

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2024-2

Nombre del profesor (es):
Coordinador: Dr. Cuauhtémoc Medina
Título de la actividad académica:
Taller de Investigación curatorial III: Teorías y crítica de la neovanguardia latinoamericana. Procesos de publicación y comunicación
Horario
Viernes 10:00 a 13:00 hrs.
Cupo máximo del grupo
Sólo curatoriales
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El presente taller se plantea como una actividad académica para articular las estrategias de estudio y formación de los estudiantes del Campo de Estudios Curatoriales en coordinación con su participación en la preparación de la muestra sobre los Grupos de los años 1970 realizada en una colaboración entre el MUAC y el IIE. Su temática de orden histórico ofrece puntos de comparación en relación a la forma en que el arte de los años 60 a 80 se ha abordado en relación a la región latinoamericana. Los aspectos prácticos estarán centrados en temáticas de comunicación y publicación relativas al ejercicio curatorial.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>Formar a los participantes para la investigación curatorial mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del taller.</p> <p>Dichas habilidades están orientadas a desarrollar la capacidad de lector crítico de resultados de investigación, a fortalecer la capacidad de observar e identificar los problemas presentes en tópicos bajo análisis, a buscar respuestas a preguntas claves y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal y por escrito, y a identificar las relaciones del problema objeto de estudio con el contexto económico, político o social, a fin de enriquecer con una mirada de integralidad.</p> <p>Para alcanzar dicho objetivo es preciso que haya una formación desde el trabajo personal hacia el trabajo en equipo; para esto, cada participante debe reconocer sus intereses, estilos de aprendizaje, su capacidad para aprender en interacción con pares; debe apropiarse de la metodología e instrumentos con los cuales trabajará, con el fin de lograr, al interactuar con los demás miembros del grupo en las sesiones del seminario, compartir, criticar y corregir las ideas que surjan de él, en un ambiente de la colaboración mutua.</p>
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Un ensayo de entre 10 cuartillas que emprenda una reflexión sobre alguna de las temáticas históricas de la neovanguardia latinoamericana, trazando paralelos con el trabajo de investigación que los estudiantes realizan en relación a los grupos. Valor: 50%
Evaluación del módulo de políticas de comunicación y edición: Valoración de la coordinadora Ekaterina Álvarez 50%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)

PRIMERA PARTE: Teorías y crítica de la neovanguardia latinoamericana. A cargo de Cuauhtémoc Medina (IIE, UNAM)

SESIÓN 1. Introducción: El concepto de neovanguardia vs vanguardia

Hal Foster, "What's Neo about the Neo-Avant-Garde", October, Vol. 70, The Duchamp Effect (Autumn, 1994), pp. 5-32

Peter Bürger: Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1997. Leer: p. 51-70, 100-110
Foster, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal, Madrid, 2001. Cap. "¿Quién teme a la neovanguardia?" (pp. 3-37).

SESIÓN 2. Octavio Paz, "tradición de la ruptura" y ocaso de la vanguardia

Octavio Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Barcelona, Seix Barral, 1974. Varias ediciones incluso las obras completas del FCE. Leer capítulos: "La tradición de la ruptura", "La revuelta del futuro", "Los hijos del Limo", "Revolución/Eros/Metonomía" y toda la sección de "El ocaso de la vanguardia".

Octavio Paz, "El precio y la significación", en Puertas al Campo, México, UNAM, 1966, 258-282. (Incluido en las varias ediciones de Los privilegios de la vista)

SESIÓN 3. Duchamp según Octavio Paz

—Octavio Paz. Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp. México, Ediciones Era, 1973. p. 12-56, 74-103

—Cuauhtémoc Medina, "La oscilación entre el mito y la crítica. Octavio Paz entre Duchamp y Tamayo", en: Materia y sentido. El arte mexicano en la Mirada de Octavio Paz. México, INBA-Landucci, 2009, p. 276-304. ISBN 9786077622222. También en: "La oscilación entre el mito y la crítica. (Octavio Paz entre Duchamp y Tamayo)"/Oscillating between Myth and Criticism. Octavio Paz Between Duchamp and Tamayo", en: SITAC. Mitos de permanencia y fugacidad. IV Simposio Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo. Ed. Guillermina Olmedo. México, Patronato de Arte Contemporáneo, 2006, p. 33-50, 189-205 (sin isbn)

SESIÓN 4. Neovanguardia argentina: el Di Tella y Masotta

Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte Argentino en los años sesenta. Buenos Aires, Paidós, 2001, p. 210-331

Oscar Massota: La teoría como acción: México, MUAC, 2017. Leer texto de Ana Longoni, Olivier Debrouse, "Yo cometí un Happening de Massotta mismo.

Opcional: Ana Longoni, "Oscar Masotta: vanguardia y revolución en los años sesenta", estudio preliminar a Oscar Masotta. Revolución en el arte. Pop art, happenings y arte de los medios, Buenos Aires, Edhasa, 2004 (pp. 9-100).

Optativa: John King, El Di Tella y el desarrollo cultural argentino de la década del sesenta, Buenos Aires, Asunto Impreso Ediciones-Instituto Torcuato Di Tella, 2007,

SESIÓN 5. Tucumán Arde: posiciones encontradas

Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte Argentino en los años sesenta. Buenos Aires, Paidós, 2001, p. 333-374

Ana Longoni, "¿Tucumán sigue ardiendo?", en:

<http://www.arteamerica.cu/8/dossier/longoni.htm>

Ana Longoni, Mariano Maestman, Del Di Tella a Tucumán Arde. Buenos Aires, El cielo por Asalto, 2000. - Longoni, Ana. "Vanguardia' y 'revolución', ideas-fuerza en el arte argentino de los 60/70", en: brumaria, n° 8, Madrid, primavera de 2007 (pp. 61-77).

SESIÓN 6. Marta Traba: el arte moderno como resistencia

Marta Traba, Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970, México, Siglo XXI eds., 1973. (Nueva edición: Marta Traba, Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950-1970, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina editores, 2005.) LEER TEXTO COMPLETO

Marta Traba, Arte de América latina: 1900-1980, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 1994.

Disponible en línea:

<https://aphuuruquay.files.wordpress.com/2014/06/marta-traba-arte-de-america-latina-1900-1980.pdf>

José Antonio Rodríguez: "Con tinta negra y roja : El Muralismo Mexicano, un enorme absceso que contagió a todos nuestros países : carta abierta de Marta Traba sobre el problema del Muralismo Mexicano" El Día: Vocero del pueblo mexicano, Mayo 14, 1964

<https://icaa.mfah.org/s/es/item/747211#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1287%2C-280%2C3390%2C1897>

SESIÓN 7. La construcción del "conceptualismo global"

- Becke Laszlo, ed., Global Conceptualism: Points of Origins: 1950s- 1980's, New York: Queens Museum of Modern Art, 1999, (N6494 C.63 G56, 1 en Estéticas). Leer: Luis Camnitzer, "Foreword" (p. vii-xi, Stephen Bann, "Introduction", p. 3-13, Mari Carmen Ramírez, "Tactics for Thriving on Adversity: Conceptualism in Latin America, 1960-1980", p. 53-71.
- Camnitzer, Luis, "Arte conceptual y conceptualismo en América Latina", 47-56. En: Didáctica de la Liberación. Arte Conceptualista latinoamericano. Murcia, CENDEAC, 2009, p. ", 47-56 (En inglés: "Conceptual Art and Conceptualism in Latin America" in , Conceptualism in Latin American Art: Didactics of Liberation Austin: University of Texas Press, 2007: 29-36.)

- Ana Longoni, "Otros inicios del conceptualismo (argentino y latinoamericano)" <http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionartistica/34seminarios/htmls/descargas/bibliografia/problematicas-arte/11-Longoni.pdf>
- - López, Miguel y Emilio Tarazona, "Otra revolución posible. La guerrilla cultural en el Perú de 1970", en: Cristina Freire y Ana Longoni (eds.). *Conceitualismos do Sul/ Conceptualismos del Sur*, Sao Paulo, Annablume, 2009

SESIÓN 8. "La avanzada" Chilena

Nelly Richard, *Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973*, Santiago, Metales Pesados, 2007 [1983]. p. 15-74

- Richard, Nelly, "Lo político y lo crítico en el arte: '¿Quién le teme a la neovanguardia?'" , en: Pablo Oyarzún, Nelly Richard y Claudia Zaldivar. *Arte y Política*, Santiago de Chile, Universidad Arcis, 2005 (p. 33.46) También en: Nelly Richard, *Reescrituras y contraescrituras dae la Escena de Avanzada*, ed. Diego Parra Donoso, Santiago de Chile, Universidad de Chile 2020, p. 33-68.

SEGUNDA PARTE:

Nociones de edición, diseño y comunicación para curadores

Coordinado por Ekaterina Álvarez (MUAC-UNAM)

Sinopsis general

Desde el escenario de las artes visuales, se propone este espacio para concebir, gestionar y desarrollar la idea de un programa de comunicación en un espacio dedicado a las prácticas artísticas contemporáneas.

Este módulo parte de la reflexión y el estudio acerca de la conceptualización y ejecución de dichas prácticas a partir de preguntas como ¿qué entendemos por comunicar la actividad de un espacio artístico o un museo que se encuentra en constante diálogo con el estado actual de su contexto social, cultural y político? ¿Qué significa la producción de una identidad verbal y gráfica para este tipo de espacios y cuáles son sus salidas y formatos? ¿Qué implica la edición de libros de arte y dónde se encuentran las diferencias y sus matices con el resto de las publicaciones en el mundo de la industria editorial?

SESIÓN 9

Dar forma y materialidad al libro: el desafío y los lenguajes de las publicaciones de arte

Ekaterina Alvarez, Vanessa López

¿De qué hablamos cuando nos referimos a libros ilustrados? El desarrollo de esta sección se fundamenta en una serie de preguntas que nos permitirán entender la naturaleza plástica de estas publicaciones y su materialidad, la posibilidad que el objeto libro abre como espacio de experimentación.

1. ¿Qué es un libro de arte y cómo definirlo? ¿Es un libro de artista, es una publicación ilustrada, tiene elementos visuales necesariamente, por qué los llamamos libros de arte?
2. El lenguaje del libro de arte, sus matices y objetivos.
3. El papel del editor y su función como mediador.

4. La relevancia de publicar: revelar, patentar, hacer notar, difundir, circular, divulgar.
5. ¿Qué es el libro de artista y por qué se distingue del resto de las ediciones de arte?
6. La puesta en crisis de la división del trabajo: entre el hacedor de textos hechos de imágenes, y el ilustrador.
7. Formatos editoriales: de la página a la pantalla. ¿Por qué el formato del libro comercial no basta? ¿Se trata de contradecir el destino de la cultura sometida a la tiranía cibernética y del ebook, o de tensar la textualidad con una materialidad que, efectivamente, tiene varios anclajes? La diversidad de soportes: impresos, digitales, revistas, folletos, fanzines, diccionarios, manuales, etcétera
8. El carácter histórico del hecho de un objeto impreso en papel.
9. Economía, producción y políticas editoriales: los tirajes limitado y artesanales de los libros, ¿cuál es la economía de producción si pensamos en que la poesía no se vende? Las lógicas de las políticas editoriales y su transformación.
10. ¿Quiénes son nuestros lectores? La circulación en circuitos especializados y reducidos. ¿Dónde está la apuesta para este tipo de producción de libros?
11. El desdoblamiento de los agentes: curador-editor / artista-editor.
12. ¿Por qué y para qué? Planteamiento de los proyectos desde distintos escenarios: institucional, profesional, independiente, comercial.
13. Concebir el proyecto editorial y responder a sus necesidades y posibles salidas
14. Tipos de publicaciones: la edición de libros desde un museo, un espacio artístico, una galería, un colectivo.
15. La importancia de las colecciones.
16. Anclaje con la realidad comercial del producto libro. Llevar a cabo un proyecto viable: nicho de interés, posibles lectores.
17. Planificación y piso de realidad: recursos y posibilidades para trabajar

SESIÓN 10 y 11

Publicaciones de arte: concepción y planeación

Ekaterina Álvarez, Vanessa López

Originar un libro: las etapas del proceso editorial

Revisión de los distintos modelos: autogestivo, institucional, sellos editoriales consolidados y las ediciones independientes.

Este módulo engarza técnica y creación. Aquí se inicia el proceso de trabajo donde se empieza a materializar el proyecto de libro. En esta sesión se revisarán distintas técnicas, materiales y lenguajes involucrados en el proceso de producción editorial, mostrando para algunos, materiales de apoyo.

1. El libro es una consecución de espacios en blanco, ¿cómo habitamos esos espacios?
2. La figura del editor: tipologías.
3. Desarrollo y explicación de los procesos de originación de los proyectos en sus distintas etapas: concepción, corrección, investigación, traducción, gestión, derechos, cotejo.
4. Etapas: conceptualización, estructura de contenidos, calendario, gestión de contenidos, investigación iconográfica, negociación entre involucrados, propuesta gráfica.
5. Actores involucrados en la hechura y manufactura editorial de un libro de arte, desde dónde hablamos y quiénes son nuestros interlocutores: autor (creador), editor, gestor,

investigador, curador, diseñador, corrector, traductor, impresor, programador. ¿Qué papel juegan en el proceso?

6. ¿Desde dónde se construyen los proyectos editoriales?

7. Concebir desde la diversidad y necesidades de un museo universitario: las ediciones del MUAC.8. La importancia de una colección como alternativa práctica, ¿en función de quién publicamos? 9. Los acervos, la institución y la creación independiente (Centro de Documentación Arkheia).

10. Desde la autogestión, ¿cómo conservar el estatus de la labor independiente y por qué?

11. La importancia de la circulación y distribución física o digital a través de distintos formatos.

12. Los sellos editoriales.

SESIÓN 12 y 13

Las imágenes hablan. La relevancia del lenguaje iconográfico. Nociones sobre el diseño editorial

Cristina Paoli Charles, David Kimura

Identidad gráfica y dirección de arte: correspondencias entre lo visual y lo escrito

Conocer la arquitectura de los libros desde la multiplicidad de sus lenguajes gráficos. Este módulo se concentra en un breve repaso de los componentes de la edición gráfica y el diseño como pieza clave para concretar la materialización visual de un proyecto editorial.

Los materiales visuales como pieza fundamental para moldear la personalidad gráfica de los libros.

1. Los posibles diálogos con el contenido.
2. Correspondencias entre lo visual y lo escrito: ¿cómo desarrollar el concepto gráfico de un libro.
3. Diseño editorial y maquetación.
4. El objeto: Anatomía del libro, formato, materiales y procesos, encuadernación.
5. El texto: análisis del contenido, selección tipográfica, jerarquización, maridaje tipográfico, microtipografía.
6. La función de la imagen en el proyecto, ¿qué piden las imágenes?
7. La página: jugar con las reglas compositivas: formación y diagramación.
8. Composición final, producir salidas digitales y análogas: el proceso posterior al diseño y cierre del producto editorial. Determinar las salidas, y pensar en los resultados de impacto.
9. ¿En qué consiste la preparación de archivos de producción, el collect de imágenes?
10. Proceso de producción y sus etapas: pre-prensa, corrección de color, maquetación digital, el software y sus derivados.
11. Supervisión de las distintas etapas de producción: corrección y revisión de pruebas, visuales y de contenidos textual, incluir correcciones, elaborar placas. Elaboración de placas o cerrar archivos en el formato elegido.
12. Supervisión de salida de pliegos y forros. Subir los archivos a la plataforma digital.
13. Posibilidades de distribución en ambos medios, metadatos contrastados con la distribución física de libros.

SESIÓN 1 y 14

Las estrategias de comunicación para un espacio artístico o museo: políticas de difusión

Ekaterina Álvarez, Vanessa López, Francisco Domínguez

Abordaremos la importancia de la creación de una identidad verbal y las estrategias de comunicación al interior de un espacio artístico.

- a) Construir identidad: discurso verbal y visual
- b) El registro, las voces: inflexión e institucionalidad
- c) Pensar en públicos. El diálogo entre equipos: un elemento indispensable para mejorar la experiencia con las audiencias.
- d) Derechos de autor en un mundo hipermedializado.

Difusión y divulgación

- a) Difundir y generar contenido audiovisual, redes sociales
- b) Manejo de la programación, los calendarios
- c) Funcionamiento de metadatos en las exposiciones (Ejemplos de códigos QR)

Consumo de hábitos culturales (estadísticas del usuario, nicho)

- a. Público-usuario: la intimidad como algo externo en el espacio virtual, la borradora entre lo público y lo privado.
- a. Leer el Big Data. Líneas generales y estudios de público.
- a. Sujeto-usuario. Las interrogantes: preguntas sobre los tránsitos, las audiencias y nuestras comunidades.
- a. Consumo de hábitos culturales. Conocer las redes sociales ¿Quiénes son los públicos?
- a. Definición de público-usuario a partir del Lexicon de Stephen Wright (¿Cómo interpretamos esta información y hacia dónde la dirigimos?)
- a. James Bridle, algunos conceptos sobre diseminación de la información en la era de lo digital

*Ejemplos de redes y tik tok

Seleccionar la información, ¿qué hacemos con ella como principio del ejercicio editorial?
Curaduría / Bhaskar

3. Repositorio de información y preservación, construir memoria (Bibliotecas, librerías, espacios y recintos culturales)

Capital simbólico y cultural, impacta en una comunidad y no en un nicho de mercado.

Modelos de gestión, las librerías, su función y el impacto social

Referencias a Jorge Carrión y a Ulises Carrión

Bourdieu (Mención de los principios de capitales, económicos-simbólicos)

Bibliografía y recomendaciones para ver y escuchar:

I. Explorar página web del MUAC y la barra de programación MUAC donde Estés. Revisar los podcast, Sala 10, los tutoriales, las recomendaciones editoriales, las exposiciones virtuales y los TBT.

II. Explorar la página web del MACBA, quienes están ya en una modalidad híbrida en su actividad.

III. Sobre la virtualidad, reflexiones interesantes de escuchar, anteriores a la pandemia, algo cambió con ella:

Lo real de lo virtual: Zizek (<https://youtu.be/DCukiHt3-r4>)

IV. Manifiesto cyborg de Donna Haraway. Esta referencia funciona para pensar por qué al pensarnos como seres híbridos, se borra la idea de dualidades tajantes (cuerpo-máquina, naturaleza-artificialidad, etc): "canto al placer de la condición en las fronteras y a la responsabilidad en su construcción".

https://drive.google.com/file/d/1eN2_ZA0zkTaEEo9C_MNgNJss0JN_FzbP/view?usp=drivesdk.

V. James Bridle. La nueva edad oscura: la tecnología y el fin del futuro. Debate: México, 2020. Esta lectura la recomiendo más adelante en caso de querer profundizar sobre el futuro de la virtualidad en la vida contemporánea, los cruces con el arte, la tecnología y la ciencia.

VI. Laura Lecuona, "Para qué sirve una colección editorial", La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, núm. 413, mayo 2005, pp. 2-3.

<https://www.yumpu.com/es/document/read/14446963/la-gaceta-del-fce-mayo-de-2005-fondo-de-cultura-economica>. Lectura para pensar las colecciones editoriales.

VII. Beatriz de Moura, "Cómo se hace una editorial", Letras Libres, núm. 34, septiembre de 2004. <https://letraslibres.com/revista-espana/como-se-hace-una-editorial/>. La experiencia de la fundadora de Tusquets Editores.

VIII. Patricia Piccolini, "II. Editores y editoriales" y "La diversidad organizada: las colecciones", De la Idea al libro. Un manual para la gestión de proyectos editoriales, México, FCE. Disponible en Scribd (un mes gratis de prueba):

<https://es.scribd.com/book/482604698/De-la-idea-al-libro-Un-manual-para-la-gestion-de-proyectos-editoriales>

IX. Leslie T. Sharpe y Irene Gunther, "1. ¿Quién (y qué) es un editor?", Manual de edición literaria y no literaria, México, FCE, 2005. Este libro ya no se consigue en librerías, pero podemos compartirles el PDF.

X. Hernán López Winne y Víctor Malumián, "La extinción de las colecciones", en el capítulo 3 "Primer título y catálogo", Independientes, ¿de qué? Hablan los editores de América Latina, México, FCE, 2016. Disponible en Scribd:

<https://es.scribd.com/book/482626652/Independientes-de-que-Hablan-los-editores-de-America-Latina>

XI. Tomás Granados, "Lecciones de estilo (editorial)", Sin Justificar, Madrid, Trama Editorial, 2021. Disponible en Scribd:

<https://es.scribd.com/read/508214527/Sin-justificar-Apuntes-de-un-editor>

XII. Michael Bhaskar, "El sistema editorial", La máquina de contenido, México, FCE, 2014. Disponible en Scribd:

<https://es.scribd.com/read/482613270/La-maquina-de-contenido-Hacia-una-teoria-de-la-edicion-desde-la-imprenta-hasta-la-red-digital#>

XIII. Gerardo Kloss Fernández del Castillo, “La crisis del campo editorial mexicano y el imaginario de sus trabajadores”, *Bibliographica*, vol. 3, núm. 1, primer semestre 2020. Disponible en: <https://bibliographica.iib.unam.mx/index.php/RB/article/view/65>

XIV. Roberto Zavala Ruiz, *El libro y sus orillas*, México, FCE, 2012. Disponible en Scribd: <https://es.scribd.com/document/262658690/El-Libro-y-Sus-Orillas>

XV. Enric Satué, *Arte en la tipografía y tipografía en el arte. Compendio de tipografías artísticas*, Madrid, Siruela, 2007.

XVI. Roberto Calasso, “Los libros únicos” y “La edición como género literario”, *La marca del editor*, Barcelona, Anagrama, 2014.

VIII. Recomendaciones de podcast:

James Bridle *New Ways of Seeing*

<https://www.bbc.co.uk/programmes/m000458m/episodes/player>.

Podcast Solaris: ensayos sonoros / Podium Podcast

Creado y narrado por Jorge Carrión

Capítulo 11

<https://www.podiumpodcast.com/solaris/>

IX. Discurso sobre el usership: Stephen Wright el “usership” / “el usuario”:

<https://www.arte-util.org/cms/wp-content/uploads/2015/03/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf>

X. *Museums and Communication: the Case of the Louvre Museum at the COVID 19 Age* (adjunto) / MET, entrevista sobre redes sociales y estrategias de comunicación. Aime Dawson, mayo 2020 (adjunto).

XI. *La máquina de contenido: Hacia una teoría de la...* en Scribd. Encuéntralo en:

<https://es.scribd.com/book/482613270>

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada (organizada por sesión)