

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

2024-2

Nombre del profesor (es):
Coordinador: Dra. Mónica Amieva
Título de la actividad académica:
Seminario de Curaduría pedagógica
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes 10:00-13:00 h Unidad de Posgrado, UNAM
Cupo máximo del grupo
Les alumnos serán los estudiantes de la generación del Campo de Conocimiento en Estudios Curatoriales.
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>En las últimas décadas, artistas y curadores se han comprometido de modo creciente en exposiciones, proyectos y programas que se apropian los tropos de la pedagogía como método y forma, enfatizando su compromiso con lo público: conferencias, seminarios, bibliotecas, salas de lectura, publicaciones, talleres y escuelas. De esta manera, se ha ido consolidando el uso del concepto de ‘curaduría educativa’ para referirse a un tipo de labor a medio camino entre la práctica curatorial y pedagógica o inclusive la práctica artística y la especulación teórica. ¿A qué clase de práctica nos referimos cuando hablamos de curaduría pedagógica? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su método y de dónde toma sus modelos? ¿Qué agencias moviliza? La finalidad del seminario es generar un diálogo crítico con estos cuestionamientos y pasar revista de diversas herramientas de la historia del arte y la pedagogía crítica, como marcos para desarrollar proyectos curatoriales en museos e instituciones culturales. Un eje práctico transversal a las discusiones del seminario, consiste en la conceptualización del “Programa Público de la exposición de Los Grupos” que se realizará en el MUAC en verano de 2025 y cuya finalidad es visibilizar tanto las agrupaciones como las discusiones que han quedado fuera de los relatos oficiales.</p>

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

Formar a los participantes del seminario en:

- Indagar en las aportaciones de Los Grupos al campo de la educación artística y el trabajo colectivo en la historia del arte mexicano.
- Comprender la redefiniciones de las coordenadas de lo público en las que surgieron y operaron Los Grupos así como dimensionar sus alcances sociales.
- Participar activamente en el planteamiento de un plan educativo y pedagógico de mediación que nutra, profundice y contextualice los contenidos de la exposición en proceso.

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).

Propuestas para el programa público de la exposición	40%
Participación en clase	40%
Presentación final	<u>20%</u>
TOTAL	100%

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

SESIÓN 1.

Lo curatorial

SESIÓN 2.

Narrativas de la mediación del arte

SESIÓN 3.

Narrativas la curaduría pedagógica en Latinoamérica

SESIÓN 4.

Paulo Freire y las epistemologías del sur

SESIÓN 5.

Desaprendizajes en las pedagogías feministas

SESIÓN 6.

Didáctica de la liberación

SESIÓN 7.

Modelos pedagógicos de bienales de arte latinoamericanas

SESIÓN 8.

De los servicios educativos a los programas públicos

SESIÓN 9.

La exposición como escuela

SESIÓN 10.

Experimentos de programación integrada

SESIÓN 11.

La pedagogía como medio en Los Grupos

SESIÓN 12.

La educación como medio en Los Grupos

SESIÓN 13.

La mediación como intervención en Los Grupos

SESIÓN 14.

Incidencias educativas de Los Grupos en comunidades urbanas, rurales y educativas

SESIÓN 15.

Presentaciones de Programas Públicos

SESIÓN 16.

Presentaciones de Programas Públicos

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada (organizada por sesión)***Bibliografía básica***

Allen, Felicity Ed. *Education. Documents of Contemporary Art*, Whitechapel Gallery. London, MIT Press, 2011. En Biblioteca Central: N90 E38

Beech, Dave. *Weberian Lessons: Art, Pedagogy and Managerialism* in: O'Neill Paul és Mick Wilson Ed. *Curating and Educational Turn*. Amsterdam: Open Editions / de Appel, 2010.

Bishop, Claire. *Pedagogic Projects in: Artificial Hells, Participatory Art and the Politis of Spectatorship*. London, New York, Verso, 2012.

Doherty, Claire. *New Institutionalism and the Exhibition as Situation*. *situations.org.uk*. Situations. Web. 9. Sept. 2012 http://www.situations.org.uk/media/files/New_Institutionalism.pdf

Frimer, Denise. Pedagogical Paradigms: Documenta's Reinvention. *artandeducation.net* Art & Education, Web. 2012. szept. 9.

[http://www.artandeducation.net/paper/pedagogical-paradigms- %E2%80%99s-reinvention/](http://www.artandeducation.net/paper/pedagogical-paradigms-%E2%80%99s-reinvention/)

Freire, Paulo. (1970) *Pedagogy of the Oppressed*, New York, Continuum.

Giroux, A. Henry. *On Critical Pedagogy*, New York, Bloomsbury Academic, 2011.

Hornyik Sándor. Egy megvalósult „poszt-neoavantgárd” utópia - Erdély Miklós művészetpedagógiájáról. *exindex.hu* Exindex. 2007. okt. 2. Web. 2013. jún.

10. <http://exindex.hu/index.php?page=3&id=517>

Lee Podesva, Kristina. A Pedagogical Turn: Brief Notes on Education as Art. *Fillip* 6/2007; *fillip.ca*, Fillip. Web. 2012..szept. 9. <http://fillip.ca/content/a-pedagogical-turn>

Madoff, Steven Henry. *Art School (Proposition for the 21st Century)*. Cambridge, Mass., MIT Press, 2009.

Rogoff, Irit. Turning; *e-flux Journal* 0/2008, *e-flux.com*, e-flux, Web. 9. Sept. 2012 <http://www.e-flux.com/journal/turning/>.

Nollert, Angelika Ed. *A.C.A.D.E.M.Y.* (2005-2006). Frankfurt am Main, Revolver, 2006.

Nora Sternfeld. Unglamorous Tasks: What Can Education Learn from its Political Traditions? *e-flux Journal* 14/2010, e-flux.com. e-flux, Web. 2012. nov. 7. <http://www.e-flux.com/journal/unglamorous-tasks-what-can-education-learn-from-its-political-traditions/>

O'Neill, Paul – Wilson, Mick. eds. *Curating and the Educational Turn*. London, Amsterdam, Open Editions-de Appel, 2010.

Wilson, Mick, Curatorial Moments and Discursive Turns. In Paul O'Neill ed. *Curating Subjects*. Amsterdam, Open Editions / de Appel, 2007.

Referencias de Los Grupos

***Acervos específicos del Centro de documentación Arkheia, MUAC.

Aquino, Arnulfo. “El grupo Mira/La violencia en la ciudad de México/Comunicado gráfico núm. 1 1977-1980. Una revisión actualizada”, en *Tiempos violentos: violencia, arte y cultura*, México: CENIDIAP/INBA, 2012.

Benítez Dueñas, Isa (coord.). *Hacia otra historia del arte en México*.

Bustamante, Maris. “Conditions, Roads and Genealogies of Mexican Conceptualism 1921-1993”, en Deborah Cullen(ed.), *Arte ≠ Vida. Actions by artists of the Americas 1960-2000*, op.cit.

Bustamante, Maris. "Non-objective Arts in Mexico 1963-1983", (trad. Eduardo Aparicio), en Coco Fusco (ed.), *Corpus Delicti. Performance Art of the Americas*, Londres/Nueva York: Routledge, 2000.

Camnitzer, Luis. *Conceptualism in Latin America*, Austin: Universidad de Texas en Austin, 2007. Publicado en español como *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*, Murcia: CENDEAC, 2008.

Cfr. Grupo Mira, *La Gráfica del 68. Homenaje a los caídos en el movimiento estudiantil*, México: Escuela Nacional de Artes Plásticas/UNAM.

Eder, Rita. *Tiempo de fractura. El arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno durante la gestión de Helen Escobedo 1982-1984*, México: UNAM/UAM/Miguel S. Escobedo, 2010.

Guadarrama Peña, Guillermina . *Taller de Investigación Plástica. Un colectivo regional, serie Abrevian*, México: CENIDIAP/INBA, 2011. Guillermina Guadarrama Peña, "Por siempre vanguardista, medio siglo de la Galería José María Velasco", en *Discurso visual. Revista digital*, enero-abril, núm. 8, CENIDIAP, 2007. (<http://discursovisual.cenart.gob.mx/dvwebne08/agora/agoguille.htm>)

Henaro, Sol. *No Grupo: un zangoloteo al corsé artístico*, México: Museo de Arte Moderno, 2011.

Híjar, Alberto. "La coalición (1976)", en *Frentes, coaliciones y talleres. Grupos visuales en México en el siglo XX*, México, Casa Juan Pablos/CONACULTA/INBA/CENIDIAP, 2007.

Híjar, Alberto. "Presentación", en *Frentes, coaliciones y talleres. Grupos visuales en México en el siglo XX*, México, Casa Juan Pablos / CONACULTA/INBA/CENIDIAP, 2007.

Híjar, Cristina. *Siete grupos de artistas visuales de los setenta*, México: UAM-Xochimilco/CENIDIAP/INBA, 2009.

J. MacCaughan, Edward. *Art and Social Movements. Cultural Politics in Mexico and Aztlán*, Durham/Londres: Duke University Press, 2012.

Liquois, Dominique. De los grupos, los individuos. Artistas plásticos de los grupos metropolitanos, México: Museo de Arte Carrillo Gil / INBA, 1985.

López, Miguel. "Secuestros, politizaciones, analiticidades, mitificaciones. A propósito del 'arte conceptual' en América Latina en los sesenta/setenta", en Ramona, 82, 2008.

Muñoz, Víctor. "Notas sobre algunos hilos, no todos (Julio Cortázar y Grupo Proceso Pentágono)", Fondo Proceso Pentágono, Centro de Documentación Arkheia, Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, 1998.

Olivier Debrouse (ed), La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1969-1997, México: Universidad Nacional Autónoma de México/Turner, 2007.

Olivier Debrouse y Cuauhtémoc Medina, "Genealogía de una exposición" en Olivier Debrouse (ed), La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1969-1997, México: Universidad Nacional Autónoma de México/Turner, 2007.

Presentación de México en la X Bienal de París, México: INBA/MUCA/UNAM, 1977, p. 11. Consultado en Arkheia, Centro de documentación del Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM.

Ramírez, Mari Carmen . "Blueprint Circuits: Conceptual Art and Politics in Latin America", en Alexander Alberro y

Blake Stimson (eds.), Conceptual Art. An Anthology, Cambridge: The MIT Press, 1999.

Tournon, Annabela . En marge de l'histoire de l'art: le Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura (1976-1984), Master en sciences sociales, sous la direction de Dinah Ribard, École des Hautes Études en Sciences Sociales/ Centre Histoire et Civilisations. Y Annabela Tournon, Les Grupos: une contre-histoire des années 1970 au Mexique, Doctorat sous la direction de Giovanni Careri, École des Hautes Études en Sciences Sociales/Centre d'Histoire et de théorie des arts.

Tournon, Annabela. "L'art conceptuel sous influence: les Grupos (Mexique, 1970)", en Les Cahiers du Mnam, núm. 122, París, 2013.

Tournon, Annabela. "Usos del muralismo y desvíos de la historia. La conexión chicana de Grupo 65", o en Synchronicity. Contacts and Divergences in Latin American and U.S. Latino Art (19th Century to the Present), 3rd International Forum for Emerging Scholars at the University of Texas at Austin, 25-27 de octubre, 2012. (<http://utexasclavis.org/forums>).

VV.AA., Lourdes Grobet, México: Turner Publicaciones / Centro de la Imagen, 2005.

Pedagogías descoloniales

Edgardo Lander. «Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos», en E. Lander (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. 11-40. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

Gayatri Chakravorty Spivak. "Una educación estética en la era de la globalización". Siglo XXI Editores, 2017.

Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.). *El Giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central, siglo del hombre editores, 2007.

Paulo Freire. *Política y educación*. México: Siglo XXI editores, 2001.

Peter Mc. Laren, J.L. Kincheloe, J. L. *Pedagogía Crítica- de qué hablamos, dónde estamos*. Barcelona: Graó, 2008.

Walter D. Mignolo. La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad. En Edgardo Lander (Comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas*. 1a edición. Buenos Aires; Ciccus Ediciones, 2001.

Walter D. Mignolo y Catherine Walsh. «Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder», en C. Walsh, F. Schiwiy, y S. Castro-Gómez, *Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino*. 17-44. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Abya Yala, 2002.

Anibal Quijano. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina. *Dispositivo. Crítica Cultural en Latinoamérica: Paradigmas globales y enunciaciones locales*, Vol. 24, No. 51, 1999.

Anibal Quijano (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, E. (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.

Rita Segato. *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo Libros. Silberman-Keller, D; Bekerman, H. A.; Giroux, H. & Burbules, N. (Eds.). (2011). *Cultura popular y Educación. Imágenes espejadas*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2015.

I Wallerstein. *The Modern World- System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press, 1974.

Catherine Walsh. *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir*. Tomo I. Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013.