

ARTE URBANO

CONTENIDO

MÓDULO I. ESPACIO PÚBLICO, ARTE Y CUERPO

- 1.1 El espacio, el lugar y el sitio.
 - 1.1.1 La esfera pública y el espacio público
 - 1.1.2 La ciudad y el espacio público, entre el centro y periferia
 - 1.1.3 Lo urbano del Espacio Público
 - 1.1.4 La relación del espacio público con lo personal y político
 - 1.1.5 Las heterotopías y los no lugares
 - 1.1.6 Revisión desde: La era de la discrepancia y la red de conceptualismos del Sur
- 1.2 Cuerpo, corporalidad en la ciudad
 - 1.2.1 Cuerpo utópico/cuerpo territorio
 - 1.2.2 Las implicaciones de poner el cuerpo en el espacio público
 - 1.2.3 Los cuerpos que merecen estar en el espacio público
 - 1.2.4 El andar y el estar en la ciudad
 - 1.2.5 Poner el cuerpo, tomar la calle: arte feminista
 - 1.2.6 Revisión desde: activismos feministas, *public voices*

MÓDULO II. INTERSTICIOS URBANOS. DESPLAZAMIENTOS DEL GRAFITTI Y ARTE URBANO

- 2.1 *Graffiti* y *Street Art* en perspectiva. Orígenes y tránsitos.
 - 2.1.1 Memoria pública y sujetos privados
 - 2.1.2 Ocupación invisible. Mientras los demás duermen
 - 2.1.3 *Tagging*, *graffiti*, o placazo. El texto instituyente
 - 2.1.4 *Pixacao*, *ganchos* y *chapeo*; testimonios de una caligrafía regional
 - 2.1.5 Criptografías. Deconstrucciones tipográficas
 - 2.1.6 La participación de la mujer en el *graffiti* y arte urbano
- 2.2 Migraciones desde el interior
 - 2.2.1 Redimensión del *egotrip* y el regreso de la representación
 - 2.2.2 Mapa: Entre la idea, la representación, el territorio y el acto
- 2.3 Repertorios de Representación
 - 2.3.1 Pensamiento mágico. Apariciones míticas
 - 2.3.2 Apropiaciones perversas y estéticas abyectas
 - 2.3.3 *Folk* e imaginarios latinoamericanos
- 2.4 La palabra y el contexto
 - 2.16 Esténcil y la representación de lo político
 - 2.18 Del *wildstyle* a la caligrafía urbana

MÓDULO III. PERSPECTIVAS SOBRE EL ARTE DE CALLE, CONTEXTO Y MODOS DE PRODUCCIÓN

- 3.1 La práctica artística callejera, como espacio de disputa y disenso
 - 3.1.1 Cuestionamientos a la capacidad dinamizadora del arte urbano
 - 3.1.2 Arte urbano y patrimonio cultural (Caso del Muelle-*Five Points New York*)
 - 3.1.3 Registro y archivo del arte urbano
 - 3.1.4 Procesos de cooptación en el arte urbano, gentrificación, mercantilización, *nouve decorative* y maquillaje social.
- 3.2 Espacio, formas de producción cultural y la calle
 - 3.2.1 Arte de calle y comunidad, una apuesta política en América Latina
 - 3.2.2 Gestión del arte de calle-formulación de proyectos.
 - 3.2.3 *Paste up*, *sticker art*, intervenciones.
 - 3.2.4 Dimensión metafísica, afectiva y performativa en los muros.
- 3.3 Análisis de casos
 - 3.3.1 Del proceso personal a la expo colectiva. Modelos curatoriales en el arte urbano
 - 3.3.2 El barrio como laboratorio afectivo, creativo y político
 - 3.3.3 Emergencias curatoriales, cuando el arte urbano es la solución
 - 3.3.4 Infancia, feminismos, movimientos sociales y Proyecto Cartografías Paganas Primera Binacional Ecuador Colombia
 - 3.3.5 Proyecto Bienal de Arte Urbano Haciendo Calle

MÓDULO IV. TRANSVERSAL

- 4.1 Espacios independientes y dispositivos culturales
- 4.2 Sostenibilidad y rentabilidad de espacios alternativos
- 4.3 Elaborar un proyecto de intervención
- 4.4 Implicaciones

DIPLOMADO

EN LÍNEA

TITULACIÓN

- 4.5 Gestión
- 4.6 Consideraciones legales
- 4.7 Seguridad
- 4.8 Comunidad y participación social
- 4.9 Patrocinios, colaboraciones y apoyos
- 4.10 Salida mediática: redes, prensa
- 4.11 Registro
- 4.12 Mediación a públicos
- 4.13 Sesiones de seminario para desarrollo de proyecto de intervención

EVALUACIÓN

Participación activa.

Asistencia.

Redacción de un proyecto de arte urbano.

Realización de una obra en espacio público.

Presentación de resultados y materiales de registro.

DOCENTES

MA. DEL CARMEN ROSSETTE RAMÍREZ

Artista, Docente, Investigadora. Maestra en Artes Visuales. Actualmente cursa el Doctorado en Artes Visuales y desde el 2018 es Coordinadora de la Licenciatura en Artes Visuales en la FAD/UNAM, donde desde 1998 es Profesora de *Teoría e Historia del Arte*. Fue Tallerista de Escultura en Cerámica, Faro Tláhuac de 2006 a la fecha. Profesora de cerámica en Diseño Industrial, en el ITESM de 2006 a 2011. Su trabajo se ha presentado en Estados Unidos de América, Argentina, Uruguay, Inglaterra y Cuba. Tuvo dos exposiciones individuales: 2014 Academia de San Carlos y 2013 Casa Talavera y más de 70 exposiciones colectivas entre ellas, 1998. *La huella de 44 x 14 X-teresa Arte Actual*, 2003 *Antiespacios Deliberados*, Casa de Lago, UNAM, 2007. *Deambulante*, Galería José María Velasco, 2009 *Praxis*, Museo Tridimensional. 2010. *Materia prima, Casa talavera, a 100 años de la Universidad MUCA*, 2020 MUCA, Ciudad Universitaria, Segunda Biental Universitaria con el proyecto *Zinería*. Desde el 2015 a la fecha forma parte del grupo de investigación, Intervenciones Críticas desde el Arte Contemporáneo (ICDAC) FAD-UNAM.

MARÍA FERNANDA LÓPEZ JARAMILLO

Docente investigadora y curadora ecuatoriana. Cuenta con más de una década dedicada a los procesos del arte de calle a nivel regional. Así también se especializa en la gestión de proyectos enfocados a la producción, investigación, circulación y pedagogías para distintas comunidades. Ha dado charlas en Holanda, Alemania, Inglaterra, Perú, México, Cuba y Ecuador. Mantiene una línea de investigación activa, enfocada en las plataformas *Emergencias Curatoriales y Vandalismo Intelectual*. Ha producido y curado *Cartografías Paganas Primera Binacional de Arte Urbano Ecuador Colombia Maac 2019*, *Arte, mujeres y espacio público Ecuador-México*, entre otros proyectos. Actualmente es parte de *Artdelivery* y *Cartografías del Encierro*. Es docente titular de *Gestión y Política de la Cultura y Arte Urbano* en nivel licenciatura y Prácticas curatoriales contemporáneas en el postgrado de Gestión Cultural de la Universidad de las Artes proyecto emblemático de educación pública en artes. Es docente de Legislación cultural y Políticas Culturales en la maestría de Gestión Cultural de la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente es curadora de la *Bienal Virtual de Arte Urbano Haciendo Calle*.

SAID DOKINS

Estudió artes en la ENAP. Hizo algunos estudios de Filosofía, y de Teoría crítica en el MUAC, Programa Zonas de Disturbio, Campus Expandido. Su práctica cultural implica la creación artística, intervenciones en espacio público, investigación, curaduría y gestión cultural. Co-curador de las muestras *Visible invisibilización. Aproximaciones al tema de la violencia*, Museo de la Ciudad de Querétaro (2013-2014), *Intersticios Urbanos*, Muestra Internacional de Arte Urbano, Centro Cultural de España en México. Es miembro del comité curatorial del *Festival CALLEGENERA 2013 y 2020*. Entre otros reconocimientos, recibió el Premio Iberoamericano de *Creación Artística Contemporánea Cortes de Cádiz*, *Juan Luis Vasallo* en España, 2015. Su obra ha sido exhibida a nivel nacional e internacional, en países como España, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Francia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, Perú, entre otros, destacando su participación en la *Bienal de Arte Contemporáneo y Caligrafía de Sharjah*, 2020 en Emiratos Árabes. Su trabajo ha sido publicado en libros y revistas. Su obra pertenece a colecciones de la Universidad Politécnica de Valencia, España, el *International Street Art Museum STRAAT*, Amsterdam, Holanda y *Nuart Street Art Festival, Stavanger*, Noruega.

BIBLIOGRAFÍA

- Arendt, Hannah. *La condición humana*. Buenos Aires: Paidós, 2009
- Auge, Marc. *Los no lugares*.
- Banet-Weiser, Sarah. *Convergence On The Street*. Cultural Studies 25.4/5 (2011): n. pag. Academic Search Complete. Web: <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=65456113&site=ehost-live>>.
- Bazant, Jan. *Espacios urbanos*. México: Limusa, 2008
- Borja, Jordi. *El espacio público: ciudad y ciudadanía*. Barcelona: Electa, 2003
- Butler, Judith. *Cuerpos que importan*. Buenos Aires: Paidós, 2002
- Cano, Juan. *Introducción a la historia del urbanismo*. Limusa, México, 2008.
- Careri, Francesco. *El andar como práctica estética*. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- Chachacha. *Vínculos. Casa vecina*, México, 2014.
- Cortés, José Miguel. *La ciudad cautiva, control y vigilancia en el espacio urbano*. Akal, Madrid, 2010.
- Deleuze, G. y Guattari F. *Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia*. Pretextos, Valencia, 1988.
- Deutsche, Rosalyn. *Agorafobia*. Barcelona, 2001
- Dickens, Lucke. *Placing Post-Graffiti: The Journey of the Peckham Rock*. Cultural Geographies 15.4. 471–496. Web. 2008.
- Diego, Jesús. *Graffiti, la Palabra y la Imagen*. Ed. Amalia Romero. Los Libros de la Frontera, España, 2000.
- Ducci, María Elena. *Conceptos básicos de urbanismo*. México: Trillas, 1989.
- Duque, Félix. *Arte público y espacio político*. Akal, Madrid, 2001.
- Esteban, Mari Luz. *Antropología del cuerpo*. Bellaterra, Barcelona, 2013.
- Ferrell, Jeff. *Crimes of Style Graffiti. Urban Graffiti and the Politics of Criminality*. Northeastern University Press, Boston, USA, 1996.
- Foucault, Michel. *El cuerpo utópico, y las heterotopías*. Nueva Visión, Buenos Aires, 2010.
- Gallo, Rubén. *Las artes de la ciudad*. FCE, México, 2010.
- Garcés, Marina. *Un mundo en común*. Bellaterra, Barcelona, 2013.
- Gavin, Francesca. *Creatividad en la calle*. Blume, Barcelona, 2008.
- Gómez, Aguilera Fernando. *Arte, Ciudadanía y espacio público*, 2004.

- Groys, Boris. *Volverse público, las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja negra, Buenos Aires, 2014.
- La era de la discrepancia. *Arte y cultura visual en México*. UNAM, México, 2007.
- Lefebvre, Henri. *La producción del espacio*. Capitán Swing, España, 2013.
- Lynch, Kevin. *La imagen de la ciudad*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
- Montaner, Josep Maria. *La modernidad superada, arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- Mouffe, Chantal. *Prácticas Artísticas y Democracia Agonística*. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, España, 2007.
- Mouffe, Chantal. *The Democratic Paradox*. United Kingdom. Verso, 2000., London, 2000.
- *Post-it-city, ciudades ocasionales*. Turner, Barcelona, 2003.
- SITAC, *Segundo Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo. Arte y Ciudad, Estéticas urbanas, espacios públicos, ¿políticas para el arte público?* PAC, México, 2003.
- *The Return of the Political*. Verso, London 1993.
- *Translocaciones, experiencias temporales, prácticas artísticas y contextos locales*. Santa Mónica, Barcelona, 2015.

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

