

Diplomado en Estudios Críticos y Curatoriales 2015

Programa realizado por la Escuela de Arte y Cultura Contemporánea ArtCCO UDD en conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

ArtCCO
Arte y Cultura Contemporánea
UDD

MUSEO DE LA MEMORIA Y
LOS DERECHOS HUMANOS

ArtCCO UDD y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) dan inicio en agosto de 2015 al ***Diplomado en Estudios Críticos y Curatoriales***. Este Diplomado busca entregar herramientas y fomentar la profesionalización de los estudios curatoriales y aspira a formar especialistas en el diseño de exposiciones, tratamiento de sus contenidos y comunicaciones en áreas de artes visuales, moda, diseño, arqueología y arquitectura. Este aporta al enfoque de estudios Críticos sobre Arte Contemporáneo y Curatoría, que transforma al programa en un proyecto más avanzado y viene a complementar la profundización de conocimientos.

Los cursos serán desarrollados por especialistas locales, en su mayoría formados fuera de Chile y especialistas extranjeros que dictarán seminarios internacionales abiertos a mayores audiencias.

Al aliarse con el MMDH, este diplomado pone énfasis en la importancia de reinterpretar la memoria y en las prácticas curatoriales como mecanismos de diálogo entre el arte contemporáneo y las políticas internacionales que la definen. La profesionalización permite a los jóvenes curadores ampliar su campo de operación y especializarse en áreas como la colección institucional, la preservación de objetos y archivos históricos, la curatoría independiente y la curaduría museística en general.

OBJETIVOS

- Formar profesionales del área.
- Generar una plataforma de discusión especializada y profesional.
- Desarrollar redes que catalicen proyectos culturales en el contexto de las transformaciones culturales del país y la región.
- Impulsar un trabajo de vinculación en el medio nacional e internacional del arte y la curatoría.
- Dar continuidad al diplomado en Estudios Curatoriales.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

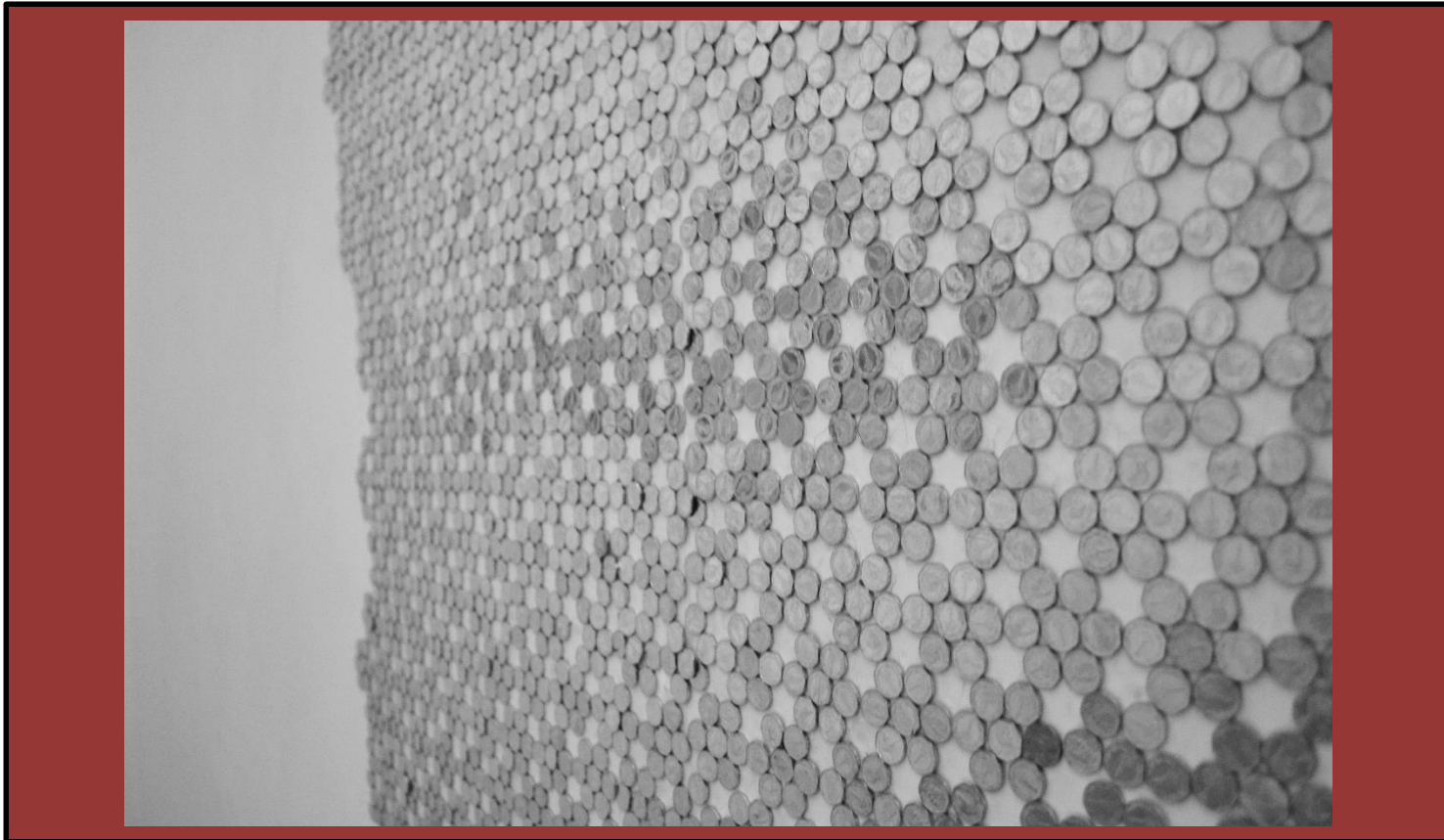
Abierto a Licenciados en Historia del Arte, Licenciados en Filosofía, Sociólogos, Artistas, Arquitectos, Diseñadores, Arqueólogos, Antropólogos, Licenciados en Estética, Gestores Culturales y profesionales dedicados a museos y salas de exhibición.

La profesionalización a través de este diplomado facilita la vinculación con un nicho laboral conformado por la curaduría en galerías y museos, gerencia y dirección de galerías, centros culturales, curaduría independiente, gestión de políticas culturales relacionadas con las exposiciones, academia, escritura y crítica de arte.

HABILIDADES

El Diplomado forma a especialistas con las siguientes habilidades para dominar su área de trabajo:

- Práctica e investigación independiente
- Políticas públicas
- Desarrollo y presentación de proyectos
- Administración y organización de exposiciones
- Desarrollo de conceptos y su implementación práctica
- Colaboraciones, gestión cultural y administrativa (búsqueda de patrocinios, fondos)
- Análisis intelectual, investigación, escritura de ensayos, catálogos y reseñas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El programa de estudios del Diplomado en Estudios Críticos y Curatoriales ArtCCO UDD ofrece, en un espectro dinámico, una variedad de cursos orientados a distintos tópicos de trabajo y seminarios especializados.

El programa comenzará con sus clases presenciales en agosto de 2015 con cursos vespertinos en formato de dos clases por semana, de 3 horas cada una y se intensificará con un seminario internacional en formato de fin de semana con un total de 114 horas cronológicas.

Durante el primer semestre, en el mes de mayo, se dictará un seminario internacional a manos del destacado curador **Cuauhtémoc Medina** (México, 1965), en el que participarán docentes y ex alumnos del Diplomado, así como también los postulantes a la nueva versión del programa.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Asignatura	Profesor	N° de clases	Fechas	Horas
1. Historia de las Curatorías	Juan José Santos	5	Lunes: Agosto: 3, 10, 17 y 24 Miércoles: 19	15 hrs.
2. Metodología y Documentación de Proyectos	Isabel García	5	Miércoles: Agosto: 5, 12, y 26 Lunes: 31 Septiembre: 2	15 hrs.
3. Análisis de Discursos Críticos	Daniel Reyes León	5	Lunes: Septiembre: 7, 14, 21 y 28 Octubre: 5	15 hrs.
4. Workshop Internacional VI	Ana María Maia	1	3 de octubre	9 hrs.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Asignatura	Profesor	N° de clases	Fechas	Horas
5. El Discurso Curatorial	Paulina Varas	5	Miércoles: Septiembre: 9, 16, 23 y 30 Octubre: 7	15 hrs.
6. Arte en el Dominio Público	Rodolfo Andaur	5	Miércoles: Octubre: 14, 21 y 28 Noviembre: 2 y 9	15 hrs.
7. Del Discurso al Texto Crítico	César Gabler	5	Lunes: Octubre: 19 y 26 Miércoles: Noviembre: 4, 11 y 18	15 hrs.
8. La Práctica de la Curatoría	Andrea Pacheco	5	Lunes: Noviembre: 16, 23 y 30 / Diciembre: 7 Miércoles: Noviembre: 25	15 hrs.

HISTORIA DE LAS EXPOSICIONES

PROFESOR: JUAN JOSÉ SANTOS

A través de ejemplos concretos de exposiciones icónicas o que marcaron tendencias a nivel mundial en las áreas institucionales (museos, bienales, universidades), comercial (galerías y ferias) e independientes (espacios de exhibición alternativos y no convencionales), se trazará la evolución de las curatorías a escala global y su aplicación al contexto actual, además de proyectar en el tiempo las tendencias más contemporáneas.

METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS

PROFESORA: ISABEL GARCÍA

Introduce la metodología y herramientas de trabajo -prácticas y teóricas- claves para conceptualizar, producir y documentar exposiciones. Se abordarán desde asuntos pragmáticos como el desarrollo de una exhibición y la construcción de relaciones de trabajo sólidas entre artistas y curadores, hasta los aspectos teóricos para traducir un concepto en un proyecto que comunique ideas con eficacia.

EL DISCURSO CURATORIAL

PROFESORA: PAULINA VARAS

El discurso curatorial, se entiende como la estructura de pensamiento que da forma conceptual al proyecto expositivo. Este mismo puede tomar forma en un texto o en un diagrama espacial visible/invisible en el mismo lugar de la exposición. El curador debe ser capaz de estructurar con claridad cada uno de los componentes de este discurso para entregar asimismo con claridad el mensaje que quiere destinar a los espectadores y agentes implicados en la exposición.

WORKSHOP INTERNACIONAL V

PROFESORA: ANA MARÍA MAIA

El workshop se divide en dos ejes: curatoría-territorio y curatoría-edición.

En su primera parte, esta curadora y autora brasileña, expondrá una serie de proyectos en los cuales se ha abordado los problemas de centralización y descentralización en el arte contemporáneo brasileño, estableciendo sus bases en la construcción teórica de la modernidad, así como en los diversos epicentros culturales vinculados a las artes visuales que han surgido en Brasil a partir de los años 90.

En la segunda etapa, expondrá su relación con el mundo de la edición y la construcción de publicaciones digitales e impresas, basadas en el trabajo de campo curatorial, ya sea en instituciones o espacios de agenciamiento artístico en torno a la misma crítica a la modernidad.

El workshop se centrará en establecer modelos de producción conjunta desde la creación de infraestructuras curatoriales en el ámbito de la edición y el trabajo territorial.

ANÁLISIS DE DISCURSOS CRÍTICOS

PROFESOR: DANIEL REYES LEÓN

Esta asignatura está orientada hacia el estudio de obras clave de los discursos críticos más recientes que provienen de los distintos ámbitos de conocimiento. El propósito es interiorizar a los estudiantes en las corrientes críticas contemporáneas, sus funciones y coyunturas que les permitan elaborar visiones fundamentadas para el desarrollo de sus proyectos.

ARTE EN EL DOMINIO PÚBLICO

PROFESOR: RODOLFO ANDAUR

Se analizará y reflexionará sobre las principales acciones que constituyen para la curaduría el proceso de mediación entre su práctica y el público. Se revisarán datos e historias llevadas a cabo en Chile y Sudamérica que ejemplifican estos tópicos. Se verán contenidos como el dominio curatorial: espacios, hitos, miradas, la estructura difusora en la organización de bienales y ferias de arte, las nuevas prácticas de catalogación curatorial y la cultura curatorial en las revistas on-line y los podcast.

DEL DISCURSO AL TEXTO CRÍTICO

PROFESOR: CÉSAR GABLER

El objetivo de la asignatura es conocer los alcances de la crítica de arte, desde la percepción de la obra hasta su traducción en un discurso escrito. Se trata, entonces, de un curso teórico práctico en el que los estudiantes deberán desarrollar sus propios textos considerando aspectos como el destinatario y la extensión.

A través de la visita a exposiciones y el análisis y comentario de obras y textos; los alumnos se familiarizarán con el hacer discursivo, comprendiendo los aspectos teóricos y estilísticos que implica el hacer crítico.

LA PRÁCTICA DE LA CURATORÍA

DOCENTE: ANDREA PACHECO

Es un curso preparatorio hacia la elaboración de contenidos y profundización de la Curaduría de Arte Contemporáneo. En esta asignatura se revisarán antecedentes críticos, teóricos, literarios y artísticos, que identifiquen las problemáticas culturales y permitan extraer sentidos, material de reflexión y creativo en el diseño de proyectos curatoriales y espacios expositivos.

Crítico de arte y curador independiente, actualmente es columnista del sitio especializado en arte contemporáneo “Arte y Crítica”. Profesor titular de “Historia y práctica curatorial” en la Universidad Diego Portales, y “Conexiones críticas: 1900-1969” en la Uniacc. Diplomado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid (España) y con el Posgrado “Especialista en Crítica de Arte” de la Universidad Complutense de Madrid (España), desde el 2006 colabora en revistas internacionales especializadas en arte contemporáneo como Artnexus, Arte al Día, Lápiz, Hyperallergic, Artishock, Dardo Magazine, A*desk, SalonKritik y Artpulse, además de escribir para revistas culturales como Jotdown, El Mostrador, Report!, Calle20, Código, Frontera D, La Panera, Lados Magazine o Neo2. Ha sido editor general de la revista internacional especializada en arte contemporáneo “Arte al Límite” durante el 2012. Ha realizado las curatorías “Nortex”, colectiva de artistas españoles, en Cáceres (España), “Underland” del artista Johann Ryno de Wet (Galería Cámara Oscura, Madrid, España, 2012 y Festival Pulse, Nueva York, 2013), “Unliving” de la artista Julia Fullerton Batten (Festival Photoespaña, Galería Cámara Oscura, Madrid, España, 2013), y “Ciudad de Mente” (Matucana100, Chile, 2013) e “Iconostasio” (Martadero, Bolivia, 2014). En el 2015 publicará el libro “Curatoría de Latinoamérica: 30 exposiciones de arte” con la editorial Metales Pesados.

Es artista y curadora. Se desempeñó como Directora del Centro de Documentación de las Artes del Centro Cultural Palacio La Moneda, desde su fundación en 2006 hasta el año 2010. Ha realizado curatorías de videos y archivos en instancias como la Bienal de Sao Paulo (2008), en la Trienal de Chile (2009) y en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, España (2010). Miembro de la Red Conceptualismos del Sur. En 2012, fue curadora del ciclo de conferencias Auditorio de la Feria Ch.ACO (Santiago de Chile).

Investigadora y curadora independiente. Licenciada en Arte por la Universidad de Playa Ancha y Candidata a Doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Barcelona. Coordinadora de CRAC Valparaíso. Es investigadora externa del centro de investigación CIDACH de la Universidad de Playa Ancha. Es miembro desde 2007 de la *Red Conceptualismos del Sur*, donde ha participado en acciones de apoyo y grupos de trabajo en Chile, España, Argentina, Perú, entre otros. Ha escrito sobre arte chileno y latinoamericano contemporáneo en revistas y publicaciones internacionales como: *Brumaria*, *ArteContexto*, *LatinArt*, *PLUS*, *ArteyCritica*, *ERRATA*, entre otras. En curaduría destacan sus proyectos como curadora o co-curadora: *Cierto tipo de poética política*, (Valparaíso 2008); *Subversive Practices, Art under conditions of political repression, 60s-80s South America-Europe*, (Stuttgart, 2009); *Valparaíso: Intervenciones*, (Valparaíso 2010); *“Una acción hecha por otro es una obra de la Luz Donoso”* (Santiago 2011); *“Deisler, los años antofagastinos”* (Antofagasta, 2012); *“Artist for Democracy: el archivo de Cecilia Vicuña”* (Santiago 2014).

Nacida en Recife, Brasil, es periodista (UFPE, 2007) y tiene una Maestría en Historia del Arte (Facultad de Santa Marcelina, 2012), con una tesis sobre la recepción crítica de la obra de Flávio de Carvalho entre lo moderno y lo contemporáneo. Desde 2006, investiga y escribe sobre arte. Es curadora adjunta de Panorama Arte Brasileño del Museo de Arte Moderno de São Paulo y profesora de Historia del Arte en la Escuela São Paulo.

Formó parte del Centro de Investigación y Curador del Instituto Tomie Ohtake (2011-2013), fue curadora asistente de la 29a Bienal de São Paulo (2009-2010) y comisaria de Artes Visuales en el Itaú Cultural (2011-2012) donde también colaboró en el programa educacional 2012. En 2006 creó el Portal Dos Pontos - Arte Contemporáneo de Pernambuco y ha colaborado como editora y redactora para proyectos en Recife, así como con la revista canalcontemporaneo.

Licenciado en Arte (PUC), candidato a Doctor en Bellas Artes por la U. Politécnica de Valencia, España. Se desempeña como Artista visual, Director de la revista digital www.arteycritica.org y Editor General de Adrede Editora www.adrededitora.cl. Docente e investigador en las universidades de Chile y Finis Terrae. Ha sido curador y ha expuesto su obra en Chile y España. Ha sido premiado en España con: Premio Selección “Intracity”, Selección “XXXV Premio Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital”, Premio selección “Art Public”, Premio Adquisición. “Pintura para el fondo” y Beca ALBAN de la Comunidad Europea, Beca para el desarrollo de la Tesis Doctoral en UPV.

Curador y escritor chileno que estudió un Magister en Historia del Arte en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido un articulador y gestor de diversos proyectos de arte contemporáneo desde el norte de Chile para promocionar las prácticas artísticas locales hacia Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Por esta razón ha participado en equipos curatoriales que han enfocado su reflexión crítica en la difusión del arte contemporáneo producido en los últimos años en Chile como: *Trienal de Chile*, Iquique (2009); *Transcripción_Local*, Iquique (2010-11); *Súbita_Política*, Asunción-Paraguay y Valparaíso-Chile (2012-13); *Economía de Sitio* en Galería Gabriela Mistral (2013); e *Influjos* en Centro Cultural de España y Museo de Arte Contemporáneo, Santiago (2014). Al mismo tiempo ha sido destacada su participación en diversas conferencias sobre el arte actual chileno y sudamericano. Con estos antecedentes, su trabajo curatorial fue premiado por el FNDR Regional de Tarapacá en el año 2011. Además ha recibido becas de residencia curatorial entre las que podemos destacar: Bienal de Gwangju, 2011; N.B.K. de Berlín, 2012; CIMAM-Fundación Cisneros, 2013; y el Workshop Fundación Bienal de Sao Paulo, 2014. Actualmente participa del staff académico del Diplomado en Estudios Críticos y Curatoriales de la Universidad del Desarrollo y la Universidad Adolfo Ibáñez. También escribe sobre exposiciones y metodologías de diversos artistas visuales en arteMANIFIESTO, Lima; y a-Desk, Barcelona.

Licenciado en Arte, Mención Pintura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster © en Artes Visuales, Universidad de Chile. Artista visual que se ha desarrollado a través de la gráfica, participando en exposiciones individuales y colectivas, tanto en Chile como en el extranjero.

Paralelamente ha participado y colabora en publicaciones especializadas en arte. Se desempeña como académico en distintas universidades chilenas y se ha destacado por su trayectoria como profesor de artes visuales en Enseñanza Media.

Curadora independiente y Coordinadora de Exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, sede Quinta Normal. Es Máster en Comisariado de Arte y Nuevos Medios Universidad Ramón Llul, Barcelona. Creadora del Programa JUST RESIDENCE para la Feria JUSTMAD de Madrid y de la Residencia de Artistas FelipaManuela, también en Madrid, ambos proyectos centrados en el intercambio entre Latinoamérica y Europa desde la producción artística. Es curadora de las muestras *Drawing by numbers*, en la Fundación Cultural de Providencia; *Gracia Divina*, en Sala Gasco, *Cotidianicismo. La suprema estética de lo ordinario*, en Galería Concreta de Maturana 100. Además ha curado exposiciones para el Festival LoopBarcelona, Can Xalant de Mataró, Barcelona, Jugada a 3 bandas 2012, en Madrid. Durante 14 años de residencia en España, realizó además la Coordinación de exposiciones para centros de arte de todo el país, desde la plataforma Expopup. Ha escrito textos críticos para la Mediateca de Caixaforum, la revista A*Desk y Artishock. Su práctica profesional se ha centrado en la producción *site-specific*, con proyectos fuertemente ligados al contexto en el cual se inscriben. Actualmente, ha trasladado al contexto chileno su investigación en torno a "El Humor como estrategia artística" y es profesora del Diplomado de Estudios Críticos y Curatoriales de la Universidad del Desarrollo.

POSTULACIONES

Hasta el 03 de agosto de 2015

MATRÍCULA

\$180.000

INICIO DE CLASES

03 de agosto de 2015

ARANCEL

\$580.000

HORARIO

Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas

DESCUENTO

10% a toda la comunidad UDD

DURACIÓN DEL PROGRAMA

5 meses

LUGAR

Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos

Matucana 501,
Metro Quinta Normal, Santiago

* ArtCCO UDD se reserva el derecho
de dictar o no el programa si no existe el mínimo de participantes
requerido.

ArtCCO UDD

artcco@udd.cl

+56 2 23279265

Avenida Plaza 680, Las Condes