

Transgrediendo el Mercado del Arte

Tomando en serio a Avelina Lesper

TALLER DE SOBREVIVENCIA DE ARTISTAS EN EL SISTEMA NEOLIBERAL

Imparte: Pablo Ángel Lugo

24 y 25 de enero de 2018

10:00 a 14:00

Informes e inscripciones: flerma@enesmorelia.unam.mx

Resumen:

Partiremos de las críticas de la tertuliana Avelina Lesper para responder a sus mayores preocupaciones. Es entendible que si la señora Lesper está teniendo un apoyo social a sus comentarios y formas de pensar conservadoras, son básicamente por un desconocimiento general sobre el sistema del arte. Éste es un seminario de análisis y crítica al sistema global del arte. Primero entendiendo las bases estructurales de dicho sistema, desde un punto de vista marxista, la crítica a la formación y reproducción de la estructura económica del mercado, así como una crítica a su sistema autoritario, devenido de la tradición artística. Ello nos ayudará a sentar las bases de las relaciones existentes entre la economía y los diferentes aspectos del arte, las transformaciones del concepto y sus nodos de actuación dentro del panorama general cultural. Para poder generar un foro de discusión desde el que analizar el arte en su dimensión actual. Las diferentes relaciones que existen entre las instituciones artísticas, el Estado y las instituciones financieras, situaciones que han sido manipuladas o creadas, a nivel histórico, social, económico y político. Los vínculos que existen entre los mecanismos del poder, así como las finalidades y las formas de control que existen en el sistema político del mundo artístico. Un foro de reflexión colectiva sobre las posibilidades que deja una situación de mercantilismo total del mundo del arte, y fomentar la creación artística propiciando un espacio de intercambio entre los participantes en el seminario, subrayando la importancia de la situación del sistema arte global, y la relevancia del privilegio en las relaciones de dicho sistema.

Temario:

- 1.- Sistema arte global. Mecanismos de fundación del sistema arte.
- 2.- Lucha de clases en la producción artística: Edad Media-Impresionismo.
- 3.- Lucha de clases en la producción artística: Las vanguardias y La guerra fría cultural.
- 4.- Bases estructurales del sistema arte. Privatización de la cultura. Donald & Maggie
- 5.- La globalización de la estructura productiva.
- 6.- Fisuras en la estructura.
- 7.- Arte transgresor del siglo XX, antecedentes, desarrollo y final.
- 8.- Rebeldía, Libertad y praxis.
- 9.- La ciudad orwelliana vs la macrópolis.
- 10.- Lugares urbanos de seducción, resistencia y modos de creación.
- 11.- Medios, formas y axiomas de rebeldía, insurrección y no alineación.

Bibliografía:

- AA.VV: modo de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca, 2001.
- ___, Living in motion, EdVitra desing museum, isbn:3-931936-34-1, 2001.
- ___, Notas acerca del arte público y el museo "ciudades invisibles". Generalitat Valenciana, 1998.
- AUGE, Marc, Los no lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Ed. Gedisa, Barcelona, 1995.
- BENJAMIN, W. "El autor como productor" en Arte después de la modernidad, Akal, Madrid, 2001.
- BETSKY, Aaron. Building Sex: Men, Women, Architecture and

the Construction of Sexuality, William Morrow and Company, Nueva York, 1995.

COLOMINA, Beatriz (ed.). "Sexualitat i Espai. El disseny de la intimitat", Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1997.

CORTÉS, José Miguel G., Políticas del espacio. Arquitectura, Género y Control Social, Actar e Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya, Barcelona, 2006.

CORTÉS, José Miguel G., Espacios Diferenciales. Experiencias entre el arte y la arquitectura, La Imprenta CG, Valencia, 2008.

DEBOR, G., "Informe sobre la construcción de situaciones sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional." Edición electrónica: <http://sindominio.net>

DEBOR, G., "La sociedad del espectáculo". Ed. Pretexto. Valencia.

DUQUE, F. "Arte público y espacio político." Ed. Akal, Madrid. 2001.

McDOWELL, Linda. "Género, Identidad y Lugar", Cátedra, Madrid, 2000.

SENNET, Richard. "Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Alianza, Madrid, 1997.

STONOR, VALLE, Teresa del. Andamios para una nueva ciudad, Cátedra, Madrid, 1997.

Alberto Kalach, arquitecto, "Vuelta a la ciudad lacustre", La ciudad y sus lagos, Clío, México, 1998

Síntesis curricular del ponente:

Pablo Angel Lugo.

Pablo Ángel Lugo nació en la ciudad de México. Entró a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de Licenciado en artes visuales en el programa de alto nivel académico. Estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, donde obtuvo el título de Especialista Universitario en Arte Público, así como el título del Diploma de Estudios Avanzados en Arte Público y se encuentra en proceso de obtener el título de Doctor en Arte Público gracias a una beca de la Fundación/Colección Jumex. Realizó una estancia de investigación en School of Oriental and African Studies de la University of London.

Fue profesor de Dibujo Anatómico en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y profesor de artes plásticas en el Colegio de Educación Integral, ambos en la ciudad de México. Ha tomado más de una veintena de cursos y talleres, de índole nacional e internacional, y ha dado charlas y conferencias, tanto en México como en el extranjero. Ha participado en varias organizaciones con fines culturales; es miembro fundador del Colectivo Universitario Libre de Investigación y Teoría de Arte (C.U.L.I.T.A.), del Taller Circular de Producción Gráfica, y de la Galería Autónoma de la ENAP, así como miembro de la Asociación Mexicana de Grabadores y de Investigación Plástica A.C. y actualmente es miembro fundador de El Árbol, Paréntesis Cultural, en el Barrio de Benimaclet, Valencia, España y es miembro-fundador de Campamocha Films, cooperativa de producción audiovisual en Londres.

Su obra es muy amplia; va desde el dibujo, la pintura, grabado, escultura, video, performance, ilustración, diseño gráfico, y alguna colaboración en cine. Su especialidad es el arte público. Su obra se ha visto en México, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido y Portugal, por mencionar algunos

ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
UNAM
UNIDAD MORELIA

**HISTORIA
DEL ARTE**

UNAM
La Universidad
de la Nación