

CURAR LA HERIDA, CONTAR EL TRAUMA. EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO CATARSIS

TM

CURAR LA HERIDA, CONTAR EL TRAUMA.
El relato autobiográfico como catarsis
por Rocío Abellán Muñoz

Taller Multinacional

INFORMACIÓN GENERAL

IMPARTE: Rocío Abellán

DURACIÓN: 20 horas de acción educativa.

INFORMES: info@tallermultinacional.org

HORARIO: Este curso es asincrónico, por lo que cada alumno elige los días y horarios que más le conviene para revisar materiales didácticos, participar en foros y realizar tareas, dedicando aproximadamente diez horas semanales.

LUGAR: Curso completamente online impartido en el Aula Virtual de Taller Multinacional, por lo que se puede tomar desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.

CUPO LIMITADO

CANASTA DE PAGO (copia y pega el siguiente link):

<https://aula.tallermultinacional.org/>

COSTO: \$3,750.00 MXN.

**Becas y descuentos no son acumulables*

***Depósito o transferencia bancaria, únicamente en México.*

Escribe aulavirtual@tallermultinacional.org solicitando los datos bancarios

**Consulta la equivalencia aproximada en tu moneda local usando un convertidor de moneda :<https://www.google.com/finance/convert>*

**El tipo de cambio varía entre el dado por el convertidor y el de PayPal (medio por el cual se realiza el pago con tarjeta de crédito)*

****Precios sujetos a cambio sin previo aviso.*

DESCRIPCIÓN

Este seminario, de carácter teórico-práctico, ofrecerá un espacio en el que comprender la autobiografía como catarsis, inscrita en un proceso de elaboración traumática. El papel de la autobiografía como herramienta sanadora será abordado, desde un punto de vista histórico y crítico, como la posibilidad de suturar una herida interior, de reconciliarse con uno mismo y de auto-conocerse.

Este ejercicio de elaboración traumática permitirá al alumno desarrollar una perspectiva crítica, introspectiva e intimista a través de la que expresar(se) y comprender(se). Todo lo aprendido nos llevará a crear un proyecto personal en el que, a través del discurso autobiográfico, el alumno se verá impelido a producir imágenes o textos que actúen como una catarsis liberadora y como un medio de autoconocimiento.

Al final del curso, estas obras serán expuestas de forma virtual en una exposición colectiva de todos los alumnos que hayan participado del seminario.

El seminario propuesto nace como producto de la tesis doctoral defendida en diciembre de 2015 cuya temática principal fue analizar la configuración del discurso autobiográfico en las artes visuales. La autobiografía, frecuentemente denostada en su consideración de género menor, constituye un espacio de resistencia a través del que reivindicar la trascendencia de lo más íntimo y cotidiano del ser humano, esferas normalmente ensombrecidas por discursos más universales y que, sin embargo, una vez reveladas en su totalidad, conforman un discurso tan perturbador como necesario. El discurso autobiográfico se torna así una herramienta de subversión y reconoce todo movimiento introspectivo como un acto político a la vez que

catártico, mediante el que reivindicar la cotidianidad del sujeto en clave íntima.

Un breve vistazo al arte moderno desde sus comienzos en las postrimerías del siglo XIX basta para verificar que la temática no es nueva. La autobiografía no sólo bebe de presupuestos literarios, sino que también dentro de la historia del arte podemos rastrear la genealogía de este género visual y comprobar que la manifestación de la autobiografía, tal y como aparece desplegada hoy día, constituye una evolución lógica dentro del terreno artístico. Esta evolución tanto en el terreno artístico, como en el literario ha ido de la mano de los cambios en el terreno de lo social, terreno que ha visto proliferar toda una serie de territorios creados por los media en los que se instala al consumidor a publicitar fragmentos de su propia vida, bien sea a través de testimonios orales –como los aún en boga Talk-shows–, de imágenes –como Instagram– o de escritos –como los Web-blogs. Estos mecanismos de masas han contribuido a popularizar el género autobiográfico abriendo una vertiente que precisa ser abordado desde una perspectiva crítica y analítica.

La autobiografía, territorio hasta hace unos años someramente escudriñado por autores como Celia Fernández Prieto o Leonor Arfuch, ha generado en los últimos años un mayor interés entre críticos y teóricos como Estrella de Diego o Anna María Guasch que se han adscrito, desde diferentes vertientes, a la investigación de dicha temática. El presente seminario pretende adscribirse a esta vertiente analítica iniciada por los citados autores y espacios de reflexión que vienen investigando el fenómeno autobiográfico en su más radical actualidad, concibiéndolo como una expresión del sujeto y de los movimientos sociales acontecidos en los dos últimos siglos.

DIRIGIDO A:

Este seminario está dirigido tanto a estudiantes e investigadores de arte, historia, cine, literatura, filosofía, antropología, sociología y humanidades, como a artistas o comunicadores visuales, así como a todo aquel interesado en el arte, la cultura y el pensamiento contemporáneo que quiera ahondar en cómo se ha venido configurando el discurso autobiográfico como herramienta catártica en la contemporaneidad tanto a nivel artístico como teórico, y que esté interesado en poner en práctica tales conocimientos a través de un proyecto artístico o literario.

OBJETIVO:

- 1) comprender la autobiografía inscrita en el contexto socio-cultural contemporáneo, conocer a sus principales teóricos, estudiar de qué formas se presenta en la sociedad y en el arte y asimilarla como parte de un proceso de sanación.
- 2) analizar gran parte de la producción artística y literaria contemporánea realizada bajo parámetros autobiográficos y su trascendencia en el arte desde las últimas décadas del siglo XX.
- 3) realizar un proyecto personal, de temática libre (fotografía, pintura, poesía, ensayo, diseño...) a partir del concepto de acting out o elaboración traumática.

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1: La práctica autobiográfica: orígenes, teorías, evolución y actualidad.

Durante esta primera sesión, analizaremos la disciplina autobiográfica dando unas pequeñas nociones acerca de su origen, su evolución y las principales y contrapuestas teorías literarias que

analizan la práctica autobiográfica. Asimismo, analizaremos la evolución de la autobiografía desde su origen hasta la más pura contemporaneidad para dar cuenta de las transformaciones de forma y sentido que ha sufrido la misma, así como la forma en que se configura en el terreno social. Esta primera semana el alumno expondrá, de forma individual a la tutora el planteamiento de su proyecto personal y será aconsejado en cuanto a las posibles técnicas plásticas con las que llevarlo a cabo. A pesar de que el proyecto se llevará a cabo de forma autónoma por el alumno contará con una tutoría semanal para observar los avances del proyecto o consultar posibles dudas.

Sesión 2: La autobiografía como sanación.

Dedicaremos esta sesión a comprender la forma en la que el "cuidado de sí" y el discurso autobiográfico se erigen como herramientas de sanación mediante las que elaborar el acting out necesario en todo proceso de superación traumática. Seguimiento individual del proyecto personal del alumno.

Sesión 3: En primera persona: el discurso autobiográfico en la cultura visual contemporánea.

Dedicaremos esta sesión a analizar la forma en la que el autorretrato convencional en dos (pintura) o tres (escultura) dimensiones pasa a ser insuficiente para que el artista pueda expresarse y reivindicar no sólo la "figura del artista", sino a sí mismo como sujeto individual. Como consecuencia, el artista comienza servirse de la autobiografía como herramienta de catarsis liberadora. Analizaremos a los artistas más icónicos del siglo XX que han trabajado en el terreno de lo autobiográfico, como Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Bob Flanagan o Tracey Emin. Seguimiento individual del proyecto personal del alumno.

Sesión 4: Autobiografías visuales: elaboración de un proyecto personal.

Esta última sesión se dedicará a concluir los proyectos personales, a poner el común las conclusiones alcanzadas durante el curso, aportar, si se da el caso, nuevas perspectivas al respecto a las prácticas autobiográficas contemporáneas y resolver las dudas que surjan y montar la exposición virtual con el trabajo de todos los alumnos.

METODOLOGÍA:

Para el desarrollo de este curso nos serviremos de una metodología interdisciplinar en la que, además del temario y las lecturas especializadas que se proporcionarán, el alumno tendrá a su disposición un amplio repertorio de material audiovisual que constará, no sólo de un gran corpus de imágenes relacionadas con la autobiografía en el arte contemporáneo, sino también de obras literarias, fílmicas, documentales y videoarte. Asimismo, el alumno contará con una guía que le facilitará el desarrollo de su proyecto personal, así como una serie de técnicas plásticas, literarias, o audiovisuales o mediáticas mediante las que resolverlo. El proceso de creación del proyecto personal será supervisado y guiado por la tutora, quien ofrecerá las técnicas y los procesos que mejor se adecuen a la idea principal del alumno con el fin de lograr un resultado satisfactorio.

EVALUACIÓN:

Aprobarán el curso aquellos alumnos que hayan participado en un mínimo del 80% de las sesiones, habiendo sacado provecho de las lecturas y llevando a cabo las actividades semanales propuestas y logren concluir el proyecto final. Se valorará, asimismo, la implicación del alumno en cada una de las sesiones, y las aportaciones

propias que pueda ofrecer respecto al tema tratado en cada una de ellas, así como su grado de compromiso e interés a la hora de ejecutar su proyecto personal.

BIBLIOGRAFÍA:

Cada uno de los cursos cuenta con una bibliografía diferente y variada que enriquece el aprendizaje. Esta bibliografía será proporcionada al alumno a través de la plataforma del Aula Virtual del Taller Multinacional.

ROCÍO ABELLÁN

Rocío Abellán (Cartagena, España 1983) es artista e investigadora independiente. Es licenciada en Bellas Artes y doctorada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia –España. Ha complementado dicha formación con estudios de especialización en diseño gráfico, fotografía y educación, así como en diferentes cursos que han servido para ampliar sus conocimientos en el terreno de las artes contemporáneas.

Desde 2013 colabora activamente con la Organización Fragmentos Suspendidos, con sede en el MURAM (Museo de Arte Moderno Regional), en Cartagena. Junto a ellos ha organizado y participado en las I, III y IV Jornadas de Cine y Civilización celebradas en 2013, 2015 y 2016 en el marco del FICC (Festival Internacional de Cine de Cartagena). Asimismo, en 2014 formó parte del Festival Nacional Miradas de Mujeres. Desde 2010 hasta la actualidad ha publicado varios artículos en revistas culturales como Acento o La Charca, y ha sido revisora del número cuatro de la revista científica [i2] Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio, publicada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Alicante.

Sus trabajos de investigación giran en torno a la autorrepresentación, la autobiografía, lo monstruoso, las dicotomías entre lo público y lo privado y el estudio de los diferentes formatos de exposición contemporáneos. En la actualidad se encuentra inmersa en la preparación de su primer ensayo acerca de la cuestión autobiográfica en las artes visuales..

Más info de Rocío Abellán en <https://www.tallermultinacional.org/rocio-abellan/>