

Asignatura:	Humanidades II Memoria, cultura y vida cotidiana. La ciudad como escenario de expresividad social, estética y política.
Código:	BA372
Créditos:	2
Intensidad horaria:	3 horas semanales
Docente:	Felipe Martínez Quintero

PRESENTACIÓN

En el mundo contemporáneo asistimos de manera simultánea y paradójica a la configuración de dos instancias aparentemente contradictorias: Por un lado presenciamos los ritmos vertiginosos de los acontecimientos, los cambios culturales, lo efímero de las relaciones sociales, la desestructuración de muchas de las formas tradicionales de ser con los otros, la disolución de límites y fronteras culturales, étnicas, sexuales; la interconexión potenciada por el consumo cultural y la interactividad de los medios de comunicación y los entornos de la virtualidad, todos estos signos aparecen enmarcados en un contexto globalizado que termina por colocarnos ante el interrogante sobre la emergencia de nuevos modelos de homogeneidad.

Por otro lado, y tal vez como efecto colateral de lo anterior, se configuran, desde distintos sectores sociales, reiterados llamados a encontrar nuevas formas de definirnos, de exaltar nuestras particularidades, de conservar ciertos rasgos identitarios que nos permitan saber qué y quienes somos, que nos den la posibilidad de diferenciarnos frente a los otros y de construir territorialidades que nos permitan la emergencia de formas contemporáneas de identidad(es) culturales, esto sumado a la necesidad de escrudñar formas de ser históricas particulares y de indagar en el pasado para cuestionarlo, para resistir al olvido como imperativo que, sobre todo en el marco de conflictos de orden político, intenta establecerse como mandato oficial.

En medio de esta tensión, es donde se configura la emergencia de nuestras subjetividades contemporáneas, nuestras formas de identificarnos y reconocernos al mismo tiempo como sujetos particulares y como parte constituyente de contextos más amplios que constantemente interfieren en nuestros procesos de identificación y es también en este escenario donde la noción de "memoria" aparece como eje fundamental de los procesos de actualización y exteriorización de formas de ser culturales, de demandas de orden social y político que asumen el espacio público como escenario de performatividad.

De este modo, la ciudad contemporánea se presenta como el escenario propicio para la manifestación de estas tensiones y procesos de negociación cultural, político etc; cada vez más lo urbano se configura como el espacio desde donde distintas formas de expresividad toman forma, donde distintas expresiones estético-artísticas configuran escenarios de

sentido que proyectan lecturas renovadas y críticas sobre nuestras formas de ser sociales, sobre nuestros imaginarios, sobre nuestros conflictos y nuestras violencias.

El presente programa pretende posibilitar un acercamiento a la comprensión de los procesos expresivos y de performatividad social por medio de los cuales se manifiestan nuestras memorias culturales en el escenario de lo público, con el fin de problematizar sentidos de orden cultural y político que nos convocan a todos como partes constituyentes de un grupo o sociedad determinada, pero que al mismo tiempo nos hacen parte, también constituyente, de un proceso de configuración de carácter global donde hay preocupaciones comunes y colectivas. Tal acercamiento pretende posibilitar una mirada a la forma como las prácticas culturales, estéticas y artísticas se han convertido en gran medida en los vehículos de visibilización de subjetividades contemporáneas y de puesta en el debate público de cuestiones que nos competen e interrelacionan en tanto seres culturales que participamos de la experiencia humana contemporánea.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo se configuran los marcos expresivos y narrativos de nuestras memoria(s) culturales y políticas y qué tipo de inscripciones logran visibilizar-problematizar en el espacio público de las ciudades contemporáneas?

Núcleo problemático I: Memoria (s), vida cotidiana y subjetividad (es)

¿Cómo se configuran las relaciones entre memoria, vida cotidiana y subjetividad (es)?

Ejes temáticos:

- Memoria Individual y Memoria Colectiva
- La memoria y la subjetividad como construcciones culturales
- Narrarnos para reconocernos. La dimensión narrativa y expresiva de la memoria.

Competencia específica:

Al terminar este primer momento los estudiantes estarán en capacidad de comprender las relaciones existentes entre los conceptos de memoria y subjetividad y las implicaciones de estos en aspectos de la vida cotidiana y las sociedades contemporáneas.

Lecturas sugeridas:

- Edelman Lucila. Apuntes sobre la memoria individual y la memoria colectiva. EATIP. Argentina.
www.redsaludddh.org/libros/ibropaisajesdeldolor/Apuntes%20sobre%20la%20memoria.PDF
- Jelin, Elizabeth. "La memoria en el mundo contemporáneo" "¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?". Los Trabajos de la Memoria. Siglo XXI Editores. España, 2001.
- Película: "Memento" Dirigida por Christopher Nolan.
- Performance: Una cosa es una cosa María Teresa Hincapié.

Núcleo problemático II: Ciudades, memorias y mediaciones

¿De qué manera la ciudad se configura como escenario para la inscripción de memorias culturales que problematizan y expresan sentidos críticos y renovados de nuestras formas de ser sociales, culturales y políticas?

Ejes temáticos:

- Memorias e Imaginarios Urbanos.
- Cartografías urbanas, laberintos de la (s) memoria (s)
- La ciudad como escenario de expresión y performatividad de las memorias culturales.

Lecturas sugeridas:

- Juan Carlos Pérgolis. Estética del desarraigo en la ciudad nómada. En Revista de Estudios Sociales. No.5. Universidad de los Andes.
- Graciela Castro. La cotidianidad y el espacio urbano. En Revista Kairos. Revista de temas sociales No. 7. <http://www.revistakairos.org/k07-04.htm>.
- Eduardo Torres. La ciudad desde los Imaginarios Urbanos. En: <http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3569>

Trabajos estético-artísticos:

- Video: "Belencito Corazón" Juan Fernando Ospina. Medellín, 2005
Registro fotográfico: Video instalación y performance: "Testigo de las ruinas" Colectivo Mapa Teatro. Bogotá, 2002
Proyecto comunitario y práctica de arte público. La piel de la memoria. Corporación Región. Medellín, 2000.
Plástica, trabajo documental sobre arte contemporáneo en Colombia. Capítulo 4 Arte público. El vicio producciones. Bogota.
Corporación Agora-lep. "Memorias en tránsito": www.agoralep.es.tl

Competencia específica:

Desarrollado este núcleo problemático los estudiantes estarán en capacidad de reconocer, interpretar y comprender la ciudad contemporánea como escenario donde se expresan las transformaciones y tensiones relacionadas con la emergencia de nuevas subjetividades, formas identitarias y memorias culturales.

Del mismo modo, estarán en capacidad de reconocer dentro del espacio público de las ciudades contemporáneas expresiones de memorias culturales ligadas a temáticas, imaginarios urbanos, conflictos sociales y políticos y algunas de sus configuraciones expresivas provenientes de prácticas culturales y manifestaciones estético-artísticas.

Núcleo problemático III

Memoria(s), violencia(s), resistencias(s)

¿Cuál es la importancia y la función social de las expresiones colectivas y/o estético-artísticas que hacen referencia a procesos de resistencia cultural, política, económica o a procesos de construcción de memoria colectiva sobre la violencia en el marco de las sociedades contemporáneas?

Ejes temáticos:

- La Memoria exteriorizada. Cuerpo y Performatividad social.
- Contextos de memoria y resistencia en América Latina
- El arte como archivo, lo otro como testimonio, el artista como testigo. Un acercamiento a la (s) memoria (s) de la violencia en Colombia.

Lecturas sugeridas:

Taylor, Diana. "El Espectáculo de la Memoria. Memoria, Trauma y Performance". En: www.performancelogia.blogspot.com.

Richard, Nelly. Fracturas de la Memoria. Arte y pensamiento crítico. Siglo XXI Editores. Argentina, 2007.

Vich, Victor. Desobediencia simbólica. Performance y política en la dictadura fujimorista. Disponible en: bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/grim.../05desobediencia.pdf

Trabajos estético-artísticos de referencia.

Treno, 2007. Video-instalación. Clemencia Echeverry

Campo Santo. 2005. Fotografía. Juan Fernando Herrán

La letra con sangre..., 2002. Fotografía. Juan Fernando Herrán

Lava la Bandera, 1994. Performance. Colectivo de artistas Arte y Verdad. Perú.

347...!, 2009. Fotografía. Rodrigo Grajales

Exodo, 2008. Performance. Yorlady Ruiz.

Documental Madres de la Plaza de Mayo y colectivo HIJOS. Argentina.

Competencia específica:

Al terminar este núcleo temático los estudiantes estarán en capacidad de reconocer a partir de experiencias concretas la importancia y las implicaciones sociales, políticas y culturales de la configuración de escenarios donde sea posible la expresión y performatividad de las memorias culturales y de la emergencia de formas de subjetividad contemporáneas.

Competencias generales

Al terminar el curso los estudiantes estarán en capacidad de:

- Comprender la incidencia de la memoria y sus modos de actualización cultural, estética, política en la configuración y emergencia de las subjetividades contemporáneas.
- Reconocer la ciudad como marco expresivo y como escenario de debate público alrededor de los distintos acontecimientos, hechos y contextos ligados a memorias culturales particulares o sociales, que devienen y se actualizan como formas de performatividad social.
- Realizar lecturas y aproximaciones críticas alrededor de los contextos culturales, políticos, sociales alrededor de los cuales se generan apuestas y necesidades de visibilización y resistencia en las que intervienen como detonantes de sentido prácticas estéticas y artísticas.

METODOLOGÍA

La metodología del presente curso pretende la generación de un espacio académico que permita al menos cuatro escenarios de realización *el diálogo, el reconocimiento, la contextualización y el trabajo colaborativo*.

Para lo anterior, se partirá de la lectura de algunos documentos y la ubicación por parte del docente de algunos contextos de reflexión que bien pueden ser materiales audiovisuales, registros de obras de arte, música, proyectos culturales desarrollados con grupos particulares, con el fin de propiciar **el diálogo** alrededor de algunas de las nociones fundamentales del curso, tales como: las memoria(s), las cultura(s), las subjetividad(es).

En segundo lugar, se busca **el reconocimiento** de la ciudad y el espacio urbano como lugar de intercambio y expresión de esas memorias y formas de subjetividad, ancladas a demandas o procesos de carácter cultural, político o estético, para lo cual se hará

necesario la implementación de actividades de observación y la elaboración de cartografías de los espacios urbanos que evidencien tales procesos y expresividades.

En tercer lugar, intenta constituirse un proceso de **contextualización** alrededor de cómo estas expresiones concretas actualizadas en el espacio público próximo y vivenciado, hacen parte de una trama cultural, anclada en contextos globales contemporáneos que permiten la emergencia de una preocupación por las formas expresivas y performativas de la memoria, con relación a la experiencia humana contemporánea, haciendo especial énfasis en este caso en expresiones de actualización de memorias sobre la violencia en algunos países de latinoamérica.

EVALUACIÓN

El curso propone criterios de evaluación el desarrollo de actividades de conceptualización, observación, contextualización propios y derivados de cada uno de los momentos propuestos en el programa.

De este modo, se proponen como referentes de evaluación, los siguientes:

Núcleo problemático	Actividades	Productos esperados	Valoración
<p>Memoria (s), cultura (s) y subjetividad (es)</p> <p>¿Cómo se configuran en la contemporaneidad las relaciones entre las nociones de memoria (s), vida cotidiana y subjetividad (es)?</p>	<p>Los estudiantes por grupos de trabajo ubicarán acontecimientos, hechos, a nivel local o global que estén presentes en sus memorias individuales y colectivas</p> <p>A partir de las lecturas realizadas y de los contextos propuestos construirán un marco interpretativo desde donde puedan relacionar sus memorias culturales con los conceptos de memoria (s), vida cotidiana y subjetividad (es)</p>	<p>1. Una crónica o reflexión escrita en la cual establezcan relaciones entre las nociones trabajadas y los hechos elegidos.</p> <p>2. Un trabajo audiovisual en el que se exprese la interpretación que el grupo le da al tema elegido, a partir de la recopilación de imágenes, música, prácticas u otros materiales que puedan tener en cuenta.</p>	<p>30%</p>

<p style="text-align: center;">Ciudades, memorias y mediaciones</p> <p>¿De qué manera la ciudad se convierte en escenario de expresión de prácticas que problematizan y expresan sentidos críticos de nuestras formas de ser sociales, culturales y políticas?</p>	<p>En grupos de trabajo los estudiantes realizarán un ejercicio de reconocimiento del espacio urbano, ubicando en el:</p> <p>Expresiones colectivas, Problemáticas, Lugares, Personajes, Escrituras urbanas que remitan a la construcción de memorias culturales, políticas, sociales o a imaginarios urbanos creados en la interacción entre los sujetos y la ciudad.</p>	<p>Cartografías urbanas</p> <p>1. Ejercicio de crónica y reflexión sobre el tema elegido</p> <p>2. Registro y edición de material visual y/o audiovisual, alrededor del tema elegido y de los recorridos realizados en el espacio público de la ciudad.</p>	30%
<p>Memoria(s), violencia(s), resistencias(s)</p> <p>¿Cuál es la importancia y la función social de las expresiones colectivas y/o estético-artísticas que hacen referencia a procesos de resistencia o a la construcción de memoria sobre la violencia en el marco de las sociedades contemporáneas?</p>	<p>Los estudiantes ubicarán en el contexto global y/o local prácticas, manifestaciones, expresiones que se relacionen de manera directa con procesos de resistencia política, cultural, económica; de reivindicación social o con la construcción de memoria sobre la violencia y que tengan como principal escenario de acción el espacio público</p>	<p>1. Breve ejercicio de conceptualización sobre la experiencia, donde se evidencien las relaciones entre distintas formas expresivas de construcción de memoria, el carácter al mismo tiempo local y global de tales expresiones.</p> <p>2. Pos-producción del archivo mediático y presentación ordenada de todo el material</p>	30%

RECURSOS

Material bibliográfico, audiovisual, archivos y registros de obras de arte, equipos de proyección, acceso a internet

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

DE CERTEAU, Michel, "*Relatos de Espacio*" En: La Invención de lo Cotidiano. Universidad Iberoamericana. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores.

DELGADO, Manuel. La ciudad no es lo urbano. En: Sobre Hábitat y Cultura. Medellín. Universidad Nacional.

_____. El Animal Público. Anagrama. Barcelona, 2000.

GARCÍA CANCLINI, Nestor. Imaginarios Urbanos. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires. 1997.

Gómez Aguilera, F. (2004). *Arte, Ciudadanía y Espacio Público*. En *On The W@terfront*. Revista virtual No. 5, Marzo.

JOSEPH, I. (1998). *El Transeúnte y el Espacio Urbano*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Gedisa. S. A.

LACY, Suzanne. Et al, (2003) Hacer Arte Público como memoria colectiva, como metáfora y como acción. En: *Arte, Memoria y Violencia. Reflexiones sobre ciudad*. Corporación REGIÓN. Medellín, Colombia.

NOGUERA, P. (2004). *El Reencantamiento del Mundo*. Manizales, Colombia: PNUMA-Universidad Nacional de Colombia.

SILVA Téllez, A. (1990). *Imaginarios urbanos: propuesta metodológica para el registro de imaginarios sociales*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.