



Instituto  
de arte  
contemporáneo

# MARGARITA AIZPURU. ART MADRID'16, PROGRAMA PARALELO CURSO-TALLER PERFORMANCE, GÉNERO Y PRÁCTICAS FEMINISTAS A CARGO DE MARGARITA AIZPURU

Publicado 17-02-2016



**ART MADRID'16**, dentro de su Programación Paralela y en colaboración con la **Fundación Flart** programan el **curso-taller**:

## **PERFORMANCE, GÉNERO Y PRÁCTICAS FEMINISTAS**

a cargo de **Margarita Aizpuru**

- Duración del curso:** 20 h
- Fechas:** 1,2,3,9 y 10 de Marzo 2016
- **Horario:** De 17 a 21 horas
- Precio:** 150 euros
- Modalidad:** Presencial

## **PRESENTACIÓN**

El contenido del curso versará sobre los aspectos conceptuales, visuales, teóricos y prácticos de la performance en interrelación con los discursos y las prácticas feministas y de género.

Desde los **orígenes de la performance**, y el arte corporal en general, hasta estos últimos años en los cuales hemos asistido a un revival de esta práctica artística, diferentes generaciones de creadoras han desarrollado mecanismos y lenguajes, y han abierto caminos tan específicos y contundentes en el territorio de la performance como para que pueda hablarse de la importancia, en la evolución de la misma, de la presencia femenina e incluso de performances feministas.

Ese contexto feminista, y sus discursos sobre el cuerpo, en unas primeras décadas, a los que habría que añadir el paradigma de la identidad de género a partir de los

años 80, coinciden con un cambio de actitud en el arte. El cuerpo de la mujer “se pone en marcha” ya desde las primeras acciones de finales de los años cincuenta y de los sesenta

Al final de la **década de los sesenta y comienzos de los setenta**, a la vez que en el mundo del arte se generaliza la reacción contra el objeto artístico, se expanden las acciones, que empiezan a denominarse performances. Muchas mujeres representaron los procesos por los que atraviesan sus propios cuerpos, explorándose las relaciones entre el cuerpo de la mujer como sujeto y como objeto social.

**Después de 1970**, muchas mujeres desarrollaron obras específicamente feministas. Se produjo un incremento de trabajos que reinsertaron las experiencias femeninas en la práctica del arte, consiguiendo un significativo impacto en la utilización de nuevos materiales y procesos, explorando los contenidos sociales y políticos de la existencia femenina.

**En los ochenta** el feminismo teórico empezó a interrogarse sobre el significado del ser humano, el silencio de y sobre las mujeres en la construcción del pensamiento, y la necesidad de subvertir el lenguaje como portador de símbolos androcéntricos.

A partir de la **segunda mitad de los ochenta**, y sobre todo en los noventa se van a ir produciendo cambios en el sentido de la apertura a una nueva estética que redescubre los happenings y la performance. Muchas performers de hoy en día siguen utilizando discursos en los que las mujeres son objetos y sujetos protagonistas de la acción pero, utilizan una puesta en escena muy alejada del carácter minimalista y austero de otros tiempos y, a veces, el cuerpo está inmerso en los múltiples medios utilizados para la realización de la acción.

Las **performers de hoy** están reanalizando conceptos tanto en relación a ellas mismas y al cuerpo como respecto a los medios y los ámbitos a través y mediante los cuales las performances se realizan, suponiendo unos aportes esenciales a esta importante área artística.

Por todo ello se dará a conocer a los alumnos lo que ha supuesto la performance realizada por mujeres artistas desde ópticas de género y prácticas feministas. Y ello realizando un recorrido teórico-práctico, con numerosas visualizaciones en clase, que se explicarán y serán analizadas y debatidas, de performances llevadas a cabo por las artistas, en sus distintas tendencias, planteamientos y prácticas, desde los años sesenta y hasta ahora mismo, tanto a nivel de nuestro país, como a nivel internacional, especialmente dentro del contexto latinoamericano.

## **DESTINATARIOS Y OBJETIVOS**

El presente curso está dirigido preferentemente a estudiantes, licenciados y posgrados de Historia del Arte, Bellas Artes, Humanidades, Estética, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Cine o Medios Audiovisuales y Centros de Formación que integren enseñanzas relacionadas con la creación artística, entre otras materias. Así como para artistas, gestores culturales, comisarios, coordinadores de exposiciones y actividades, profesores de arte, diseñadores de las diferentes especialidades, y a todas aquellas personas vinculadas al mundo artístico o interesadas en el mundo de la imagen contemporánea artística.

El objetivo fundamental del curso es informar/formar en el ámbito del de la

performance desde perspectivas artísticas y de género, y ello en base al programa del curso que sigue a continuación, haciendo hincapié en el estudio del desarrollo histórico, de mujeres artistas y tendencias de la performance, sus fusiones y mestizajes con otras áreas artísticas y su exhibición en diferentes espacios y modalidades de intervención y exhibición.

## **METODOLOGÍA**

Curso teórico-práctico, acompañado de material audiovisual abundante y variado, sobre performances, sus tendencias, prácticas e intervenciones.

Los discursos y análisis de performances y obras performativas irán acompañados de visualización de performances de distintas artistas en vídeo (DVD) y proyecciones fijas, que servirá de base documental al debate y discusión que acompañarán en todo momento al curso.

Beth-Moysés-1

Beth Moysés. "Reconstruyendo sueños".

## **PROGRAMA DEL CURSO**

### **Día 1- de 17 a 21 horas (4 horas)**

Introducción

Presentación del curso

-Palabras y conceptos: Arte, género, feminismo y performances, introducción a los mismos. ¿Qué es la acción o performance?. Elementos fundamentales de la misma. Distintas tendencias, enfoques y prácticas.

-Performance y performatividad. La performance en directo o en diferido. La fotoperformance, la videoperformances y las instalaciones performativas.

Visualización y análisis de obras y proyectos. Preguntas y debate

Discurso de género, un revulsivo

-Introducción al feminismo

-Los nuevos feminismos

-El origen del debate feminista en el terreno de las artes

-La relación arte y mujer, olvidos y rescates

-Arte, acción, cuerpo, experimentación y género.

-Pioneras accionistas : Tanaka, Kubota, Yoko Ono, Yvonne Rainer, Simone Forti, Carolee Schneeman

Visualización y análisis de obras. Preguntas y debate

Performance, género y feminismos de los años 70

-El body art y la performance

-Reinserción de las experiencias de las mujeres en las prácticas accionistas.

-La exploración de los límites físicos corporales: Gina Pane y Marina Abramovic.

- El cuerpo y su reinsertión en la naturaleza, rituales y encuentros prepatriarcales: el caso de Ana Mendieta
- La liberación del cuerpo y de los mecanismos de control. Rebeca Horn.
- Cuestionamientos de roles y clichés sociales femeninos, el caso de Martha Rosler.
- Incorporación del vídeo y los multimedia en las acciones: Laurie Anderson, Joan Jonas, Ulrike Rosenbach, etc.

### **Día 2 de 17 a 21 horas (4 horas)**

Performances, género y feminismos años 80 y 90

- Postmodernismo y feminismo
- Estrategias deconstructivas y reconstructivas feministas
- Simulación, ironía y humor como instrumentos.
- Desarrollo de las performances feministas, fusiones y mestizajes con otros medios y áreas artísticas: Cindy Sherman, Jana Sterbak, Janine Antoni, Mona Hatoum
- Performances, espectáculo y medios de comunicación; el caso paradigmático de Orlan.
- Acciones, reivindicaciones y praxis colectiva feminista, las Guerrilla Girls.
- Performances, performatividad, género y transgéneros en la actualidad:
- Performance, cuerpo, identidad y cultura: Shirin Neshat, Ghazel, KimSooja
- Feminismos y la performance expandida
- Identidad, sexualidad y violencia de género.
- Identidades genéricas nómadas y múltiples. Lo queer como praxis performativa.
- Performance, género y ciberactivismo
- Performance, performatividad y género, entre la realidad, la ficción y las nuevas realidades inmediatas futuras

Visualización de obras y proyectos, lecturas de textos, análisis y debate de los mismos.

### **Día 3 de 17 a 21 horas (4 horas)**

1-Performance, género y feminismo en España I (2 horas)

- Años 60 -70 y comienzo de generación de nuevas representaciones de las mujeres desde las mujeres. Artistas condicionadas por un complicado contexto tardofranquista y de transición, asumen posiciones de autoconciencia y afirmación. Años del arte conceptual y accionista y una generación de mujeres artistas que brillan con luz propia. El caso especial de la artista experimental y performer Esther Ferrer
- Artistas performers en los años ochenta. El caso especial de Concha Jerez

Visualización, análisis de obras y debate

2-Performance, género y feminismos en España II (2 horas)

- Acercamientos a distintas tendencias actuales y enfoques teórico-prácticos de la performance y lo performativo en España, desde ópticas de género y/o feminismos, tanto como acciones en directo, como videoperformance, fotoperformances y/o instalaciones performativas o nuevos medios: Estíbaliz Sadaba, María Ruido, Anna Carceller y Elena Cabello, Mapi Rivera, Alicia Framis, Eulalia Valdósera, Ana Laura Alaez, Itziar Okariz, Carmela García, Amparo Sard, Ixone Sadaba, Pilar Albarracín,

MariaAA, Anna Jonsson, Beatriz Sánchez, Angeles Agrela, Noemi Martínez Chico, Veronica Ruth Frías o Macarena Nieves Cáceres, entre otras.

Visualización y análisis de obras.

#### **Día 4 de 17 a 21 horas (4 horas)**

Videoarte y feminismo en Latinoamérica

- Recorridos introductorios y aproximativos a varias zonas latinoamericanas y sus prácticas accionistas y de género.
- Prácticas performáticas, cuerpo, identidad e indiosincrasia sociocultural.
- La performance de género y el Caribe: la influencia de la Bienal de la Habana, los casos de Tania Bruguera, Sandra Ceballos y el Espacio Aglutinador y las cubano-americanas Coco Fusco y Carmelita Tropicana.
- Performance, performatividad, humor y género en las venezolanas Sandra Vivas y Deborah Castillo.
- México y sus performances feministas, la figura especial de Teresa Serrano.
- Desde la sutil ironía de la costarricense Priscilla Monge a las contundentes acciones político-feministas del colectivo boliviano Mujeres Creando.
- El cuerpo violentado, la identidad ignorada, denuncias, revulsivos y liberaciones ritualísticas, desde la directa y fuerte expresividad corporal de la guatemalteca Regina José Galindo, a la poética terapéutica de la brasileña Beth Moysés.

Visualización y análisis de obras.

#### **-Día 5 de 17 a 21 h (4 horas)**

- Presentación, visualización y análisis de encuentros, ciclos, actividades y exposiciones de mujeres y performance :
- Performances feministas en los Encuentros Internacionales de Arte y Género
- Mujeres y acción en el proyecto La performance expandida
- Recorrido antológico de videoperformances y performances documentadas en vídeo de mujeres artistas en el proyecto: Erase una vez.....del minimal al cabaret: 70's-90's
- Análisis de proyectos expositivos performáticos de las artistas: Regina José Galindo, Dora García y Esther Ferrer

**Profesora Margarita de Aizpuru:** Comisaria de exposiciones, crítica de arte, investigadora, docente, ha sido profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, de arte contemporáneo, historia del cine, e historia del arte moderno. Ha sido programadora de artes plásticas de la Casa de América de Madrid y del área "Zona Emergente" en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Trabajó en el Departamento de exposiciones temporales del Centro Georges Pompidou y en la Fondation Cartier pour l'art Contemporain de París, así como en el Departamento de exposiciones del museo de arte contemporáneo CAPC de Burdeos, en Francia. Experta en nuevas tendencias de arte contemporáneo, en arte y género, performance y videoarte. Ha comisariado numerosas exposiciones y actividades artísticas desde inicios de los años 90, dirigido festivales de arte de acción, numerosos ciclos y muestras de video, los Encuentros Internacionales de Arte y Género, así como impartido muy diversos cursos y talleres de arte contemporáneo, de comisariado, performance y videoarte entre otros. Escribe habitualmente para

catálogos y publicaciones diversas. Ha sido miembro de la Junta Directiva del IAC (Instituto de Arte Contemporáneo) y forma parte del Consejo Asesor de MAV (Mujeres en las Artes Visuales).

### **INFORMACIÓN PRÁCTICA**

- Duración del curso: 20 h
- Fechas: 1,2,3,9 y 10 de Marzo 2016
- Horario: De 17 a 21 horas
- Precio: 150 euros
- Modalidad: Presencial

Plazas Limitadas

Se facilitará a los alumnos un certificado o diploma de asistencia.  
Se facilitará al alumno material de apoyo.

### **INSCRIPCIONES. Plazas limitadas**

Para inscribirse en el taller los interesados deberán **enviar un mail a la dirección cursosfiart.xtrart@gmail.com** con los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto.

Una vez realizada la inscripción vía e-mail deberán **abonar el importe del taller 150 euros antes del día 2 de Marzo**, mediante ingreso o transferencia a través del numero facilitado por la Fundación.

En el apartado de **concepto deberán indicar: "ART Madrid" y el primer apellido**. El beneficiario del ingreso es la Fundación FIArt.

### **MÁS INFORMACIÓN**

FUNDACIÓN FONDO INTERNACIONAL DE LAS ARTES

C/ Alcalá 59, 3º A. 28014 Madrid

Tel: 91 521 23 53

[cursosfiart.xtrart@gmail.com](mailto:cursosfiart.xtrart@gmail.com)

[www.fundacionfiart.org](http://www.fundacionfiart.org)