

FORO DE LAS ARTES 2019

SEMINARIO INTERNACIONAL

“Los Futuros Imaginados”

Organiza: Dirección de Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

Colaboradores: Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de la Comunicación e Imagen.

8, 9 y 10 de octubre de 2019.

Sala de Conferencias, Museo de Arte Contemporáneo (Sede Parque Forestal).

I. Presentación

Actualmente, la pregunta por lo que nos depara el futuro moviliza una serie de pensamientos más bien pesimistas o de gran complejidad y altos niveles de incertidumbre sobre la condición humana: el cambio climático y la sustentabilidad de los ecosistemas en acelerada degradación, la agudización de la crisis de los sistemas económicos actuales, la emergencia sostenida de movimientos de reivindicación cultural y social que promueven relaciones más igualitarias, la emergencia de autoritarismos populistas, la consolidación de un sistema de comunicaciones global sujeto a manipulaciones mediáticas y de otras índoles, el cual es cada vez más difícil de comprender y fragiliza las esferas de lo privado, generando diferentes grados de ignorancia y/o enajenación tecnológica para la población mundial, y otros. Estos fenómenos dibujan un escenario complejo que exige una especial atención desde distintos frentes interdisciplinarios (artísticos, académicos, políticos, sociales), que permita acercarse a una comprensión del presente de manera crítica, para así imaginar la posibilidad de un futuro.

Desde esta perspectiva, la creación artística como proceso de desarrollo, producción y difusión contiene una capacidad imaginativa que problematiza la tensión entre condiciones del presente e imaginarios del futuro. Si la representación artística es capaz, desde sus distintas disciplinas, estilos y escuelas, de construir mundos posibles, ¿cómo ese poder es contrastado en las condiciones presentes? ¿Cómo imaginan las y los artistas su propia condición social futura?

¿Qué expresiones artísticas que hoy son deslegitimadas y no incluidas en las cada vez más desbordadas fronteras disciplinares tradicionales serán el día de mañana concebidas comúnmente como expresiones artísticas?

Por un lado, nos enfrentamos a la idea de lo contemporáneo en el arte: ¿podemos seguir hablando de arte contemporáneo? Y si es así, ¿de qué hablamos cuando decimos que una expresión artística es contemporánea? ¿Es contemporáneo similar a <<presente>>, en los términos en que lo estamos describiendo? Estas interrogantes nos obligan a pensar también en la relación entre arte y sociedad, un asunto que ocupa una parte sustantiva de las reflexiones de intelectuales y artistas, pero que en el angustioso presente que vivimos adquiere otros ribetes: ¿cuáles son las expresiones artísticas actuales (llámese “contemporáneo” o no) que impactan en el campo social y cuáles son los efectos de su quehacer? ¿Qué convierte a una expresión artística en algo necesario desde el punto de vista social? ¿Cómo el arte del presente lidia con esa demanda?

Las reflexiones sobre el futuro son más acuciantes que nunca, y desde la creación artística es posible desarrollar procesos que deriven en formas simbólicas de conocimiento, que a su vez interrogan pero también configuran respuestas. ¿Cuáles son los futuros que el arte está imaginando actualmente? ¿Cómo el estatuto del artista ha cambiado, y seguirá cambiando, en relación con el modo en que las tecnologías de producción y difusión del arte han modificado la relación entre artista, materia y forma? Esta pregunta cruza todo el campo del arte, en tanto la condición de posibilidad de una obra artística reside en la transformación que un grupo de personas hace de la materialidad con que cuenta, y cómo el resultado de ese proceso es dispuesto a un público o audiencia. Estos modos de pensar materialmente el arte también modifican la relación que el receptor recibe, reflexiona y valora la obra. ¿Cuáles son los criterios de valor que se aplican actualmente al arte? ¿Cómo estos criterios están influidos por las demandas sociales y reivindicaciones culturales del presente? En suma: ¿qué futuros están siendo imaginados desde el arte del presente?

II. Descripción

El seminario internacional “Los Futuros Imaginados”, enmarcado en la actividad Foro de las Artes 2019, busca construir un espacio de reflexión y debate en torno a la pregunta por la imaginación artística sobre el futuro: cuáles son los temas y problemas que preocupan a la comunidad artística en la universidad, qué estrategias y metodologías se utilizan para conceptualizar y representar esta pregunta, y qué relevancia podría tener para responder a las inquietudes del mundo contemporáneo, a nivel local, regional e internacional. Es por tanto un esfuerzo reflexivo por discutir imaginarios estético-culturales, propiciando un diálogo entre la universidad, la sociedad civil y las comunidades artísticas, poniendo en el centro del debate la idea de un “arte del y para el futuro”.

La estructura del seminario estará conformada por conferencias magistrales de expertos invitados(as) nacionales e internacionales, y mesas redondas compuestas por académicos(as) y representantes de la sociedad civil y artística.

III. Líneas temáticas

Para el abordaje de los problemas derivados del tema central del seminario, se propone generar líneas temáticas específicas que constituyen mesas de discusión. Se proponen los siguientes acercamientos problemáticos: 1) Temporalidad y memoria en las artes escénicas; 2) Materialidades de un contrafuturo en el cine latinoamericano; 3) Curatorías del tiempo; 4) Arte indígena contemporáneo e imaginarios del futuro; 5) Feminismos y disidencias.

VII. Programación

Primera Jornada

Martes 8 de octubre 2019

Acreditación

15:30 – 16:00

Palabras de Apertura

16:00 – 16:15

Conferencia de Inauguración “El futuro del arte en el mundo contemporáneo. Después del paréntesis modernista”

Jacques Leenhardt

Presentación y diálogo: Ana Pizarro (USACH)

16:15 – 18:00

Quien observe el actual mundo del arte, sus exposiciones, sus artistas, sus eventos, se confronta a menudo a una sensación de perplejidad. Demasiado habituado a la secuencia que construye la historia del arte, que va desde el Renacimiento hasta los modernos y a las vanguardias, el espectador no encuentra fácilmente las palabras para describir lo que ve. Después de la gran cantidad de ismos : romanticismo, realismo, impresionismo, fobismo, exoresionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, abstracto-expresionismo, neo-geo, entre tantos otros, no sabemos como nombrar la explosión creativa actual. Ninguna noción parece capaz de dar cuenta de esta diversidad creativa.

Con el objetivo de aclarar esta situación, propongo en primer lugar abordar la cuestión menos en términos de características estéticas, como lo hace la historia de los ismos y más en términos de de las relaciones que la creación mantiene con sus públicos.

PAUSA CAFÉ

18:00 – 18:30

Mesa 1:

“Temporalidad y memoria en las artes escénicas”

18:30 – 20:00

En un mundo signado por el imperativo del ahora, de la inmediatez del presente, resulta interesante el rol que han jugado las artes escénicas en revitalizar los discursos sobre la memoria y la historicidad de la violencia y de los procesos sociales nacionales como latinoamericanos. Este interés se verifica con lo que podríamos denominar una emergencia de los recursos documentales y un foco en lo real que dominan parte de la escena actual en nuestro continente. Si bien, el teatro y las artes escénicas han contribuido siempre en la construcción de representaciones sociales y de la memoria colectiva con el fin de interpelar críticamente los procesos políticos contingentes, hoy esta tarea parece adquirir cierta urgencia. Esta mesa reflexionará sobre experiencias tanto desde la investigación artística como de la creación, que constituyen formas para abordar la memoria desde el espacio escénico.

Panel:

- Lorena Verzero (Académica e investigadora; Universidad de Buenos Aires / CONICET, Argentina)
- Guillermo Calderón (Actor, dramaturgo y director teatral)
- Mauricio Barría (Dramaturgo, académico e investigador; Universidad de Chile)

Modera: Iván Insunza (Editor General *Revista Hiedra*)

Segunda Jornada

Miércoles 9 de octubre 2019

Mesa 2: “Materialidades de un contrafuturo en el cine latinoamericano”

16:30 - 18:00

El paisaje del presente alberga imágenes contradictorias: entre la escasez, la ruina y el exceso, nuestro tiempo parece la antesala de un futuro imposible. Las discusiones que este panel quiere instalar tienen relación, en primer lugar, con la incorporación de esas materialidades extremas en la imagen cinematográfica, así como con la aparición de relatos de futuro alternativos que disloquen ese pronóstico catastrófico, e incluso con la pregunta sobre la propia materia del cine en un futuro imaginado.

Panel:

- Laura Lattanzi (Investigadora y académica; Universidad de Chile)
- Daniela Dorfman (Investigadora y académica; Universidad Torcuato di Tella / CONICET, Argentina)
- Paulo Menezes (Investigador y académico; Universidade de Sao Paulo, Brasil)

Modera: Catalina Donoso (Universidad de Chile)

PAUSA CAFÉ

18:00 - 18:30

Mesa 3: “Curatorías del tiempo”

18:30 - 20:00

Bajo el vértigo de exposiciones en torno al tiempo futuro, cuyas narrativas curatoriales se encuentran atravesadas por una mirada crítica sobre la época que vivimos, parece anunciarse el vacío de un después o un porvenir desolador. Estas prácticas habitualmente se sostienen en registros de evidencias pasadas o presentes que permiten leer el tiempo como un objeto historiográfico, como si de líneas, obras e imágenes progresivas se tratara. A través de casos específicos en el ámbito expositivo del arte, la arquitectura y la cultura contemporánea, esta mesa se propone indagar críticamente en las relaciones entre tiempo y espacio histórico, de manera de examinar las estrategias detrás de sus topologías curatoriales.

Panel:

- Martí Peran (Historiador del arte y curador; Universitat de Barcelona, España)
- Alejandra Celedón (Arquitecta y curadora; Pontificia Universidad Católica de Chile)
- Soledad Novoa (Historiadora del arte y curadora; Universidad de Chile)

Modera: Rodrigo Vera (Universidad de Chile)

Presenta: Cristián Gómez-Moya (Universidad de Chile)

Tercera Jornada

Jueves 10 de octubre 2019

Mesa 4: “Arte indígena contemporáneo e imaginarios del futuro”

16:30 - 18:00

La mesa de arte indígena propone generar un espacio para visibilizar y contextualizar las propuestas de distintos artistas mapuche pertenecientes a diferentes generaciones y territorios. Se trata de obras elaboradas desde la tensión de las identidades warriache-champurria, complejidades identitarias latentes que enriquecen el discurso y las producciones artísticas que se sirven de diferentes soportes, como la pintura, la instalación y la performance, para dar forma a una propuesta más global de arte mapuche contemporáneo.

Panel:

- Bernardo Oyarzún (Artista visual)
- Sebastián Calfuqueo (Artista visual, performer)
- Paula Baeza Pailamilla (Artista, performer)

Modera: Marisol Facuse y Victoria Maliqueo (Universidad de Chile)

Performance: “Buscar los pares”

Francisco Vargas Huaiquimilla

18:00 - 18:30

Octubre mes caótico para Abya Yala nombrada como América. El día 12 se conmemora un encuentro de culturas como también la sangre. En octubre nace Violeta Parra el día 4 y el cuerpo que realiza la performance un día 3 del mismo mes. Todos plagados de signos escritos en las estrellas, escritos en el cuerpo.

El artista Francisco Vargas Huaiquimilla por medio de la relación numérica busca encontrar pares en las letras de Violeta Parra como también en la búsqueda por completar vacíos. “Buscar los pares” es una performance basada en la sonoridad y despliegue visual donde el cuerpo es puesto a prueba para traducir los cantos ancestrales y la naturaleza en el espacio público de la warria.

Mesa 5: “Feminismos y disidencias”

18:30 – 20:00

El movimiento social feminista actual abre un debate sobre el sentido de las estrategias de la disidencia cultural, desde la resistencia hacia la manifestación activa y articulada. Esta mesa propone una reflexión crítica sobre los discursos y estrategias estéticas que configuran, desde el signo de la disidencia y de los feminismos, manifestaciones artísticas y literarias comprometidas con la transformación de las condiciones materiales y simbólicas del mundo presente.

Panel:

- Kemy Oyarzún (Académica e investigadora, Universidad de Chile)
- Soledad Falabella (Académica e investigadora, Universidad de Chile)
- Anastasia Benavente (Artista visual, performer, activista)
- Alicia Salomone (Académica e investigadora, Universidad de Chile)

Modera: Elisa Massardo (Editora *Arte al Límite*)

Palabras de cierre

20:00 – 20:15

**FORO
DE/LAS
ARTES**

UNIVERSIDAD
DE CHILE

SEMINARIO INTERNACIONAL

**LOS
FUTUROS
IMAGINADOS**

e oct.

08, 09, 10 de o

(de 16:30 a 20 horas)

Sala de Conferencias,
Museo de Arte Contemporáneo,
Sede Parque Forestal.

FORO DE LAS ARTES 2019

www.forodelasartes.uchile.cl

www.forodelasartes.uchile.cl

medios asociados

