

Instituto
de arte
contemporáneo

Margarita Aizpuru dirige el curso: MUJERES EN ACCIÓN: Performance, género y prácticas feministas

Publicado 30-10-2012

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Universidad Internacional de Andalucía. Monasterio de la Cartuja, Sevilla.

El curso que se propone está incardinado dentro del proyecto global “VIII Encuentros Internacionales de Arte y Género” que, como se indica, van por su octavo año. Unos Encuentros que han venido teniendo un enorme éxito de público y expectación tanto por el alto nivel informativo en las distintas ediciones (artistas, teóricas, historiadoras, gestoras, organizadoras, directoras, etc.), de las distintas artes: artes plásticas, cine, literatura, música , etc., como por los contenidos ofertados, por la escasez de este tipo de ofertas dentro de nuestro contexto, como por la pluralidad de sus oferta y del espectro o abanico de tendencias interrelacionales de arte y género dentro de nuestro contexto.

Asiduamente han venido participando como público, alumnos, e incluso participantes en actividades abiertas, personas muy diversas: por un lado personas especialmente interesadas por el ámbito de conocimiento artístico y de género en el que se desarrollan: estudiantes de secundaria, gestores culturales, galeristas, promotores culturales, etc; pero, por otro lado, el mundo asociativo de las mujeres y mujeres independientes interesadas; y, como tercer grupo, personas individuales en general.

Organizado por la UNIA en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces. Actividad incardinada en el proyecto global: VIII Encuentros Internacionales de Arte y Género (dirigidos por Margarita Aizpuru).

MUJERES EN ACCIÓN: Performance, género y prácticas feministas.

PROGRAMA>

DÍA 4 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00

(profesora Margarita Aizpuru, comisaria de exposiciones, crítica y profesora asociada)

Introducción

- 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 performance como el arte de la presencia, el tiempo, el espacio y el género
- La exploración de los límites físicos corporales: Gina Pane y Marina Abramovic.
- El cuerpo y su inserción 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.
- Provocación, raza, sexo, género: Adrian Piper
- Incorporación del vídeo y los multimedia en las acciones: Laurie Anderson, Joan Jonas, Ulrike Rosenbach, Valie Export, Linda Montano, etc.

DÍA 5 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00

(profesora Margarita Aizpuru)

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, Laurie Anderson, 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: análisis del proyecto "Cárcel de amor", entre otros.

- 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: biotecnología, cyborgs, nomadismo y transmutaciones

corporales, etc.

Performance, género

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

DÍA 11 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00 horas

(profesora Margarita Aizpuru)

Performance, género y feminismo en España I 1. Años 60 -70 y comienzo de generación de nuevas representaciones de las mujeres desde las mujeres.

Unas artistas, que si bien no están conectadas entre sí, en las circunstancias del tardofranquismo y la transición, asumen posiciones de autoconciencia y afirmación, ocupando el territorio público del arte. Una España marcada por la diferencia sexual, el segregacionismo y la exclusión sistemática de las mujeres, desde el entorno familiar, a la enseñanza, el sistema económico, el profesional, el cultural y el artístico. Años del arte conceptual y accionista y una generación de mujeres artistas que brillan con luz propia. 2. El caso de Esther Ferrer

- Introducción a modo de presentación
- E. Ferrer en el colectivo artístico experimental español ZAJ.
- Interrelaciones entre el tiempo, el sonido y la palabra.
- La presencia, el espacio y los objetos.
- El azar
- Obras desde perspectiva de género dentro de la producción artística de E. Ferrer.
- Visualización, análisis de obras y debate

DÍA 12 DE DICIEMBRE. De 18:00 a 20:00

(Impartido por la artista invitada Fátima Miranda)

Fátima Miranda: Performance, sonido, cuerpo y voz.

- Pensar la Voz. ¿Vocalista o Boca Lista?
- El Arte de la Voz
- Todos los Cantos, un canto

DÍA 13 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00

(Impartido por la artista invitada Fátima Miranda)

Continuación Performance, sonido, cuerpo y voz.

- Cantar, Consciente desnudez
- Trascender la Técnica, una poética Otra.
- El Proceso de creación. Repetición es Diferencia
- Cantos Robados (Entre Salamanca y SamarKanda)
- Arte sonoro y sound scape: Albórbolas, un ejemplo de la relación entre Arte y Género
- Algún por qué de las Partituras Gráficas. La Piel de la Voz

DÍA 18 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00

(profesora Margarita Aizpuru)

Performance, género y feminismos en Iberoamérica, una aproximación:

1. Performance, género y feminismos en España II

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, Maria Ruido, Anna Carceller y Elena Cabello, Mapi Rivera, Alicia Framis, Eulalia Valdosera, Ana Laura Alaez, Itziar Okariz, Carmela García, Amparo Sard, Ixone Sadaba o Macarena Nieves Cáceres,

entre otras. Visualización y análisis de obras.

2. 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 casso

Tania Bruguera, Sandra Ceballos y el Espacio Aglutinador y las cubanoamericanas 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 políticofeministas del colectivo boliviano Mujeres Creando.

- El cuerpo violentado, la identidad ignorada, denuncias, ervulsivos 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 19 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00

(profesora Margarita Aizpuru)

Mujer, género, cuerpo y performance en Andalucía (2 horas):

Análisis de la situación en nuestro contexto, trabajos y proyectos accionistas y performativos de artistas como Pilar Albarracín, MariaAA, Anna Jonsson, Beatriz Sánchez, Angeles Agrela, Noemi Martínez Chico, Veronica Ruth Frías, etc. Visualización y análisis de performances en vídeo de las artistas y de distintos proyectos performativos y accionistas desarrollados dentro de nuestro contexto.

(profesora: la artista y profesora universitaria sevillana invitada Amalia Ortega)

Acción, género e intermedia (2 horas)

Exposición, visualización y análisis de su propia obra performativa en la que el discurso de género y la acción son puntos de referencia para el desarrollo de un trabajo intermedia en el que la performance y sus presupuestos intervienen en el proceso creativo, como generadores-tanto de conceptos e imágenes-, como medio y como evocación.

Preguntas y debate.

DÍA 20 DE DICIEMBRE. De 16:00 a 20:00

(profesora: la artista granadina invitada Carmen F. Sigler)

Diario de una cartografía anunciada. Performance e identidad genérica en Carmen F. Sigler

La artista andaluza invitada Carmen F. Sigler, efectuará una intervención, en la cual analizará, y exhibirá, su propia obra performativa, tanto a nivel conceptual como técnico y de procesos de trabajo, reflexionando sobre los aspectos fundamentales que ha tratado a lo largo de su trayectoria. Desvelando los mecanismos que, a lo largo del tiempo, han construido la identidad femenina, haciendo uso, para ello, de la videoacción.

- Proyección de una selección de sus propias videoacciones, análisis de las mismas, preguntas y debate con los alumn@s
- Visualización, realización y/o presentación de performances y/o

videoperformances por parte
de los alumnos del curso.