

ARTE CONTEMPORÁNEO, AFECTO, MEMORIA Y DOLOR

TM

<< CURSO ONLINE >>

ARTE CONTEMPORÁNEO,
AFECTO, MEMORIA Y DOLOR

por TAMARA JACQUIN

Taller Multinacional

INFORMACIÓN GENERAL

IMPARTE: Tamara Jacquin

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

El curso aborda la relación positiva que existe entre el proceso creativo de los artistas y la elaboración emocional de sus experiencias afectivas. En este curso estudiaremos por un lado, la relación entre cuerpo, memoria, afecto y trauma; y por otro lado, a artistas que han desarrollado su producción en torno a un trauma personal o colectivo.

En el panorama artístico contemporáneo, diversos artistas han trabajado su producción desde lo íntimo-biográfico. El proceso creativo y la práctica artística tienen mucho que ofrecer a la hora de trabajar emociones, trauma y dolores. Estudiaremos casos concretos: obras de artistas que han sido creadas desde este punto de vista, obras creadas desde el

trauma o el dolor. A su vez, abordaremos cómo este tipo de obra genera una interacción afectiva especial entre el público y la obra.

Desde el punto de vista teórico, estudiaremos los mecanismos relacionales que se establecen entre cuerpo, memoria, afecto, trauma y arte, abordándolos en aproximación a diferentes disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la psicobiología, el arte-terapia, la historia y el arte.

Abordar ambos puntos de estudio, permitirá al estudiante comprender la relación afectiva existente entre artista, obra y espectador. Y le otorgará las herramientas necesarias para proporcionar otro tipo de análisis de obra, un análisis desde el punto de vista afectivo.

Durante este curso el alumno aprenderá a transitar en un mundo conceptual que le permitirá hacer lecturas diferentes de obras de arte vinculadas a las

experiencias afectivas. Para esto, primero conocerá cómo funcionan los mecanismos de la memoria, los afectos y el trauma en el sujeto. Segundo, entenderá cómo la práctica artística permite elaborar experiencias afectivas extremas, conociendo a una serie de artistas que han desarrollado su obra desde su experiencia personal. Finalmente, practicará el análisis de obra y la producción de una pieza artística desde sus propias afecciones.

DIRIGIDO A:

El curso va dirigido a estudiantes de artes visuales, tesis de licenciatura, maestría en artes visuales y artistas visuales, así como a profesionales de otras disciplinas interesados en las artes visuales contemporáneas. No es necesario tener una formación previa en arte, pero sí estar dispuesto a experimentar con él.

OBJETIVO:

Al final del curso el alumno será capaz de:

- Comprender cómo funcionan los mecanismos de la memoria, los afectos y el trauma en el sujeto.
- Entender el arte como una herramienta que permite procesar y elaborar experiencias afectivas y trauma; y cómo lo hace.
- Conocer a una serie de artistas que, a través de diversas disciplinas, han desarrollado su producción desde su experiencia personal afectiva.
- Distinguir obras de arte trabajadas desde el trauma y el dolor para analizarlas desde un punto de vista afectivo.

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1:

Introducción a la memoria, cuerpo y afecto.

Estudio de los mecanismos de la memoria y cómo éstos se relacionan con las emociones.

Tema: Memoria y Trauma. Recuperar la memoria colectiva.

Estudio del trauma y cómo funciona a nivel emocional. Planteamientos de Marianne Hrisch sobre la Postmemoria. Análisis de la obra "Monument Odessa" de Christian Boltanski.

Sesión 2:

Tema: Trauma y Afecto. Trabajar el trauma personal y colectivo

El proceso creativo como mecanismo de elaboración del trauma. Relación afectiva del público frente al arte. Análisis de "La destrucción del padre" de Louis Bourgeois y "Unland" de Doris Salcedo.

Sesión 3:

Tema: La palabra y el uso de la poesía como expresión de lo mudo.

El lenguaje poético y las afecciones que se resisten al lenguaje discursivo. Análisis de poemas de Alejandra Pizarnik y el objeto artístico "Dictée" de Theresa Hak Kyung Cha.

Sesión 4:

Tema: El uso del cuerpo en las prácticas artísticas como manifestación de los afectos.

El cuerpo en acción, textos en movimiento. Análisis de la performance "Re-enacting the Transnational Adoptee" de Yong Son Gullach y la danza de Pina Bausch.

METODOLOGÍA:

Este curso trabaja los temas de tres formas, a través de material de estudio, participación en el foro y actividades.

Cada sesión tiene su propio material de estudio, este material está compuesto por una videoclase, un par de textos a leer y material de apoyo visual como mapas conceptuales o infogra.as. Junto a esto hay material de uso optativo para quién quiera complementar la información.

Las sesiones van acompañadas de un foro habilitado para cada sesión, donde compartir opiniones y debatir ideas.

A su vez, cada sesión va acompañada de una actividad a realizar. Estas son de diferente naturaleza, siempre otorgando dos o más opciones a escoger por el alumno. Las actividades serán compartidas, para la consulta de los compañeros. Una vez finalizada la entrega, el tutor entregará el feedback correspondiente.

EVALUACIÓN:

La evaluación del curso tendrá en cuenta la participación en el foro y el desarrollo de las actividades. El foro corresponderá un 40% de la evaluación y las actividades un 60%. Para aprobar el curso se deberá realizar al menos 3 de las 4 actividades.

BIBLIOGRAFÍA:

Cada uno de los cursos cuenta con una bibliografía diferente y variada que enriquece el aprendizaje. Esta bibliografía será proporcionada al alumno a

TAMARA JACQUIN

Obtuvo el título de Arquitecto en la Universidad de Valparaíso de Chile en el año 2010, tras realizar un periodo de intercambio en L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne en Francia (2008-2009). Realizó el Máster de Producción Artística de la Universidad Politécnica de Valencia (2014) y el Máster Universitario de Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid (2017). Actualmente realiza el programa de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid

Dentro de sus exposiciones individuales destaca Arquitecturas Corporales en 2016 (Madrid) y El Largo viaje del Beagle en 2017 (Castellón). Su trabajo multidisciplinar le ha llevado a participar en diferentes exposiciones colectivas en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Benidorm, Bilbao, Madrid, Torroella de Montgri, Argentina e Italia; también ha participado en festivales de videoarte en Madrid, Málaga, México y Cuba. Ha participado en residencias artísticas como Beca de Ayudas específicas de Casa de Velázquez (Madrid, 2017),

Tabacalera Cantera (Madrid, 2017) y Fundación Bilbao Arte (Bilbao, 2015). También ha obtenido otro tipo de becas y ayudas como la Young Talent Scholarship de la International Summer Academy of Fine Arts and Media de Venecia (Italia, 2016) o las becas FONDART otorgadas por el gobierno de Chile (2016 y 2017).