MEMORIA

Reuniones tusovkianas:
Carnavalismo e indisciplina
para los no-artistas

Mtra Dianne Pearce de Toledo

sep-dic 05

Alumnos
Andrés Olmos
Cecilia de Tavira
Gabriela Marín
Giovanna Esposito
Lillian Velasco
María Antonia Lossada

Maestría en Estudios de Arte
Departamento de arte
Universidad Iberoamericana
México, D. F.

Memoria elaborada y diseñada
por Dianne Pearce

MEMORY

Tusovkian Meetings:
Carnivalism and Indiscipline
for Non-Artists

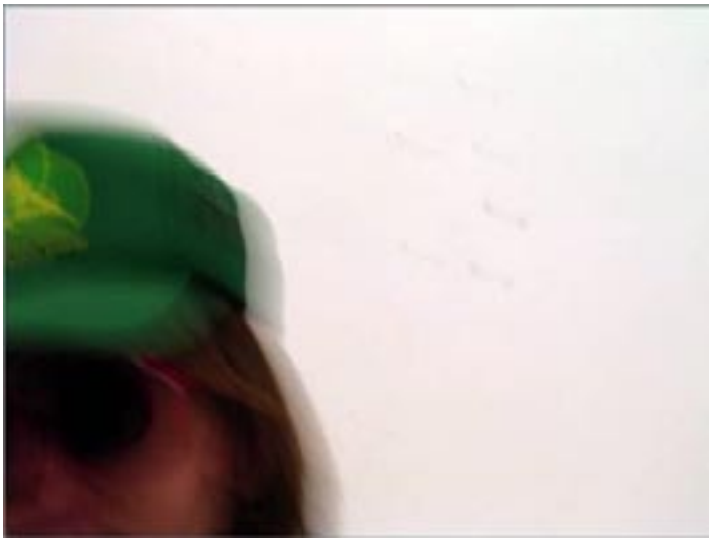
Prof Dianne Pearce Toledo

Sep-Dec 05

Alumnos
Andrés Olmos
Cecilia de Tavira
Gabriela Marín
Giovanna Esposito
Lillian Velasco
María Antonia Lossada

Masters in Studies in Art
Department of Art
Universidad Iberoamericana
Mexico City, Federal District

Memory compiled and designed
by Dianne Pearce



Registro de las reuniones, con todo y evidencia de indisciplina.

Sobre el curso

Se propone casar la teoría con la práctica y promover un poco de indisciplina para entender la estética relacional y la posproducción, dos conceptos presentes en el arte actual que contribuyen a poner un fin a la discusión entre ambos esposos.

Esta materia no busca convertir historiadores en artistas; no pretende mostrar que todos pueden hacer arte; tampoco consta de un curso de técnicas y materiales. Mas bien, la propuesta de este curso es considerar y reflexionar sobre los términos Dialogismo, Intertextualidad, Carnavalismo, Interdisciplinariedad, Indisciplina, Cotidianeidad, la Muerte del autor, Etnografía, Estética relacional y Tusovka, y estudiar cómo influyen al arte hoy en día. Son términos que juegan un papel protagonista en la noción de la interdisciplinariedad y que han influido en la formación de arte indisciplinário a través de los años.

Al unir el oficio del historiador de arte con el del artista en "reuniones tusovkianas", se busca comprender la conexión entre las disciplinas hoy en día, y crear una convivencia plural.

Para lograr esto, me baso en el texto *Posproducción* por Nicolas Bourriaud y mostraré obras contemporáneas para ejemplificar las ideas presentadas en las lecturas, tratando de crear un grupo conscientemente variado en donde se incluyen los países orientales, artistas mujeres, y artistas de orientación sexual distinta. (Ver "Guía de estudios" al final de este documento.)

Record of the meetings, complete with evidence of indiscipline..

About the Course

The objective of this course is to promote a marriage between theory and practise and, by ways of a bit of indiscipline, to understand relational aesthetics and postproduction, two concepts present in contemporary art, and whose conviviality seeks to put an end to the quarrel between these partners.

This course does not seek to turn historians into artists; it will not show that everyone can make art; nor is it a materials and techniques course. Rather, the intention is to consider and reflect upon such terms as Dialogism, Intertextuality, Carnivalism, Interdisciplinarity, Indiscipline, the Everyday, the Death of the Author, Ethnography, Relational Aesthetics and Tusovka, in order to study how they influence art today. These terms play a protagonistic role in the notion of interdisciplinarity, and have influenced interdisciplinary art over the years.

By uniting the pofession of art historian with that of artist in "tusovkian meetings", the aim is to understand the connection between the disciplines, and to create a healthy conviviality.

To do so, lectures will be based on Nicolas Bourriaud's book *Postproduction*. Contemporary artworks will be shown to exemplify the ideas presented in this text, having consciously included a diverse group of artists of both genders, as well as those from non-western cultures and varying religious beliefs. (See Course Program at the end of this document. Note: Spanish version only.)

Plática introductoria

Gombrich, E. H. *Historia del arte*. Madrid: Ediciones Garriga, 1994, 13-28.

Ejercicio de calentamiento

Arreglo floral

Dividir grupo en 2 equipos de número de alumnos igual. Recibir flores, florero, tijeras, cutter, cinta y cuerda. Hacer un arreglo al usar *todas* las flores y sus ramas. Tomar sólo 30 minutos.

Introductory Talk

Gombrich, E. H. *Historia del arte*. Madrid: Ediciones Garriga, 1994, 13-28.

Warm-Up Exercise

Flower Arrangement

Divide the group into 2 teams of equal numbers. Receive flowers, vase, scissors, x-acto knife, tape and string. Make a flower arrangement in which you use *all* the flowers and their stems. You have 30 minutes.

Equipo 1

Cecilia, Lillian

Team 1

Cecilia, Lillian

Equipo 2

Gabriela, María Antonio

Team 2

Gabriela, María Antonia

Lecturas 1 y 2

GIARD, Luce. "Artes de alimentarse". *La invención de lo cotidiano. 2 Habitar, Cocinar.* Michel de Certeau. Trad: Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana, 1999, 153-229.

CERTEAU, Michel de. "De las prácticas cotidianas de oposición". *Modos de hacer*. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1998), 391-425.

Problema 1

Cocinar

Cocinar algo que te guste o que quieras compartir con el grupo. Reflexionar bien el por qué de esta elección.

Readings 1 and 2

GIARD, Luce. "The Nourishing Arts". *The Practice of Everyday Life. Volume 2: Living and Cooking*. Michel de Certeau. Trans: Timothy J. Tomasik. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998 (1994), 151-222.

CERTEAU, Michel de. *The Practice of Everyday Life*. Trans: Steven Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984, General Introduction and Chapters 3, 5 and 6.

Problem 1

Cook

Cook a dish you like or something you want to share with the group. Reflect upon the reason behind your decision.

Andrés

Cecilia

Giovanna

Gabriela

María Antonia

Lillian

Lecturas

FOSTER, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Barcelona: Akal, 2001, 170-203.

Problema 2

Elegir tres objetos

Elegir tres objetos que sean significativos para ti, y llevarlos a la clase.

Readings

FOSTER, Hal. *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996, 171-203.

Problem 2

Choose Three Objects

Choose three objects that are important to you for some reason or another, and bring them to class.

Andrés

Cecilia

Giovanna

Gabriela

Lecturas

HOUELLEBECQ, Michel. *El mundo como supermercado*. Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000, 51-76.

Readings

HOUELLEBECQ, Michel. *El mundo como supermercado*. Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000, 51-76.

Problema 3

Intercambiar uno de los tres objetos

La maestra elegirá uno de los tres objetos que llevaste a la clase la semana pasada, y lo dará a un compañero del grupo. Este alumno elaborará una pieza que incopore el nuevo objeto junto con los dos otros que le restaran.

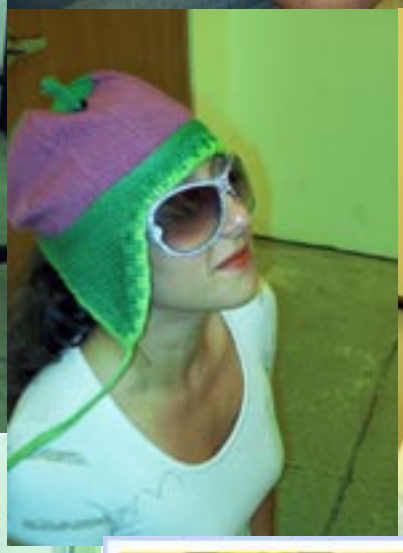
Problem 3

Exchange One of the Three Objects

The professor will choose one of the objects you brought last week, and will give it to a fellow student. This student will make a new piece that incorporates the new object along with his or her two remaining ones.

Andrés

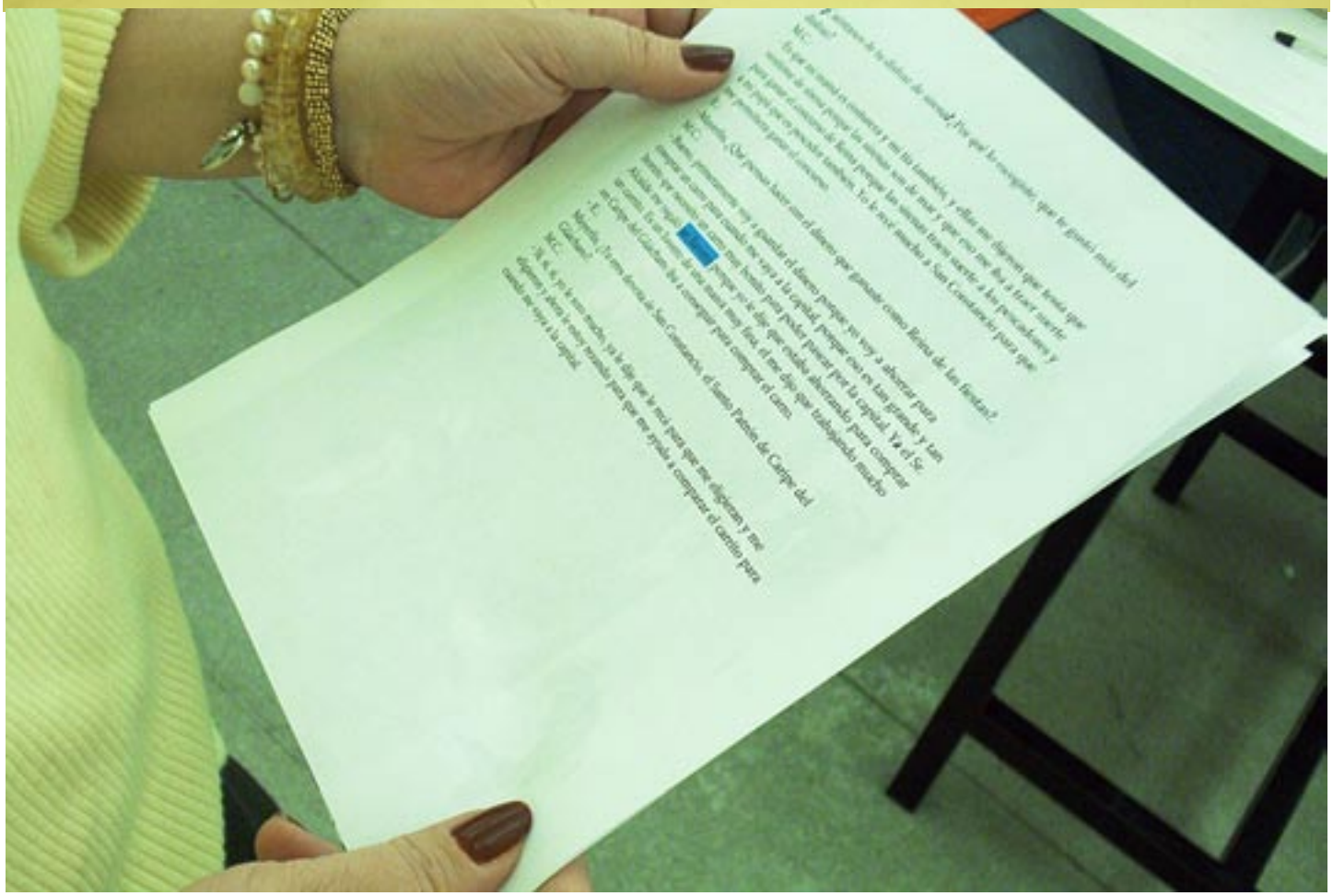
Cecilia



Giovanna

autoretrato
"the eye of I through the I on You"

Lillian



Gabriela

María Antonia

Lecturas

DELEUZE, Gilles. *Conversaciones*. Trad: José Luis Pardo Torío. Valencia: Pre-Textos, 1996, 59-131.

DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Trad: José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1999, 9-60, 151-169.

SITUATIONIST International. *The Real Split in the International. Theses on the Situationist International and Its Time*. Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003, 81-98.

Readings

DELEUZE, Gilles.and Claire Parnet. *Dialogues*. Trans: Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London: Athlone Press, 1987 (1977), 1-35.

DEBORD, Guy. *The Society of the Spectacle*. Trans: Donald Nicholson-Smith. New York: Zone Books, 1995 (1967), 11-46, 129-154.

SITUATIONIST International. *The Real Split in the International. Theses on the Situationist International and Its Time*. Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003, 81-98.

Problema 4

Registro

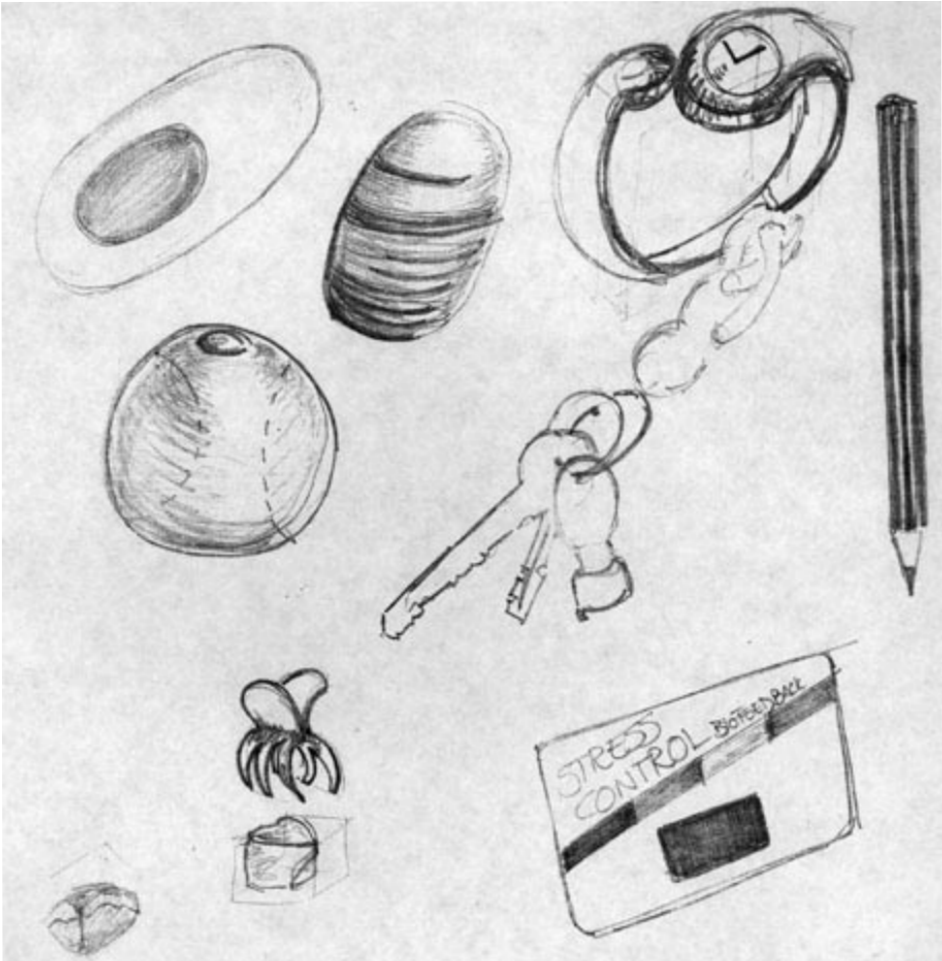
Cecilia: Registrar las cicatrices en tu cuerpo.
María Antonia: Registrar todas los títulos y números de revistas en tu casa.
Andrés: Registrar los objetos que coleccionas.
Giovanna: Registrar un autoretrato diario por una semana.
Lillian: Registrar los objetos frágiles en tu casa.
Gabriela: Registrar los objetos que sustengas en la mano cuando estés nerviosa.

Problem 4

Register

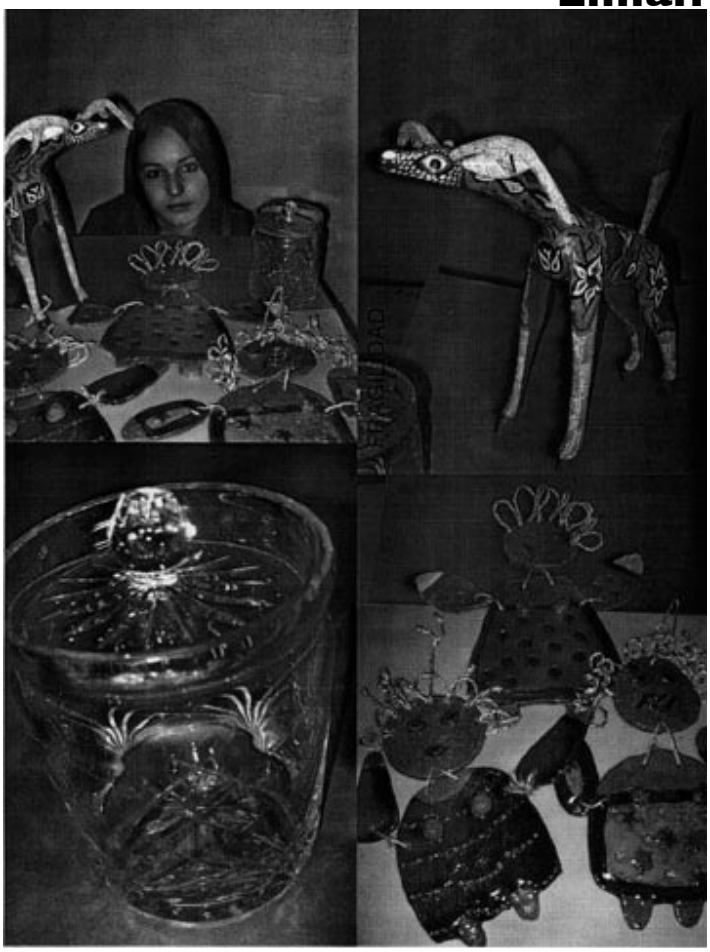
Cecilia: Register the scars on your body.
María Antonia: Register the names and quantities of magazines in your house.
Andrés: Register the objects that you collect.
Giovanna: Register one self-portait per day for one week.
Lillian: Register all the fragile objects in your house.
Gabriela: Register the objects that you fidget with when you're nervous.

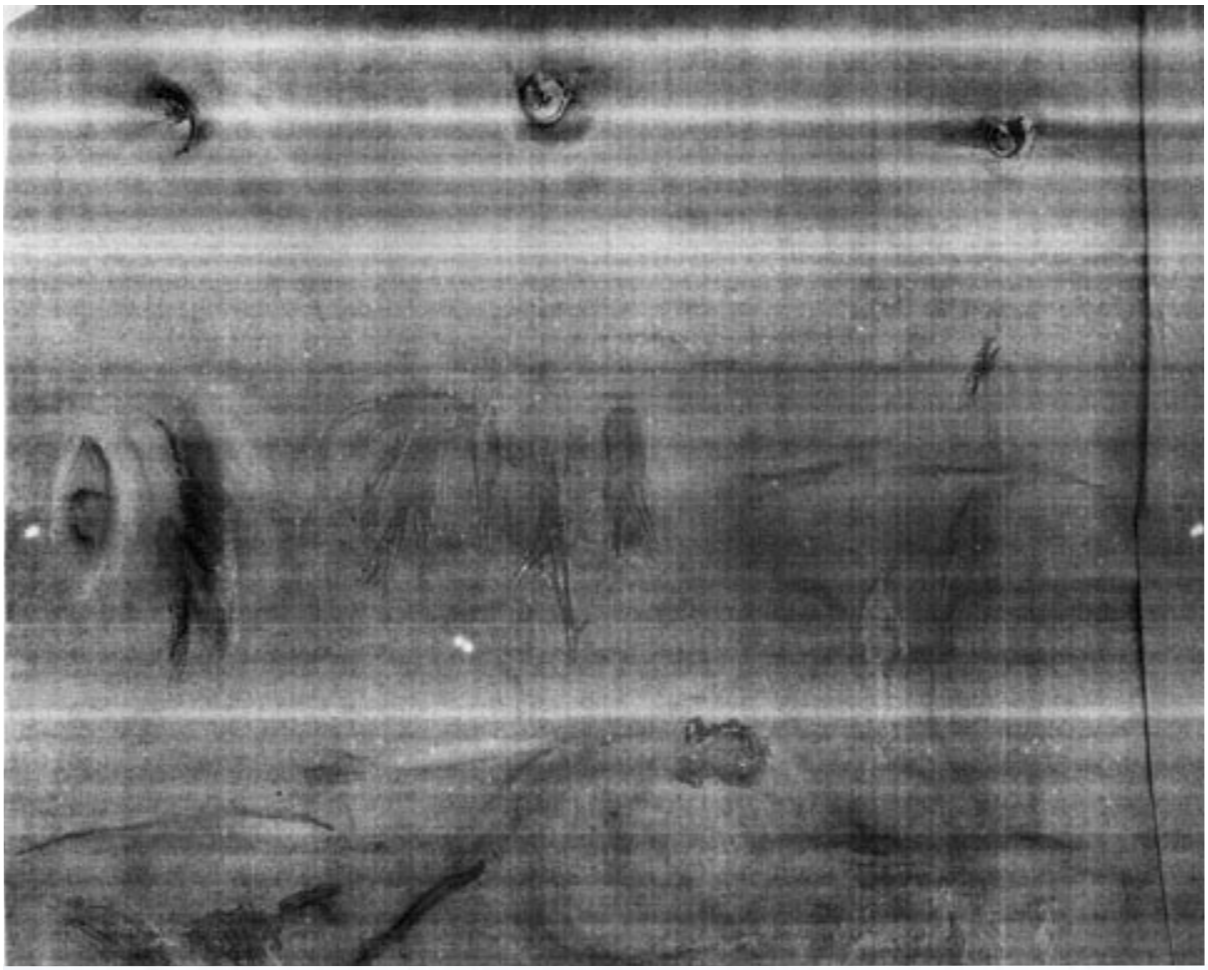
Gabriela



Andrés

Lillian





Cecilia

María Antonia

Una bolsa de plástico llena de etiquetas, un corcho de champagne moët & chandon, ocho de las nueve grapas blown que me quitaron el nueve de diciembre del noventa y cuatro, una caja de casete vacía con títulos de canciones italianas, una juego de barajas de mi abuela, una foto de mi mamá cuando era joven, un billete de la boca de la verdad en italiano que dice que manifiesto intereses culturales y artísticos, brillo en profesiones que dan espacio al buen gusto, tiendo a la infidelidad conyugal y a veces soy incapaz de lealtad y constancia, que el cansancio nervioso y la angustia me vuelven aprensiva y me alejan de la serenidad, me da ocho estrellas para la vida y el sexo siete para el amor y la fortuna cinco para la salud, una envoltura de chicles "brooklyn ice crash", un ticket para el metrobus de roma, un pase de avión de nápoles a algún otro sitio, los teléfonos que me dio roberto, diferentes flyers de fiestas en diversos lugares cercanos a sorrento, postales de: sorrento, pisa, siena, paris, assisi, capri, florencia, nueva york, la gruta esmeralda, londres, bush gardens, frida kahlo, alberert einstein, lancome, diesel, sisley, god help the queen, no drugs, more sex please we're british, una fotografía de la fotografía que esta en la tumba de mi tío abuelo, un encendedor del english inn con la foto de angela, un trajecito hecho con los restos de una chamarra de mezclilla, una etiqueta de se busca vj mtv numero de fila 898.

Una fotografía de él alterada con photoshop, un moño hecho con papel periódico, una bolsa con un mechón de su cabello, su credencial del segundo encuentro de jóvenes creadores 2001 – 2002, una cajetilla de delicados vacía, tarjetas con teléfonos, un papel blanco con un dibujo de un ojo su nombre y su mail, un búho de origami, un cadáver exquisito, una receta de migas, un boleto del instituto cabañas, un boleto de avión guadalajara - méxico a su nombre, una línea gratis para jugar en master bowl, dos billetes de la boca de la verdad en los que ambos salimos bien en el sexo y mal en el amor, dos boleto para ver a zurdok y zoe en el salón 21, dos boletos para las obras de william shakespeare abreviadas, un art calendar de falcón, dos boletos de camión estrella de oro de taxco a méxico, un pase permanente para el teleférico montetaxco, dos boletos de méxico a veracruz partiendo de la terminal taxqueña, mi amor salí a fumar no tardo t.q. e, la tarjeta de presentación del dueño del veneciano en Veracruz, un boleto méxico – gudadalajara a mi nombre, discos con promesas, gracias por su visita esperamos que vuelvan pronto, caja de cerillos del hijo del cuervo sólo queda uno, anillo rojo en forma de corazón, un paquete de polaroids vacío, una lagartija de plástico, una sonaja para gatos, un paquete de fotos, una rosa seca y rota.

Un boleto de la circunvesuviana nápoles – sorrento, una tarjeta a mi nombre de la associazione italian alberghi per la gioventú, una carta en la que klm royal dutch arlines me compensa con seiscientos euros, un itinerario de aeromexico mexico-amsterdam-berlin-berlin-amsterda-mexico, un flyer de un centro de lenguas en el que me escribió ti amo, la tarjeta del hotel ca'd'oro de Venecia, booking confirmation bed & brekfast basel, un itinerario de eurail selctpass youth 3 countries valid in: germany – italy – switzerland, una foto mía en un periódico de arte suizo, un münchen church-tour en tinta roja sobre un papel blanco.

El sujeto en el objeto. En este caso, como siempre, el sujeto soy gio.

Giovanna

Lecturas

KLEIN, Julie Thompson. *Interdisciplinary. History, Theory and Practice*. Detroit: Wayne State University Press, 1990, 19-73.

MITCHELL, W. J. T. "Interdisciplinarity and Visual Culture." *Art Bulletin*, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 540-544.

Problema 5

Colaborar

Colaborar con una persona de otro oficio distinto al tuyo, y elaborar una pieza artística.
Andrés: chef
Cecilia: ama de casa
Giovanna: estilista
Lillian: carpintera
María Antonia: payaso

Readings

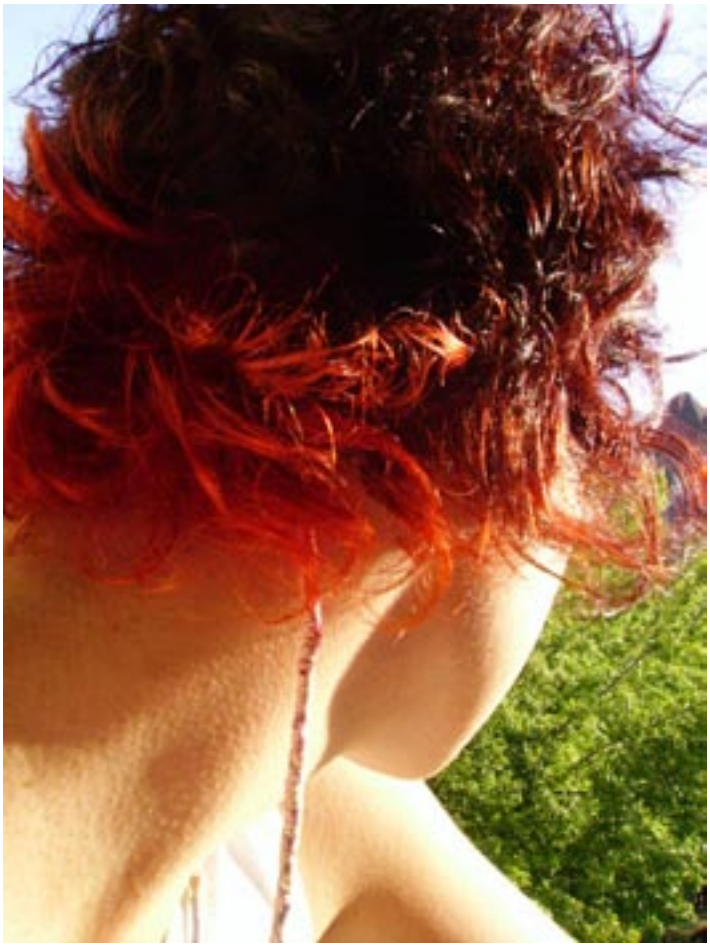
KLEIN, Julie Thompson. *Interdisciplinary. History, Theory and Practice*. Detroit: Wayne State University Press, 1990, 19-73.

MITCHELL, W. J. T. "Interdisciplinarity and Visual Culture." *Art Bulletin*, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 540-544.

Problem 5

Collaborate

Collaborate with an individual whose profession is different from yours, and realise an artistic piece together.
Andrés: chef
Cecilia: stay-at-home mom
Giovanna: hair stylist
Lillian: carpintero
María Antonia: clown



Giovanna

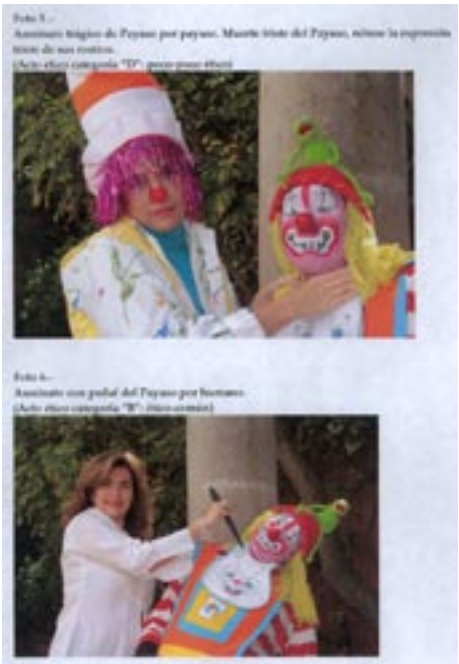


Foto 7.-
Asesinato con revólver de Payaso por humano.
(Acto ético categoría "B": ético-común)

Foto 8.-
Asesinato de Payaso por humano de forma directa, piel-a-piel.
El humano asume total responsabilidad del acto ético. Muerte liberadora para asesino y asesinado. (Acto ético categoría "A": ético-ético).

Colofón:

Luego de la entrevista y sesión fotográfica con Janito cambié mi forma de pensar en relación a los payasos. La experiencia del trabajo realizado sirvió para darme cuenta que había vivido hasta el presente detestando a los payasos justo como cualquier persona que no tolera a un "Otro", situación que considero lamentable.

Tuve que llevar a cabo los "asesinatos" para poder vivir la experiencia a fondo y completar el trabajo, lo que permitió cambiar mi concepto acerca de los payasos.

Foto 9.-
Janito y la autora.

María Antonia

Lecturas

BOURRIAUD, Nicolas. "Estética relacional". *Modos de hacer*. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1998), 427-445.

Readings

BOURRIAUD, Nicolas. *Relational Aesthetics*. Trans: Simon Pleasance and Fronza Woods. Paris: Les presses du réel, 2002 (1998), 11-24, 79-85.

Problema 6

Regalo

Se elegirán los nombres del grupo al azar. Elaborar un regalo para la persona que te toque.

Problem 6

Gift

Names will be chosen from a hat. Make a gift for the person whose name you receive.

de/from Andrés para/to Gabriela

de/from Cecilia para/to Lillian

de/from Giovanna para/to Cecilia

de/from Gabriela para/to Andrés

de/from María Antonia
para/to Giovanna

de/from Lillian
para/to María Antonia

Lecturas

ALLEN, Graham. *Intertextuality*. New York: Routledge, 2000, 174-208.

BARTHES, Roland. *El sussurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Trad: C. Fernández Medrano. Barcelona: Paidós, 1987, 63-103.

Problema 7

Intervenir un libro

Comprar o conseguir un libro e intervenirlo de alguna manera. Reflexionar bien qué libro vas a elegir.

Readings

ALLEN, Graham. *Intertextuality*. New York: Routledge, 2000, 174-208.

B ARTHES, Roland. *The Rustle of Language*. Trans: Richard Howard. New York: Hill and Wang, 1986, 47-79.

Problem 7

Intervene a book

Buy or retrieve a book and intervene in it in some way. Reflect upon which book you will choose.

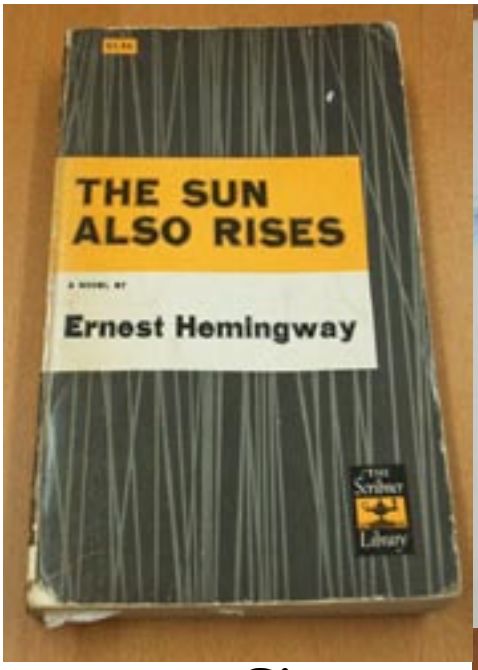
Microsoft
Office:mac
EDICIÓN PARA ESTUDIANTES
Y PROFESORES

Andrés

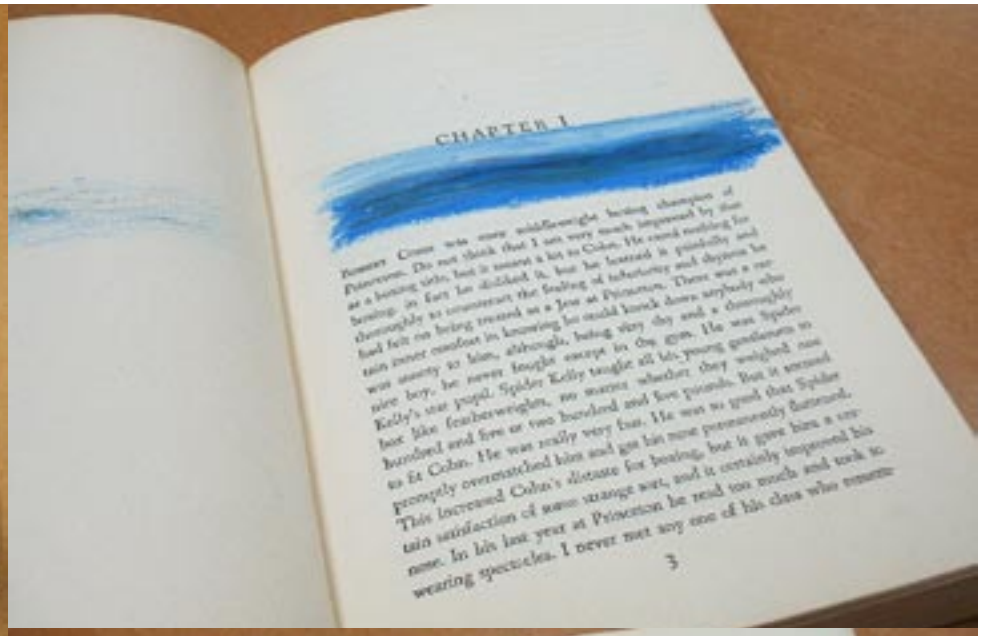
Cecilia

Hence it is that Leonardo's art has a speculative, intellectual, and indeed phi
losophic trend leading him to the frontier of the transcendental. Velut in speculo.
But besides this purely abstract speculation, the farthest reach of thought,
here is, too, the fascination, the spell the poet weaves, and Leonardo's paintings
lustrate Flaubert's dictum: "What seems to me, personally, the highest (and most
ficult) achievement of art is not to make you laugh or weep or to stir your passion,
to act on you as Nature acts, to set you dreaming."
When Leonardo da Vinci painted the portrait of Mona Lisa Gherardini, who
born in 1479 and in 1495 married the Florentine patrician Francesco di Zanobi
Giocondo (whence her name "La Gioconda"), we must not assume that the artist
at to reproduce merely the physical aspect of his sitter. Rather, he sought to
dy in this portrait all his aspirations, and to create a thought begotten — we had
written "abstract" — face, a face that not only drew its being from the pain-
rush, but was born of the fullness of his knowledge and the sublimity of his

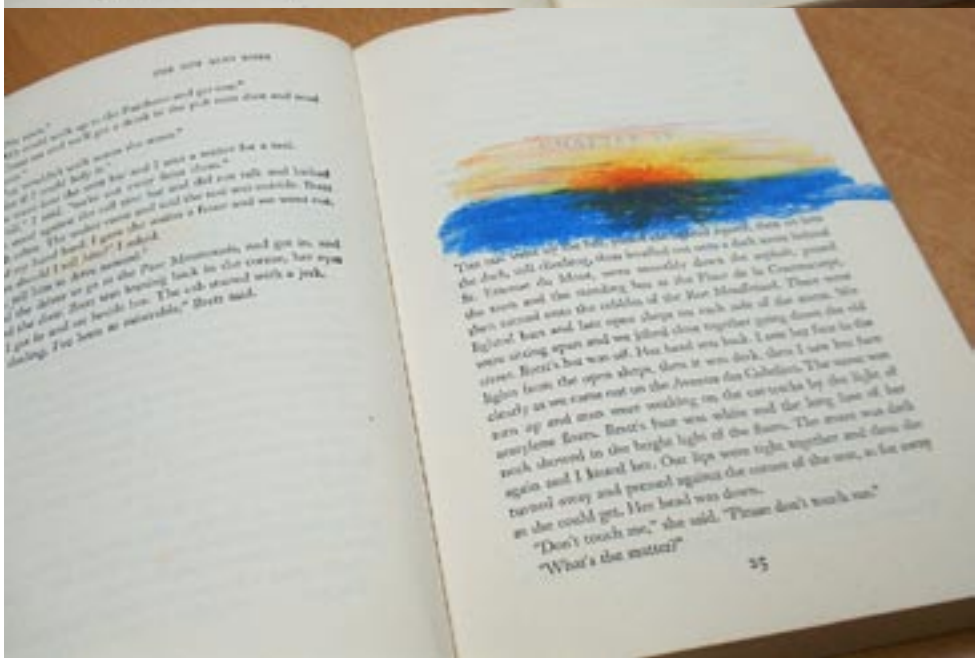
Mona Lisa was about thirty when Leonardo immortalized her features. If
s to be trusted, the artist spent no less than four years on the picture, and
not completed it. Assuming this to be correct, we must infer that da Vinci
at Mona Lisa's portrait during the years 1501-1505. At the beginning of
his return to Milan, Leonardo doubtless brought the work with him and,
llowed him to France.
ving failed to find a trace of any payment made for it, Carotti believes that
t was not ordered by Francesco di Zanobi (this explains why it was never
him), but made by Leonardo for his personal satisfaction.
ably we need hardly take at their face value the statements of Vasari
romantic way, built up a legend round the portrait. According to him,
out to rival Nature by bringing into the world a new being, alive in its
, its most trivial detail, and, so that the soul of this remarkable woman
ored in her smile, he arranged that music should be played, songs sung,
cited during the sittings; on occasion he even called in mountebanks
with their antics.
ems more certain is that, when he first set eyes on Mona Lisa, Leonardo
ly and decisively impressed by her face (Plate I). Its form, its fleshly
loveliness bodied forth for the painter the ideal of human beauty
haunted him; Mona Lisa was a revelation, she fulfilled his vision.
ss, following his cherished principle, he began by analysing her on
Disregarding the plastic or ideal beauty of his model, he concentrated


THE SUN ALSO RISES
A NOVEL BY
Ernest Hemingway
The Scribner Library

Giovanna


CHAPTER I

CHAPTER III



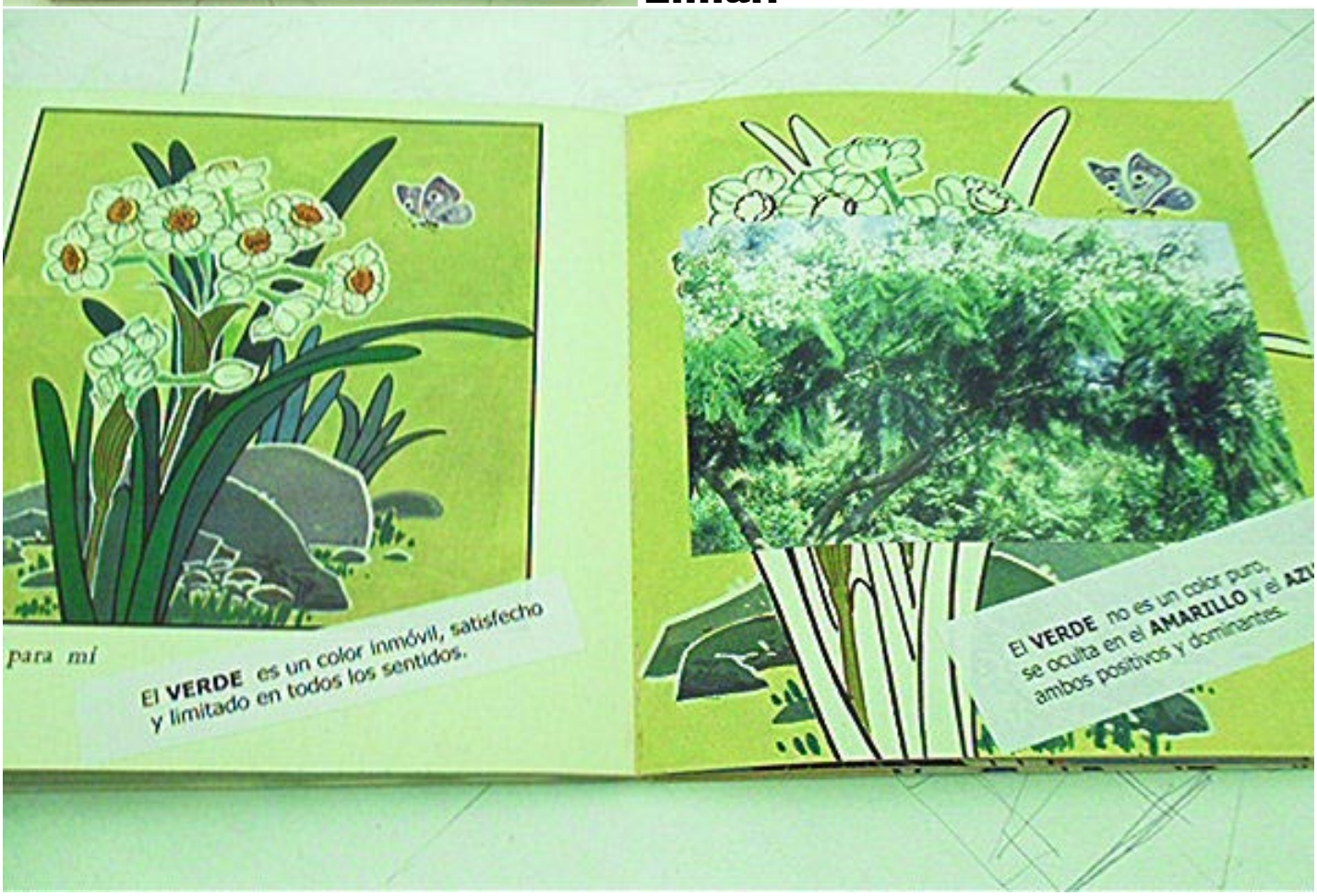
Carol Morley • Liz Wilde
Quiero cuidarme la cara
100 trucos para maquillarse

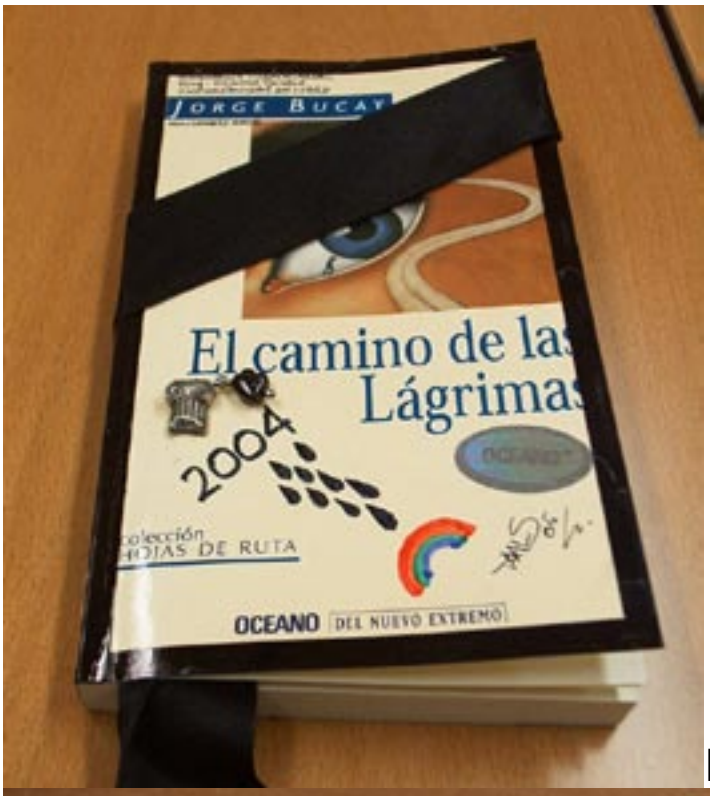
Gabriela

FAHARI 20
15 ¿Sabías que la piel se renueva cada dos o tres semanas? A lo largo de la vida perdemos unos 14 kg de células muertas, que componen el polvo de la casa. Hay más que limpiar, pero te libras de granos y pequeñas cicatrices.
16 La gravedad tira de nuestra piel, así que aplica la crema en sentido ascendente y hacia fuera o cepilla el truco profesional y aplícala golpeando suavemente con las yemas de los dedos para potenciar la circulación.
piel. Después del
los pequeños vasos sanguíneos y reduce el flujo de oxígeno y nutrientes a la piel. Además, fumar provoca arrugas alrededor de los labios. Es fatal.
26
27

Florecillas
COLORES EN EL CAMINO

Lillian


para mí
El **VERDE** es un color inmóvil, satisfecho y limitado en todos los sentidos.
El **VERDE** no es un color puro, se oculta en el **AMARILLO** y el **AZU**
ambos positivos y dominantes.



María Antonia

Lecturas

LYOTARD, Jean-François. *La posmodernidad (Explicada a los niños)*. Trad: Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1994, Capítulos 1 y 7.

ZAVALA, Iris. *La posmodernidad y Mijaíl Bajtín*. España: Espasa-Calpe, 1991, 123-145.

Problema 8

Apropiar

Elegir una obra de arte que siempre te haya gustado o llamado la atención. Anotar por qué. Elaborar una pieza artística tuya en donde apropies la obra de alguna manera.

Readings

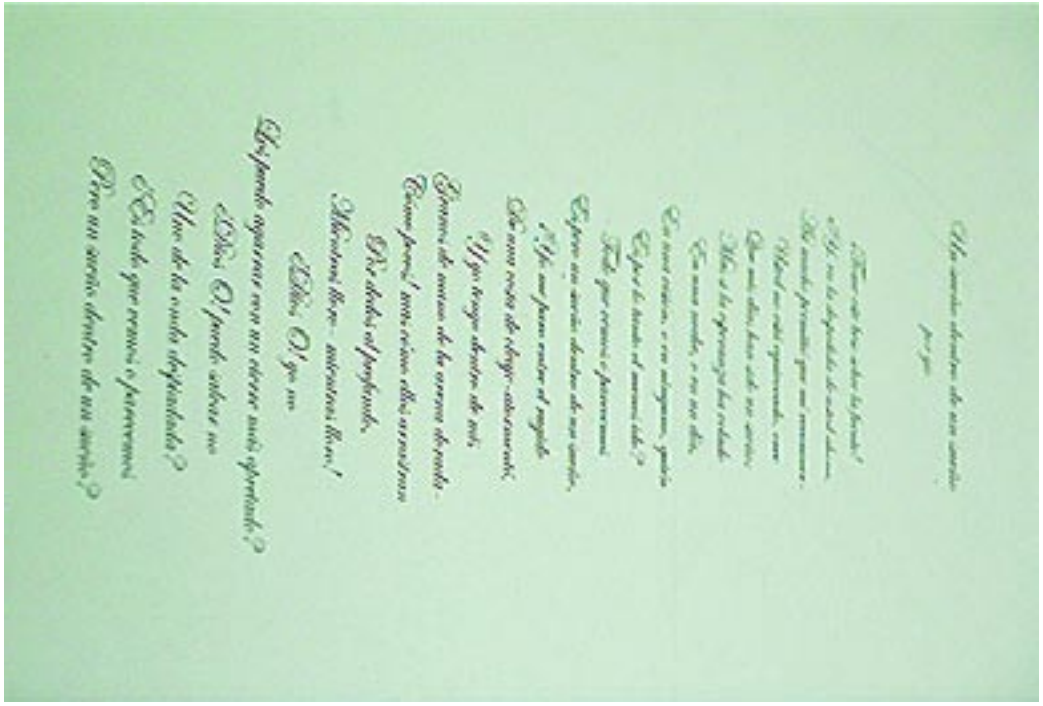
LYOTARD, Jean-François. *The Postmodern Explained. Correspondence 1982-1985*. Trans: Don Barry et. al. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993 (1988), Chapters 1 and 7.

ZAVALA, Iris. *La posmodernidad y Mijaíl Bajtín*. España: Espasa-Calpe, 1991, 123-145.

Problem 8

Appropriate

Choose a work of art that you have always liked, or that is of interest to you. Write down why you chose this piece. Make an artistic work in which you appropriate this artwork in some way.



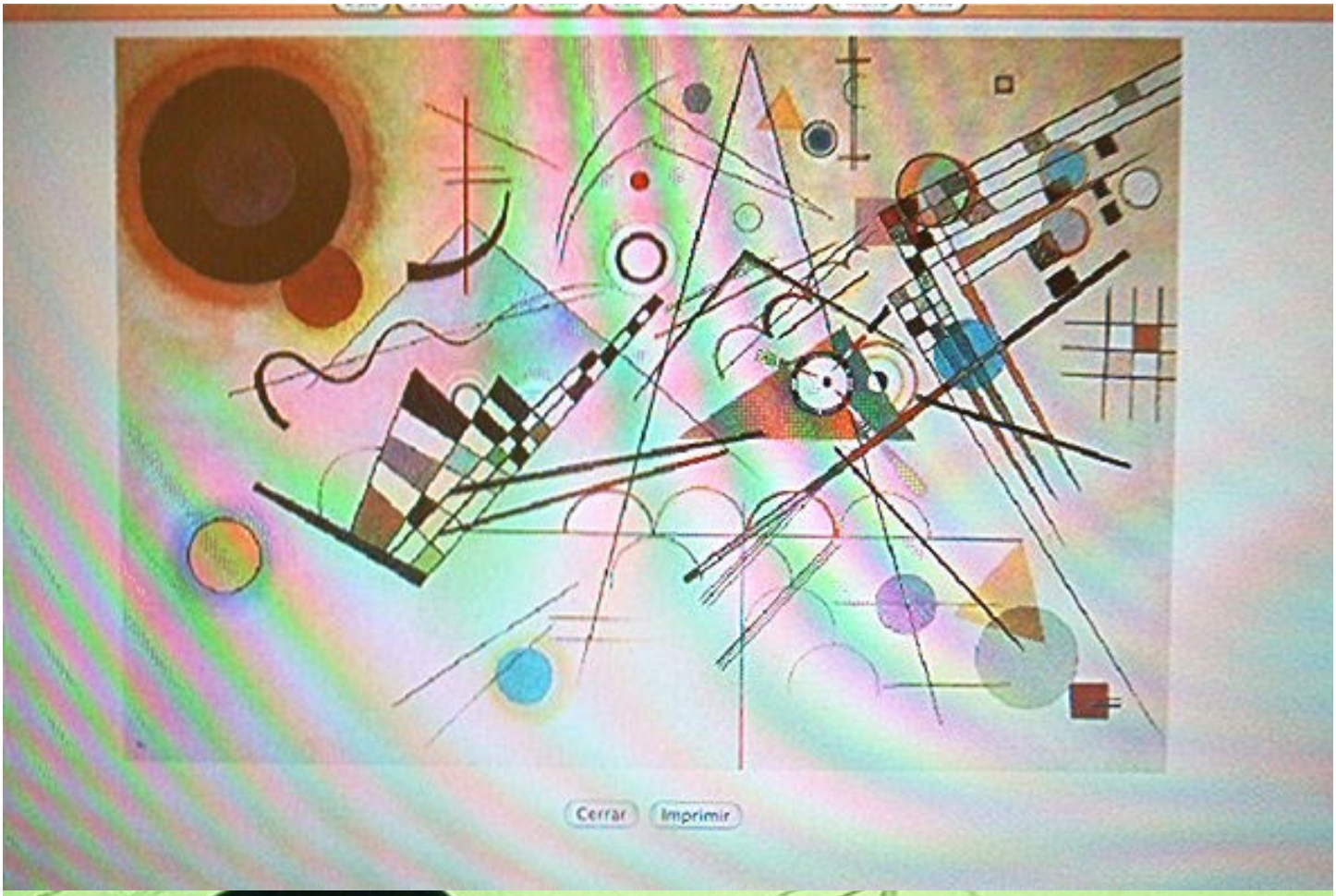
Un sueño dentro de un sueño

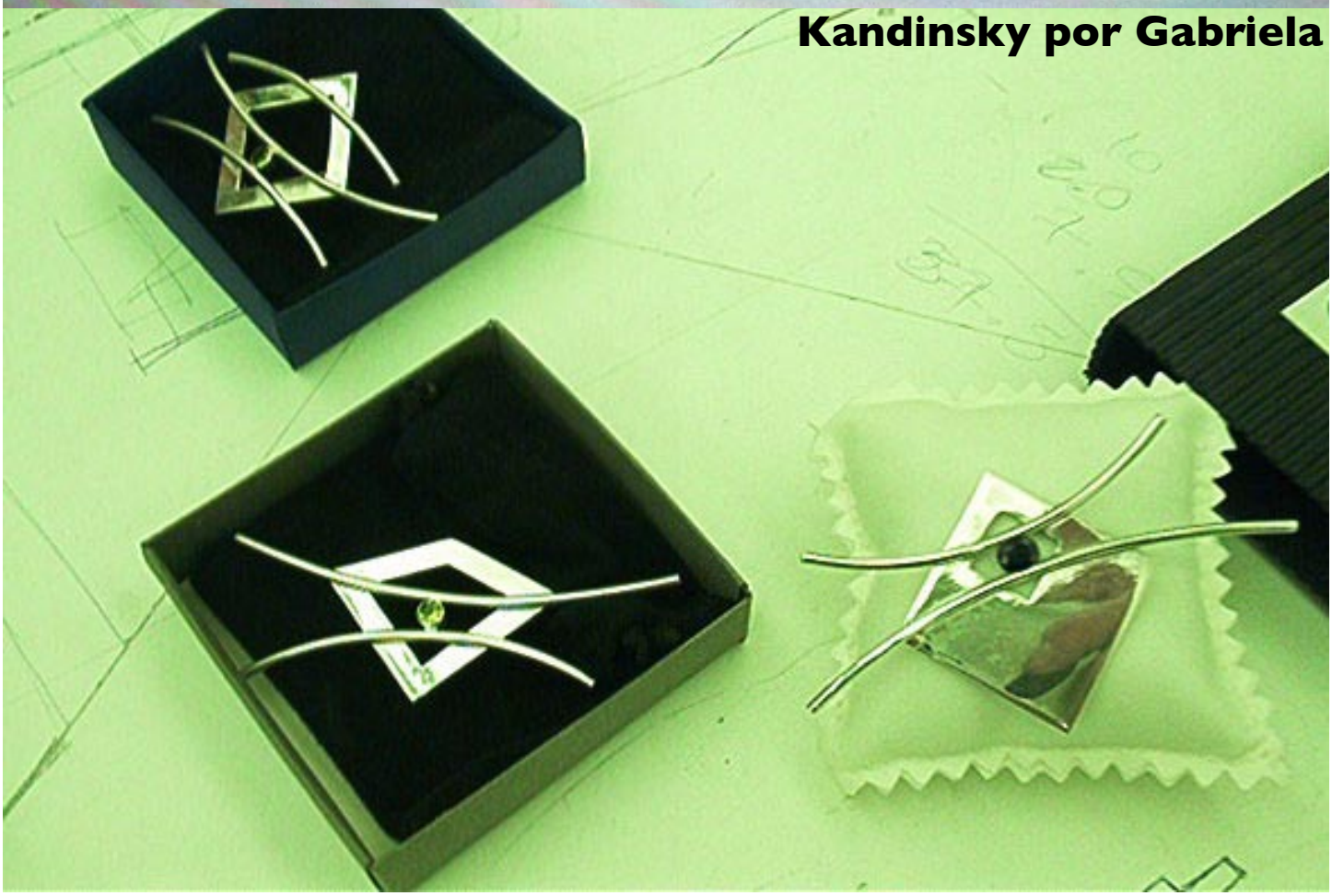
por

Poeta que dueres sobre la frente
Que no te despiertes de tal suerte
Que mientras permites que mi recuerdo
Vuele por entre tus pensamientos, sea
Que mis días hasta aquí no sirvan
Más que de apoyo a tus cabales
Es mera vanidad, o eso me dice
Es mera vanidad, o eso me dice,
Que mi fuerza, o eso imagino, gracia
Es que te decanto el mundo entero
Todo por creerme y pensarme mío
Espero en sueños dentro de mis sueños,
¿Que mi pecho contiene el regalo
De mis cosas de ahora adelante,
¿Un lugar dentro de mí,
Espero de entrar de la corona de rosas
Como poeta? Entre círculos ellos se confunden
De dedos al pensamiento,
Mientras llego – entonces llego!
Dios O! Pueda saber no
Uno de los cielos de felicidad?
¿Es todo que creemos o fingimos
Pero un sueño dentro de un sueño?

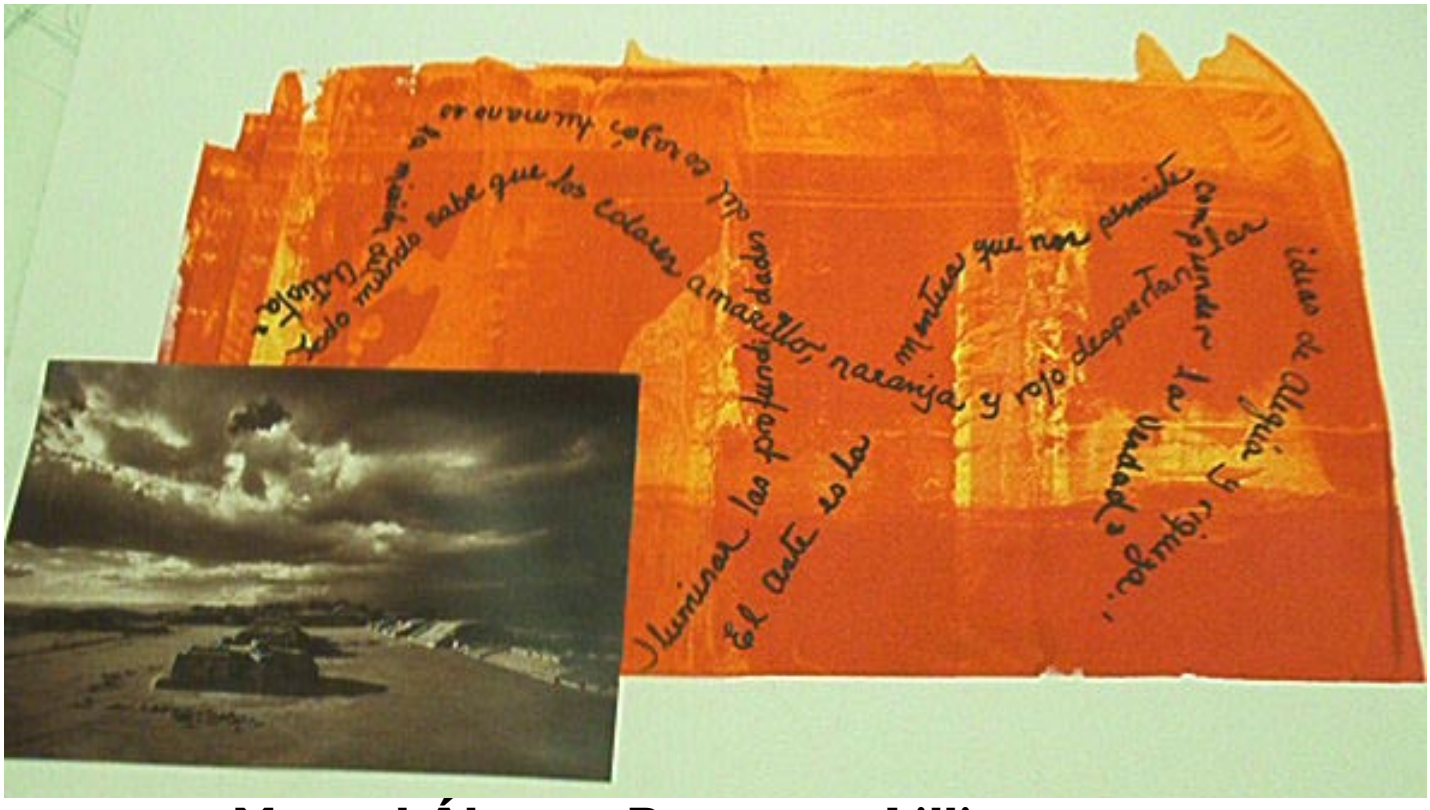
William Blake por Giovanna

Los Constructivistas por Cecilia

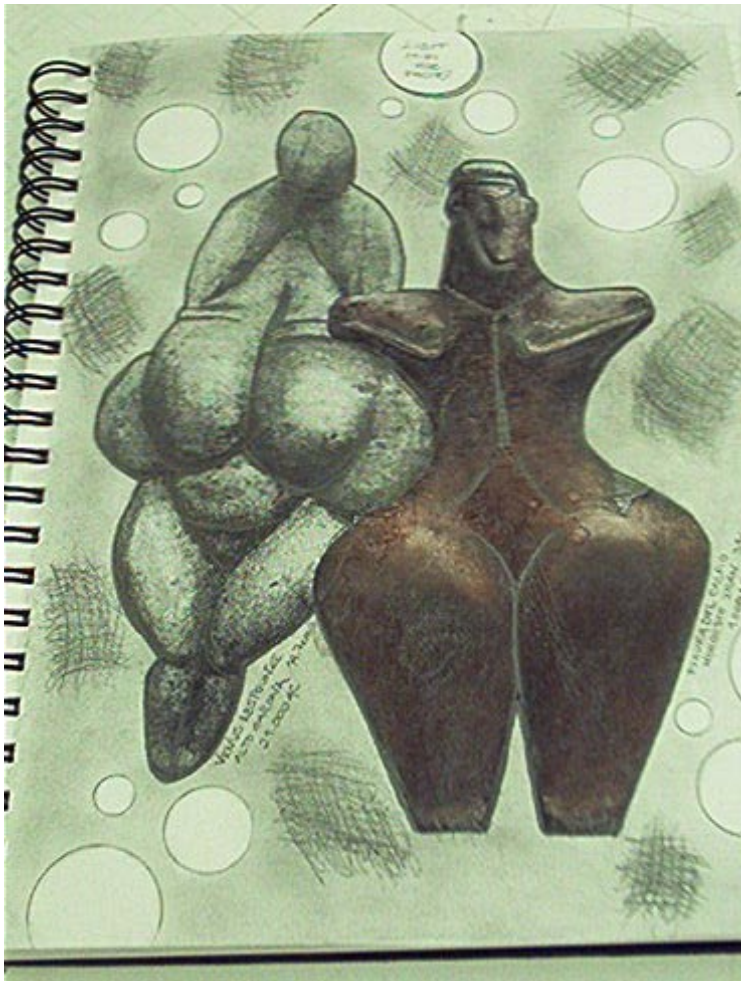




Kandinsky por Gabriela



Manuel Álvarez Bravo por Lillian



Venus of Willendorf por María Antonia

Lecturas

MISIANO, Viktor. "An Analysis of 'Tusovka'". *Art in Europe. 1990-2000*. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: Skira, 2002, 161-177.

Readings

MISIANO, Viktor. "An Analysis of 'Tusovka'". *Art in Europe. 1990-2000*. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: Skira, 2002, 161-177.

Problema 9

Juego

Inventar y elaborar un juego para dos o más personas.

Problem 9

Game

Invent and make a game for two or more people.

Andrés

Giovanna

Cecilia

Gabriela

Lillian

María Antonia

GUÍA DE ESTUDIOS (in Spanish only)

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Reuniones tusovkianas: Ejercicios indisciplinados para los no-artistas

DEPARTAMENTO
Departamento de arte

REQUISITOS
Ninguno.

1. IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA:
Se propone casar la teoría con la práctica y promover un poco de indisciplina para entender la estética relacional y la posproducción, dos conceptos presentes en el arte actual que contribuyen a poner un fin a la discusión entre ambos esposos.
Esta materia no busca convertir historiadores en artistas; no pretende mostrar que todos pueden hacer arte; tampoco consta de un curso de técnicas y materiales. Mas bien, es una oportunidad de explorar la noción de la estética relacional en el arte actual a través de temas como el dialogismo, la intertextualidad y el carnavalismo —todos ejes claves que coinciden en una búsqueda interdisciplinária.
Al unir el oficio del historiador de arte con el del artista en "reuniones tusovkianas" (ver 4. Temas), se busca comprender la conexión entre las disciplinas hoy en día, y crear una convivencia plural.

2. OBJETIVOS GENERALES. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Describir en detalle los temas presentados por las lecturas (ver 4. Temas).
Identificar obra de varios artistas actuales (ver 8. Método).
Interpretar las obras contemporáneas y traducirlas en un lenguaje verbal o escrito.
Utilizar los temas presentados en las lecturas para entender las obras de arte actual que se presentan en la clase.
Relacionar los temas que se estudiaron para esbozar un marco teórico que permite entender el movimiento actual en general y por dónde sea en el mundo.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. El alumno será capaz de:
Probar estos temas presentados en las lecturas, en ejercicios que resultan en un producto personal (no "obra").
Componer, diseñar o esbozar productos personales (no "obras").
Experimentar y el desarrollarse artísticamente mediante la libre exploración y las formas no-tradicionales de arte que promuevan el pensamiento interdisciplinario y el pluralismo.
A través de los productos personales (no "obras"), interpretar los temas de arte actual y apreciar su valor en el proceso creativo.
Criticar constructivamente el movimiento actual de arte, o en su caso fundamentarlo.

4. TEMAS:
La propuesta de este curso es considerar y reflexionar sobre los términos Dialogismo, Intertextualidad, Carnavalismo, Interdisciplinariedad, Indisciplina, Cotidianeidad, la Muerte del autor, Etnografía, Estética relacional y Tusovka, y estudiar cómo influyen al arte hoy en día. Son términos que juegan un papel protagonista en la noción de la interdisciplinariedad y que han influido en la formación de arte indisciplinário a través de los años.

Dialogismo e Intertextualidad: Aplicando las ideas del ruso Mikhail Bakhtin, la obra de arte podría ser vista como una intersección de superficies de rico simbolismo en lugar de un sólo y fijo significado —como un diálogo entre varias obras todas en una: el artista, el contenido y el contexto cultural e histórico. Cada elemento básico o símbolo de la obra de arte es una intersección donde al menos otro elemento básico o símbolo puede ser interpretado; el eje horizontal compuesto por el artista / contenido intercepta el eje vertical del símbolo / contexto. Cualquier símbolo, por lo tanto, es doble —es ambos, "una absorción y una transformación del otro". La lectura del dialogismo bakhtiniano condujo a la idea de intertextualidad en Julia Kristeva, identificando la escritura como subjetividad y comunicación, es ambas —escribir donde "uno lee al otro".

Carnavalismo: Julia Kristeva desarrolló sus ideas a través de una teoría lingüística; sin embargo, se las puede aplicar a las artes visuales sin comprometer sus teorías. Su trabajo habla de la ruptura o desintegración del código lingüístico vía el carnavalismo, que ella interpreta como el espacio en el que los textos se encuentran y se contradicen unos a otros mediante la repetición, la construcción ilógica y la oposición no exclusiva, lo cual rompe con las leyes del lenguaje, normalmente sancionadas por la gramática y la semántica. Propongo aplicar su idea de carnavalismo a las artes visuales, como un espacio donde las obras de arte pueden encontrarse y contradecirse, con la esperanza que rompamos las leyes visuales que gobiernan la forma y la técnica.

Indisciplina e Interdisciplinariedad: W.J.T. Mitchell escribió que durante los años sesenta y setenta, el término interdisciplinario fue utilizado para identificar las prácticas políticas y teóricas más radicales, como aquellas que alcanzaron a varios "otros" o las

nuevas formas de subjetividad, incluyendo al feminismo, los temas afro-americanos, la cultura popular y de los media, los temas gay y lésbicos, etc.

Mitchell abre un interesante debate disciplinario estableciendo que él se siente menos atraído por la interdisciplinariedad que por formas de indisciplina, de turbulencia o de incoherencia, en los límites internos y externos de las disciplinas. Su análisis coloca disciplina e indisciplina lado a lado, demostrando que si la primera es una forma de asegurar la continuidad de un conjunto establecido de prácticas, la indisciplina es entonces un momento de ruptura o rompimiento cuando la continuidad se rompe y la práctica en cuestión emerge.

Estética relacional: Nicolas Bourriaud, en Relational Aesthetics, identifica tendencias hacia el arte que involucraba interacción, dones y conexión interpersonal. La idea de uso invierte la noción del arte como una comunicación jerárquica, de un solo sentido del artista a la audiencia hacia un modelo que es más participativo y experimental, donde lo que el artista ha aportado y lo que la audiencia hace con ello, forman partes iguales en la ecuación.

Esto implica la urbanización del arte —en tanto su función y la manera en que se exhibe— lo que contrasta fuertemente con la noción original del arte como objeto de lujo existente dentro de nuestro entorno urbano. El arte nos encuentra e insiste en un intercambio, por ello el tema central resulta la vivencia de tiempo compartido, conociéndose uno y otro, cohabitando con el objeto de llegar colectivamente a un cierto tipo de significado.

Tusovka: Tusovka es una palabra "slang" en ruso que designa un círculo de comunicación con espacio para discusiones, el intercambio de ideas y el relajamiento con un grupo de regulares. Viktor Misiano, antiguo director del Centro de Arte Contemporáneo en Moscú y actual editor-en-jefe de la Revista de Arte de Moscu, presenta tusovka como una forma de auto-organización dentro del ambiente artístico, que no existe dentro de la "cultura oficial".

Finalmente, tusovka, a causa de la falta de mediación institucional o ideológica, toma raíz en lo inter-personal: intercambios abiertos y democráticos cara-a-cara donde la posesión de específicas virtudes o características, o la pertinencia de un cierto estatus social o profesional, no es necesario. Para formar parte de tusovka, sólo tienes que estar allí. Entonces, tusovka es sintomática de la desintegración de la cultura disciplinaria y la jerarquía social.

5. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 2000.

BARTHES, Roland. El sussurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Trad: C. Fernández Medrano. Barcelona: Paidós, 1987.

BOURRIAUD, Nicolas. "Estética relacional". Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 427-445.

CERTEAU, Michel de. "De las prácticas cotidianas de oposición". Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 391-425.

GIARD, Luce. "Artes de alimentarse". La invención de lo cotidiano. 2 Habitar, Cocinar. Michel de Certeau. Trad: Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana, 1999.

DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Trad: José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1999.

DELEUZE, Gilles. Conversaciones. Trad: José Luis Pardo Torío. Valencia: Pre-Textos, 1996.

FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Barcelona: Akal, 2001.

HOUELLEBECQ, Michel. El mundo como supermercado. Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000.

KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinary. History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 1990.

LYOTARD, Jean-François. La posmodernidad (Explicada a los niños). Trad: Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1994.

MISIANO, Viktor. "An Analysis of 'Tusovka'". Art in Europe. 1990-2000. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: Skira, 2002, 161-177.

MITC HELL, W. J. T. "Interdisciplinarity and Visual Culture." Art Bulletin, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 540-544.

SITUATIONIST International. The Real Split in the International. Theses on the Situationist International and Its Time. Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003.

ZAVALA, Iris. La posmodernidad y Mijaíl Bajtín. España: Espasa-Calpe, 1991.

6. OTROS RECURSOS (BIBLIOGRAFÍA GENERAL):

BARSKY, Robert F. and Michael Holquist. Bakhtin and Otherness. Montreal: McGill University, Comparative Literature Programme, 1991.

CERTEAU, Michel de. La cultura en plural. Buenos Aires: Nueva Visión, 1999.

CERTEAU, Michel de. The Certeau Reader. Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2000.

CLARK, Katarina and Michael Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1984.

CLIFFORD, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.

CROW, Thomas. Modern Art in the Common Culture. New Haven, CT: Yale University Press, 1996.

DANFORTH, Sandra C. Interdisciplinarity. Monticello, Ill.: Vance Bibliographies, 1981.

DEBORD, Guy. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona: Anagrama, c. 1990.

DEBORD, Guy. The Real Split in the International: Theses on the Situationist International and Its Time, 1972. London: Pluto Press, 2003.

DELEUZE, Gilles and Claire Parnet. Dialogues. Trans: Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London: The Athlone Press, 1987.
FINKENTHAL, Michael. Interdisciplinarity: Toward the Definition of a Metadiscipline? New York: P. Lang, 2001.
GELL, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. New York: Oxford University Press, 1998.
GRIGELY, Joseph. Textualterity. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
HENOCHSBERG, Michel. Nous nous sentions comme une sale espèce. Sur le commerce et l'économie. Paris: Denoël, 1999.
HIGHMORE, Ben. Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction. New York: Routledge, 2002.
KRISTEVA, Julia. The Kristeva Reader. Ed: Toril Moi. New York: Columbia University Press, 1986.
KRISTEVA, Julia. The Portable Kristeva. Ed: Kelly Oliver. New York: Columbia University Press, 1997.
LECHTE, John and Maria Margaroni. Julia Kristeva: Live Theory. London: Continuum, 2004.
LEFEBVRE, Henri. Everyday Life in the Modern World. Trans: Sach Rabinovitch. London: Allen Lane the Penguin Press, 1971.
LEITCH, Vincent B. Theory Matters. New York: Routledge, 2003.
MITCHELL, W. J. T. "Interdisciplinarity and Visual Culture". Art Bulletin. Diciembre 1995, Volúmen 77, Número 5, p. 540-545.
MORAN, Joe. Interdisciplinarity. New York: Routledge, 2002.
ORR, Mary. Intertextuality: Debates and Contexts. Malden, MA.: Blackwell Publications, 2003.
SALTER, Liora y Alison Hearn (eds). Outside the Lines: Issues in Interdisciplinary Research. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1997.
SHEPHERD, David (ed). The Contexts of Bakhtin: Philosophy, Authorship, Aesthetics. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998.
SITUATIONIST INTERNATIONAL. The Real Split in the International: Theses on the Situationist International and its Time, 1972. Trad: John McHale. Sterling, VA: Pluto Press, 2003.
WHITE, Allon. Carnival, Hysteria, and Writing: Collected Essays and Autobiography. New York: Clarendon Press, 1993.

7. CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Conocimiento básico de la historia del arte, sus movimientos y los artistas destacados que han formado parte de ella, sobre todo del modernismo al presente.

8. MÉTODO. Se sugiere realizar actividades y promover experiencias de aprendizaje tales como:

Lecturas

Los artículos aquí anotados se enfocan en aspectos concernientes a la interdisciplinariedad en el arte contemporáneo, y fueron escogidos para iniciar una discusión sobre ellos. Se expondrá los puntos principales de cada lectura, con la intención de provocar una discusión acerca de las ideas. Dichas discusiones serán informales en las que participarán los estudiantes.

Lectura 1 GIARD, Luce. "Artes de alimentarse". La invención de lo cotidiano. 2 Habitar, Cocinar. Michel de Certeau. Trad: Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana, 1999, 153-229. (EN RESERVA: HN8.C4718.1999)

Lectura 2 CERTEAU, Michel de. "De las prácticas cotidianas de oposición". Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 391-425. (EN RESERVA: N7435.M63.2000)

Lectura 3 FOSTER, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Barcelona: Akal, 2001, 170-203. (EN RESERVA en inglés: N7475.F67.1996)

Lectura 4 HOUELLEBECQ, Michel. El mundo como supermercado. Trad: Encarna Castejón. Barcelona: Anagrama, 2000, 51-76. (EN RESERVA: PQ2668.O77.I6718.2000)

Lectura 5 DELEUZE, Gilles. Conversaciones. Trad: José Luis Pardo Torío. Valencia: Pre-Textos, 1996, 59-131. (EN RESERVA: B2430.D453.P6818.1996)

Lectura 6 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Trad: José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1999, 9-60, 151-169. (EN RESERVA: HM291.D418.1999)
SITUATIONIST International. The Real Split in the International. Theses on the Situationist International and Its Time. Trad: John McHale. London: Pluto Press, 2003, 81-98. (FOTOCOPIAS)

Lectura 8 KLEIN, Julie Thompson. Interdisciplinary. History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 1990, 19-73. (FOTOCOPIAS)

Lectura 9 MITCHELL, W. J. T. "Interdisciplinarity and Visual Culture." Art Bulletin, December 1995, Vol. 77, Núm. 4, 540-544. (FOTOCOPIAS)

Lectura 10 BOURRIAUD, Nicolas. "Estética relacional". Modos de hacer. Eds: Paloma Blanco et al. Trad: Jordi Claramonte. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (1a edición en francés 1998), 427-445. (EN RESERVA: N7435.M63.2000)

Lectura 11 ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge, 2000, 174-208. (FOTOCOPIAS)

Lectura 12 MISIANO, Viktor. "An Analysis of 'Tusovka'". Art in Europe. 1990-2000. Ed: Gianfranco Maraniello. Milan: Skira, 2002, 161-177. (FOTOCOPIAS)

Lectura 13 BARTHES, Roland. El sussurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Trad: C. Fernández Medrano. Barcelona: Paidós, 1987, 63-103. (EN RESERVA: P49.B318.1987)

Lectura 15 LYOTARD, Jean-François. La posmodernidad (Explicada a los niños). Trad: Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1994, Capítulos 1 y 7. (EN RESERVA: BT78.L818)

Lectura 16 ZAVALA, Iris. La posmodernidad y Mijaíl Bajtín. España: Espasa-Calpe, 1991, 123-145. (EN RESERVA: P85.B22.Z3918.1991)

Ejercicios indisciplinados para no-artistas
El objetivo de platicar sobre las lecturas y ver obras de diferentes artistas es motivarles para experimentar con la expresión artística personal mediante la libre exploración y las formas de arte no tradicionales. Llegarán a experimentar y aplicar el pensamiento interdisciplinario y el pluralismo durante la resolución de los ejercicios (que son obras, ni piezas). Tomen en cuenta que no hay temas específicas: puedes aplicar cualquier de estos ejercicios a un concepto, idea o acontecimiento que te interesa personalmente. Los ejercicios son:
Ejercicio 1 – Cocinar
Ejercicio 2 – Tres objetos
Ejercicio 3 – Intercambiar objetos
Ejercicio 4 – Registro
Ejercicio 5 – Colaboración
Ejercicio 6 – Regalo
Ejercicio 7 – Intervenir libro
Ejercicio 8 – Apropiación
Ejercicio 9 – Juego

Presentación de obra de varios artistas
Seguramente se ha notado que los autores de las lecturas son todos hombres, y la mayoría son blancos y occidentales. Por lo tanto —y en conjunción con el objetivo de este curso, siendo lo "inter"— se eligieron los siguientes artistas para ejemplificar las ideas en las lecturas, tratando de crear un grupo conscientemente variado en donde se incluyen los países orientales, artistas mujeres, y artistas de orientación sexual distinta. La lista es:
Plamen Dejanov & Swetlana Heger, Jorge Pardo, Pierre Huyghe, Carsten Nicolai, Tobias Rehberger, Maurizio Cattelan, Xavier Veilhan, Dominique Gonzalez-Foerster, Féliz González-Torres, Liam Gillick, Sarah Morris, Angela, Bulloch, Douglas Gordon, Kendell Geers, Michel Majerus, Matthieu Laurette, Daniel Pflumm, Jens Haaning, Sylvie Fleury, Vanessa Beecroft, Wang Du, John Miller, Rirkrit Tiravanija, Jeff Koons, Ashley Bickerton, Sherrie Levine, Haim Steinbach, Barbara Kruger, Miltos Manetas, Georges Adeagbo, Thomas Hirschhorn, Jason Rhoades, Surasi Kusolwong, Alex Bag, Candice Breitz, Mike Kelley, Bertrand Lavier, John Armleder, Ken Lum, Niele Toroni, Olivier Mosset, Michel Verjux, Allan McCollum, Jonas Mekas, Pierre Joseph, Gillian Wearing, Christine Hill, Alexander Gyorfi, Christian Holler, Rosemarie Trockel, Alix Lambert, Navin Rawanchaikul, Fabrice Hybert, Joseph Grigely, Allen Ruppersberg, Jakob Kolding, Fatimah Tugger, Gunilla Klingberg, Nils Norman, Sean Snyder, Mike Bidlo

9. EVALUACIÓN.
Se sugiere que la calificación del alumno se asigne con base en:
Ejercicios (9 @ 5 puntos c/u) 45%
Participación (en las discusiones de las lecturas, y en las revisiones de los ejercicios) 30%
Investigaciones relacionadas a las lecturas 25%
Los estudiantes serán reconocidos por una actitud positiva que se refleje en la participación constructiva dentro de la dinámica de la clase y contribución al diálogo y la crítica.
La asistencia es determinante dado el corto plazo del curso: faltar sólo una clase significa perderse una substancial cantidad de información. Se pide que se asista a mínimo 80% de las clases.

NOMBRE DEL PROFESOR/A:
Dianne C. Pearce de Toledo

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
dpearce@att.net.mx

PARA ACREDITAR EL CURSO Y OBTENER UNA CALIFICACIÓN SE REQUIERE:
(Requisitos para aprobar el curso, instrumentos de evaluación, peso numérico asignado a cada instrumento)
Entregar los ejercicios.
Leer las lecturas y participar en la exposición de éstas.
Entregar las investigaciones basadas en las lecturas.

Favor de dirigir comentarios
y preguntas a

dpearce@att.net.mx
+ 519-681-5782
+ 52-55-5658-9559

Agradezco la participación entusiasta de mis alumnos, y les felicito por el excelente trabajo que han hecho durante el semestre.

Fotos por María Antonia Lossada, Andrés Olmos y Dianne Pearce.

© Dianne Pearce

Please direct comments
and questions to

dpearce@att.net.mx
+ 519-681-5782
+ 52-55-5658-9559

I would like to thank my students for their enthusiastic participation, and congratulate them on their excellent work during the semester.

Photos by María Antonia Lossada, Andrés Olmos and Dianne Pearce.

© Dianne Pearce