenarias y Negociaciones por la nación ecuatoriana* (Eds.) Valeria Coronel y Mercedes Prieto. Quito, FLACSO, Sede Ecuador. pp. 23 – 75.

Noble, Andrea Fall 2004 "Visual Culture and Latin American Studies" in *CR: The New Centennial Review* 4, 2. pp. 219 – 238.

Sesión 1: Estudio de Caso

Arte Actual DVD (2008) of *Espacio Arte Actual* – Quito, FLACSO Ecuador y Ministerio de Cultura del Ecuador. *Registro*.

Junto con el ensayo:

Vorbeck, Monica, 2008, "Arte Actual: un paso adelante," in *Arte Actual//08*, Quito, FLACSO Ecuador y Ministerio de Cultura del Ecuador. pp. 08 – 09.

Sesión 2: Estudio de Caso

Traer una foto, e-foto, o un ejemplo real de su propia obra de arte, y buscar información en línea sobre el concepto y / o una premisa curatorial de una Bienal, preferiblemente en América Latina.

Sesión 3-4 Observar, el Espacio, y el Tacto

Michel Foucault, 1970, "Las Meninas," in *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, New York, Routledge: pp.3-16.

Mitchell, W.J.T., 2002, 'Showing Seeing: A Critique of Visual Culture', en (ed) Nicholas Mirzoeff *The Visual Culture Reader, second edition*. 1998. New York: Routledge. pp.86 – 101.

Best, Susan, 2002, 'What is affect? Considering the affective dimension of contemporary installation art', *Australian and New Zealand Journal of Art*, 2 (2) – 3(1): pp.207-25.

Bristow, Maxine, 2011, "Continuity of Touch: Textiles as Silent Witness" en *The Textile Reader* (ed) Jessica Hemmings. London: Berg. Chapter 6 (Estará en la Biblioteca)

ó

Bristow, Maxine, 2007 "Stream: Repetition and Endurance - Continuity of Touch: Textiles as Silent Witness" <www.cpara.co.uk/events/repeatrepeat/labour/Bristow.html> accessed Sept. 18 2011. 6 paginas.

Bourdieu, Pierre, 2005, "Habitus" en *Habitus: A Sense of Place* (ed.s) Jean Hillier and Emma Rooksby. Aldershot: Ashgate. 43 - 49

Estudio de Caso

Lleve a la clase de un objeto a la clase. Explicación acerca de "un aspecto del taller" será proporcionado.

Sesión 5-6 Arte – La imagen – Tecnología - Consumo

Benjamin, Walter, 1936, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,' en Hannah Arendt, (ed.) (translation to English 1969) and intro., *Illuminations* trans. Harry Zohn, Schocken Books, New York: pp.217 – 52.

Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. 1992 "Smooth & Striated Space" *A Thousand Plateaus, Capitalism & Schizophrenia*, trans. Brian Massumi. Cambridge: MIT Press. pp.1- 9.

Adorno, Theodor, W. "Letters to Walter Benjamin" *New Left Review*. 1/81, London. pp.55 – 80.

Cassel, Valery. *Beyond Boundaries: Rethinking Contemporary Art Exhibitions*. Art Journal. Spring 2000.

Estudio de Caso

Buscar información en línea sobre el concepto y / o una premisa curatorial de una Bienal, preferiblemente de América Latina.

Sesión 7 Relación entre el Centro y la Periferia

Radcliffe, Sarah 1996 "Imaginative geographies, post-colonialism and national identities: contemporary discourses of the nation in Ecuador" *Ecumene* 3(1). Sage: pp.21-42.

Sharrad, Paul 2004 "Following the Map: a postcolonial unpacking of a Kashmir shawl" en *Textile 2.1*, Telos: London. pp. 64-76.

Plumwood, Val 2005 "Belonging, Naming and Decolonisation" en *Habitus: A Sense of Place*, second edition (eds) Jean Hillier and Emma Rooksby. Ashgate: Aldershot. pp.371 – 389.

Capelo, Ernesto 2010 "Mapas, obras y representaciones sobre la nación y el territorio. De la corografía al Instituto Geográfico Militar" en *Celebraciones centenarias y Negociaciones por la nación ecuatoriana* (ed.s) Valeria Coronel y Mercedes Prieto, Quito, FLACSO: Ecuador. pp.77 – 121.

Estudios de Caso

Traer una foto de una obra de arte contemporáneo en una exposición en Quito. Adicionalmente, traer una documentación o ejemplo real de su propia obra de arte.

Sesión 8

Mignolo, Walter D. 1993 "Colonial and Postcolonial Discourse: Cultural Critique or Academic Colonialism?" En *Latin American Research Review*, Vol. 28, No. 3, The Latin American Studies Association: Pittsburgh. 120 – 134.

Fernández, María 1999 "Postcolonial Media Theory Source" en *Art Journal*, Vol. 58, No. 3. College Art Association: New York. pp. 58-73

Estudio de Caso

El Naftazteca: Cyber Aztec TV for 2000 AD, 1994 by / por Guillermo Gómez-Peña, Artista Mexicano-Americano de performance.

o

A Room of One's Own: Women and Power in the New America, 2006 por Coco Fusco.

Sesión 9 Disturbios y Rupturas, desde 1995 en adelante

Espinosa, Carlos 1989 *La mascarada del inca: una investigación acerca del teatro político de la colonia*. Quito: Museos del Banco Central del Ecuador. 7-39.

Espinosa, Carlos 1994 “El cuerpo místico en el barroco andino” en *Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco*. Ed. México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México: El Equilibrista. 163 – 170.

Schubert, Karsten. *Review: the 1998 Bienal. Sao Paulo. The Burlington Magazine*, Vol. 141, No. 1150 (Jan., 1999), pp. 61-62

Estudio de Caso

Full Dollar Inc. de Xavier Andrade. Página web, o proyecto creative en la web.
<http://www.kcet.org/socal/departures/community/fulldollar/about-xavier-andrade.html>

Sesión 10 Disturbios y Rupturas: El cuerpo, espacio doméstico, y espacio público

Prieto Stambaugh, Antonio 2005 “Los estudios del performance: una propuesta de simulacro crítico” en *Citru.doc. Cuadernos de investigación teatral*, No. 1, Nov., México, Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), Conaculta. Pp.52-61.

&

Prieto Stambaugh, Antonio - un artículo no publicado disponible en la web.

Jamieson, Ross W. 2004 “Bolts of Cloth and Sherds of Pottery: Impressions of Caste in the Material Culture of the Seventeenth Century Audiencia of Quito” en *The Americas* 60:3. The Academy of American Franciscan History: Berkley. Pp.431 – 446.

Middleton, Alan 2007 “Trivialising Culture, Social Conflict and Heritage Tourism in Quito.” Conference proceedings from / Actas de congresos de *International Seminar on Heritage Tourism, CEDLA*, Amsterdam, Junio 14-16. páginas 13 pages.

Phillips, Wendy E. May 2009 “Representations of the Black Body in Mexican Visual Art: Evidence of an African Historical Presence or a Cultural Myth?” en *Journal of Black Studies Vol. 39,5*. (ed. Molefi Asante) Sage Publications: Philadelphia. Pp.761 - 785.

Estudio de Caso

Bring in, and be prepared to discuss, 2 personal belongings representative of you and/or your domestic and/or ‘mobile’ space and that represent your relationship to colonial/postcolonial discourse and your visual art portfolio.

Traer dos objetos personales representante de usted y/o su espacio doméstico o “móvil”, y que representen su relación con el discurso colonial / poscolonial y su portafolio personal de arte visual. Estar preparado para la discusión.

Sesión 11 Intersecciones y Repercusiones Imperfectas

Wallach, Joan Scott 1989 “History in Crisis: The Others’ Side of the Story” en *The American Historical Review* Vol. 94., No. 3, University of Chicago Press: Chicago. pp. 680 – 692.

ó

Wallach, Joan Scott 2002 “Feminist Reverberations.” en *A Journal of Feminist Cultural Studies* 13, No. 3. Duke University: Chicago. pp. 1 – 23.

**High, Casey 2009 “Remembering the auca: violence and generational memory in Amazonian Ecuador” *Journal of the Royal Anthropological Institute* (JRAI) Vol. 15, Issue 4. London. pp. 719 – 736.

Estudio de Caso

Traer una foto digital o en el teléfono celular, de un artista callejero/ urbano de Quito, o en otra ciudad de su elección.

Como alternativa: visite la página web <www.womeninblack.com> para poder responder

Sesión 12

Cabrera, Marta 2005 “Doris Salcedo...” *Rhizome: A cross-disciplinary postgraduate journal* University of Wollongong Vol. 1 (ed. Lycia Trouton) . Wollongong. (Disponible en español, hablar con la profesora)

Jill Bennet. *Dis/Identification: Art, Affect, and the “Bad Death”: Strategies for Communicating the Sense Memory of Loss.* *Signs*, Vol. 28, No. 1, Gender and Cultural Memory, Special Issue, Editors: Marianne Hirsch and Valerie Smith (Autumn 2002), pp. 333-351

Estudio de Caso

Unland the Orphan’s Tunic 1997 by Doris Salcedo.

Sesión 13 Testigos silenciosos, Rastros, Reajustes en la Política del Recuerdo

María Elena Bedoya y Susana Wappenstein, *(Re)Pensar el archivo*, Íconos: Revista de Ciencias Sociales. Num. 41, Quito, septiembre 2011, pp. 11-16.

Trouton, Lycia 2007, "The Linen Memorial: State and Sectarian Violence in Northern Ireland 1966 – present." in *Pain and Death: Politics, Aesthetics, Legalities*, Vol. XIV. No. 2.(Ed.) Carolyn Strange, The Australian National University, Research School of Humanities: Canberra. Pp.67 – 74.

Hesford, Wendy S. 2004 "Documenting Violations: Rhetorical Witnessing and the Spectacle of Distant," *Suffering Biography*, Vol. 27, No. 1, Winter, University of Hawaii Press: Honolulu. Pp.104-144.

Estudio de Caso

El ejercicio tratará sobre el uso de la memoria / trauma / pérdida / testimonio en una propuesta de lo imaginario y conceptual dentro de su propia obra de arte/performance.

Sesión 14

Solomianski, Alejandro 2006 "Imperialismo y representación: anotaciones en torno al "Coloquio re-pensar el imperialismo" (Buenos Aires 2000) y *Culturas imperials*" en *Contra Corriente: Una Revista de Historia Social y Literature de América Latina*. Vol. 4, No. 1, Fall. pp. 86-109.

Molano, Constanza Ramírez 2006 "La Performance de María Thesera Hincapíe" en *Nomadas* No. 24, Universidad Central Colombia: Bogotá. pp.168 – 183.

Utrera, María S.F. 2006 "Ciberculturas, hispanismos y tecnología digital en el nuevo milenio" en *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* Vol. 31, No. 1. University of Calgary: Calgary. 3 - 28.

Estudio de Caso

El ejercicio será determinado posteriormente: Acerca de la recepción/audiencia, circulación y distribución y la muerte de la crítica.

Sesión 15 SESIÓN FINAL!

- Trabajar en su ensayo, lecturas específicas para su ensayo.
- Traer cualquier estudio de caso que deseen discutir.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Ecuador