

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

Nombre del profesor (es):
Elia Espinosa
Título de la actividad académica:
<i>Visiones interdisciplinarias del espacio. Curaduría y multiplicidad de ámbitos.</i>
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de 11:00 a 14:00. Edificio de Posgrados.
Cupo máximo del grupo
Quince alumnos.
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Confabulaciones del sentido del espacio y el cuerpo están presentes en el trabajo del curador(a). El curso aquí propuesto pretende hacer vivir, pensar y sentir a los alumnos y las alumnas de curaduría y otros, si es el caso, los efectos de una libre interdiscipliniedad que contribuya a reforzar su conciencia estético-artística, teórico-poética del Espacio y la diversidad espacial que siembra resultados en el campo curatorial sin que esto le impida rebasar un estricto corpus teórico.</p> <p>Durante los últimos años, y a sabiendas de que se imparten materias que contribuyen a formar curadores en el Posgrado en Historia del Arte de la UNAM, he caído en cuenta que una conciencia a la vez teórico-poética y práctica desde los sesgos de diversas concepciones científicas, literarias (poesía y novela), de la propia historia del arte, su teoría, el arte mismo, entre otras realidades, no se ha trabajado con los alumnos y alumnas o, al menos, no como conjunto de concepciones inter y multidisciplinarias diversas desde pensar, sentir y generar el espacio. En síntesis: una autoconciencia espacio-corporal que mucho se ejerce en la curaduría, espera ser acrecentada desde cruces interdisciplinarios que acogen al arte, la actitud curatorial, sesgos filosóficos y poéticos inevitables.</p> <p>Cierto que la formación de un curador o una curadora está en estrecha relación con las necesidades de los(as) artistas y su obra, y de los propios museos -sin excluir al mercado y sus sedes, sus flujos, sus actores-, sean de talante objetual o no objetual, de toda variedad material o inmaterial, de su naturaleza de sentido en liga con la expresión moderna (subjetiva-emocional), o con factores tardomodernos (conceptual-objetivante). Hoy día, sin embargo, la curaduría se ha abierto a formas de práctica muy diversas que presentan al curador –se puede leer en los resultados curatoriales de una exposición- como un orquestador(a) armonizante o desarmonizante -heterótono(a), podría decir-, creador(a) de órdenes que más tienen que ver con la energía del disturbio que con un orden que apele a montajes tradicionales. De ahí surgen dimensiones estéticas y epistemológicas cuya fuerza puede preverse, previsión que siempre será alterada por la percepción de visitantes al museo y por la de los propios artistas.</p>

Al leer y escuchar a directores de teatro, coreógrafos, bailarines, filósofos, científicos y otros pensadores, nos percatamos de que existen visiones, conceptos y delirios sobre el espacio que deslumbran, explícita o tácitamente, por su amplia conciencia socio-afectiva, su creatividad audaz, su clara potencia política. En una diversidad de enfoques admirable, comprenden el mundo a través de la naturaleza *emanente* (*e inmanente*), extensiva, comprensiva, acogedora o expulsante del espacio.

Propongo abundar en la relación espacio-cuerpo desde líneas de discusión e investigación que vienen de la filosofía contemporánea, la teoría del tiempo en la imagen, la teoría del teatro y del actor, la historia del arte como una poética de la plenitud analítico-sinestésica, la poesía como espacialización verbal-escritural de las emociones humanas. Cito sencillamente seis: pueden ser citadas sencillamente así: a) el cuerpo, generador de espacio; b) lo práctico-extensivo, c) lo ético-afectivo en el despunte del espacio; d) lo corporal-imagológico; e) lo espacial como plenitud generadora de significación; f) la imaginación como el *espacio espaciante* más velozmente generador y transformador de espacios.

Es de suyo asombroso que el espacio sea una dimensión producida por nuestra *kinesis* o potencial de movimiento de acuerdo a la estructura y extensión de nuestro cuerpo, y el papel que nuestra conciencia ejerza en ello. Los conceptos, “emplazamientos” o ubicaciones del curador, el museógrafo, el historiador del arte, el crítico, el filósofo, el teórico de la imagen, el poeta, están sujetos, en menor o mayor grado, tanto a exigencias académicas como a las del mercado, las políticas culturales, las decisiones oficiales con las cuales transigen o se alinean. Su trabajo - tal vez a excepción del poeta- está ligado a la administración del poder, aunque se opongan a la forma en que éste se ejerza e influya en la vida social y del arte. Todo espacio es individual, social y político al unísono.

•

En el Seminario se pondrán en paralelo discursos y visiones tan coherentes y “realistas” como delirantes de diversos tipos de pensamiento y concepciones sobre y acerca del espacio en los cruces de disciplinas en pro de, espero durante el curso, una sustanciosa pedagogía performativa, si no es que aparentemente “desordenada”; en todo cruce se efectúan descubrimientos insospechados.

Además de las líneas de discusión citadas anteriormente, las tesis de fondo que también apuntalan el seminario son:

- Todo espacio, así sea el concepto de “espacio sideral”, “hoyo negro”, “espacio plegado-desplegado” u otro, es espacio-afección.
- Todo espacio es espacio producido (o destruido), vivido, percibido. Aún la más decantada teoría, metáfora, figura, lo es en su abstracción y sistematización de elementos.
- Todo espacio es una emanación que nunca se detiene, hecho que asegura la producción de ámbitos – espacios vividos, usados, transfigurados.
- Todo discurso es una trama de sentido y sinsentido, explícitos e implícitos, por ejemplo el caso de Tristan Tzara en los textos del Sr. Antipirina.
- En el caso de la Curaduría, esos ámbitos están destinados a ser compartidos, a crear exteriorizaciones, tanto emotivas como ampliamente mentales, que comparten eso y las fibras espirituales y políticas más delicadas.

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

- El estudio teórico y poético del Espacio y los espacios se puede abordar desde la Física, la Filosofía, la Proxémica, pero fundamentalmente desde la relación del curador con su corporalidad, generadora de espacios desde que produce su visión, sensación y concepto, así como su proyección en una obra curatorial destinada a uno o varios públicos.
- Se fortalecerá y complejizará en los y las alumnas que cursen esta propuesta, el concepto, sensación y conciencia del espacio y la acción como una producción viva impregnada de capacidad de afectar y ser afectada.
- Sabrán que en el trabajo institucional y artístico la curaduría alcanza un desarrollo ético-estético (acogimiento del Otro(a), los Otros(as)); sería muy extraño que, al implicarnos, el espacio no sea inmediatamente social y político, así hablemos individualmente de un espacio "nuestro".
- Los alumnos tendrán, asimismo, una visión indisciplinaria y delirante del Espacio y espacios posibles, con miras a la confección de una propuesta curatorial ensayando lo que se aborde en el curso, o la redacción de un ensayo, de un artículo (de no más de 15-20 cuartillas), de la escritura de su tesis de titulación, u otros.
- Los jóvenes que participen en el Seminario, reforzarán su operatividad en el logro de sus diversas tareas. Fortalecerán su intuición para luego traducir a sus terrenos de estudio y práctica, en plena experimentación, tanto los hallazgos de un teórico, como los de un filósofo, un novelista, un artista de arte acción, o visual, entre otros.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

Tendrán que asistir a no menos de 12 sesiones. El hecho de que en el Posgrado se impartan cursos y seminarios presenciales, evidencia la importancia del habla, la gestualidad, la comunicación "frente a frente".

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. porcentajes que valdrá cada uno).

Participación en las discusiones en cada sesión.

Exposición de un tema concerniente al curso. (Si acaso se inscribiese un número grande de alumnos, los convocaría a hacerlo en pequeños grupos).

Reporte de lecturas fundamentales.

Ensayo de final de semestre. Se espera que no sea mayor de quince a veinte cuartillas. Bien planteado, bien escrito. Conceptualmente creativo.

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

Temas fundamentales del semestre, siempre en la perspectiva de ser susceptibles de cambio en número y enfoque según las necesidades teóricas y de información, conocimiento, relación de los alumnos con los campos teóricos del curso y con la curaduría, el artista, el arte y su administración:

- **Introducción** al seminario. Presentación de problemas y autores incluidos en este proyecto. Formas de trabajo durante el semestre.

Desde momentos de la filosofía:

- Conceptos contemporáneos del espacio en la física del siglo XX y el XXI.
- Corporalidad, afecto, sensación, espacio-tiempo: la retícula clave del estar con el Otro. Lévinas y Spinoza.
- “Contrapropuesta” intersticial: estar con el otro en la sola intensidad; plan de consistencia, cuerpo sin órganos y devenir intensidad, conceptos deleuziano-guattarianos.
- “Especies de espacios”, según George Pérec.
- El espacio múltiple del aparecer y sus derivaciones en la imagen. La estética de Martin Seel.

Desde momentos de la poesía y la teatrología:

- El poeta como artista de las espacializaciones y la extensión asociativo-imaginaria (en el espacio del plano escritural y en la generación de espacio desde su cuerpo).
- Oda al espacio marino, de Pablo Neruda. Poemas “espaciales” en el *Libro del frío*, de Antonio Gamoneda
- Un poema espacial moderno y revolucionario a finales del siglo XIX: “Una tirada de dados jamás abolirá el azar”, de Mallarmé. (Puntos de vista de Paul Valéry y de Maurice Blanchot sobre el espacio y la experiencia en Mallarmé). .
- *El espacio literario*, de Maurice Blanchot.

Desde la historia del arte:

- Conceptos de espacio del curador e historiador del arte Cuauhtémoc Medina, en su ejercicio de la curaduría (a través de un conversatorio a varias voces).
- El espacio en la performance y en la instalación como piezas “curadas” (lo instalativo como recurso frecuente en la curaduría).
- Estudio de la curaduría de la exposición de Cildo Meireles en el MUAC.
- *Corrigiendo poemas, gestando gráficas*. Exposición curada y montada por Elia Espinosa en febrero-marzo de 2012, en la Galería Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Conclusiones

Las dos sesiones restantes se dedicarán a conversatorios entre los alumnos sobre los resultados del cruce de las disciplinas y temas abordados en relación a problemas del espacio y el cuerpo en la curaduría como trabajo de selección de objetos y o conceptos para generar un espacio.

Invitados al curso. (Se irá avisando a los alumnos y alumnas que tomen el curso en qué fechas participarán los invitados al mismo).

Un físico.

María Antonia González Valerio o Sonia Rangel, filósofas.

Un director(a) de teatro.

Arcelia Ramírez y/o Patricia Reyes Espíndola, actrices.

Julio García Murillo curador.

Víctor Muñoz, Álvaro Villalobos o Lorena Wolffer, artistas visuales, de arte acción y pensadores del arte. (Si estuviese en México: Elvira Santamaría).

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada (ambas susceptibles de incrementarse)

Requerida (Susceptible de ser incrementada. Se abordarán sólo algunos capítulos de cada obra):

Boris Berenzon y Georgina Calderón, *Los elementos del tiempo y el espacio*. UNAM, México, Facultad de Filosofía y Letras, 2012.

Michio Kaku, *Hiperespacio. Una odisea científica a través de universos paralelos, distorsiones del tiempo y la décima dimensión*.

George Pérec, *Especies de espacios*, Barcelona, Literatura y ciencia, 2001.

Emmanuel Lévinas, *Ética e infinito*, Madrid, Machado Libros, 2008 (La balsa de Medusa, 41).

Baruch de Spinoza, *Ética* (completar ficha de la edición de Trotta).

Gilles Deleuze-Félix Guattari, "¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?", en *Mil mesetas*, Valencia, Pre-Textos, 2002, ils., pp. 155-171.

Martin Seel, *Estética del aparecer*, Buenos Aires, Katz Editores, 2010 (Conocimiento, 3076).

Stephane Mallarmé, "Introducción a Igitur y a una tirada de dados...", en *Poesía francesa, Mallarmé, Rimbaud, Valéry*, México, Ediciones El caballito, 1973 (Poesía, s/n).

Pablo Neruda, *Libros de las odas*. (Existen innúmeras ediciones).

Antonio Gamoneda, *Libro del frío*, Madrid, Ediciones Siruela, 2006 (Libros del tiempo, 155).

Maurice Blanchot, *El espacio literario*, Buenos Aires, Paidós, s/f (Letras Mayúsculas, 10).

Henri Agel, *L'espace cinématographique*. Paris, Jean Pierre Delarge éditeur, 1978.

Josefina Alcázar, *La cuarta dimensión del teatro: Tiempo, espacio y video en la escena moderna*, 1998.

Performance y teatralidad, México, CITRU, 2005, ils. (*Citru.doc*. Cuadernos de Investigación Teatral). Importante para la reflexión sobre el espacio y el tiempo en el performance.

Esbozos curatoriales de exposiciones en el MUAC.

Recomendada

Laura Benítez, José A. Robles. *El espacio y el infinito en la modernidad*, México, Publicaciones Cruz, 2000.

Clarice Lispector, *Agua viva*, Madrid, Siruela, 2008.

Didi Hubermann, *Historia del arte y anacronismo de las imágenes*

Aby Warburg, *El Atlas de imágenes Mnemosine. Un viaje a las fuentes*, Estudio introductorio de Linda Báez Rubí. 2 vols, vol.II.

Rudolf Laban, *Choreographie* (1926). Falta completar ficha.

Henri Bergson, "La intuición filosófica", en *Introducción a la metafísica*, Buenos Aires, Ediciones Leviatán, 1956.