Universidad de Navarra

El papel del arte en la comunidad política

Guía docente 2025-26

PRESENTACIÓN

Breve descripción:

Arte y compromiso social. Espacios culturales para la libertad y el pensamiento crítico.

La asignatura es una introducción a la reflexión sobre el papel del arte en la comunidad política, entendiendo **comunidad política como un modo de estar** que se configura desde **la pluralidad**, para alcanzar el **reconocimiento y la comprensión de lo común**. El objetivo principal es fortalecer en el estudiante la **responsabilidad** que implica, por tanto, toda acción comunicativa dirigida al público desde el arte y la cultura, y en el caso que nos ocupa, desde el comisariado y la mediación cultural.

- **Titulación**: El papel del arte en la comunidad política
- **Módulo/Materia**: Módulo 1: Fundamentos del Comisariado; Materia: Audiencias y contextos
- **ECTS**: 2
- **Curso, semestre**: 1º
- **Carácter**: Obligatoria
- **Profesorado**: Dailey Fernández González (responsable de la asignatura), Gerardo Mosquera
- **Idioma**: Español
- **Aula, Horario**: Aula 1Museo UNAV / Consultar Google Calendar

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

BÁSICAS Y GENERALES:

CB6_ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7_Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8_Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9_Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10_Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2_ Obtener, analizar y evaluar información relevante de la cultura contemporánea que afecta a los proyectos de comisariado.

CG3_ Emitir juicios razonados, a partir de información fragmentada, sobre los principales retos de la cultura contemporánea y poner en relación esos retos con la propia actividad comisarial.

CG7_ Aplicar procesos creativos que sirvan al diseño original de contenidos en exposiciones y proyectos curatoriales.

CG8_Evaluar los resultados del trabajo en un proyecto de comisariado.

CG9_Conocer las estrategias aplicables para la creación de redes profesionales a nivel local y global abarcando los diversos grupos profesionales que intervienen en la definición de los proyectos de comisariado.

CG10_Conocer criterios de actuación para adaptación de los proyectos comisariales en situaciones de cambio a partir del conocimiento de las dinámicas y del papel de los distintos agentes del sector cultural.

ESPECÍFICAS

CE5_ Comprender de manera detallada y fundamentada el contexto jurídico, territorial e institucional en el que se desarrollan los proyectos culturales en cuanto afectan a los proyectos de comisariado.

CE6_ Conocer las principales fuentes de información a partir de las cuales orientarse críticamente en el mapa de comisariado internacional (localización geográfica de principales centros, autores y tendencias).

CE8_ Desarrollar un proyecto pedagógico coherente e integrado con el proyecto de comisariado.

CE9_ Definir objetivos del comisariado y la producción de exposiciones y programaciones culturales.

CE19_ Adaptar a los diversos colectivos (estudiantes, familias, profesionales...) las acciones de mediación (folletos, audioguías, señalética, etc.) de un producto comisariado.

PROGRAMA

CLASES COORDINADAS POR LA PROFESORA DAILEY FERNÁNDEZ (1ra Parte de la Asignatura)

1º SESIÓN 24/09/2024

Introducción al curso. Debate sobre el arte comprometido

Prof. Dailey Fernández González

- Arte y comunidad política
  - Giro social del arte
  - El comisariado y la cuestión de lo social

2ª SESIÓN 14/10/2024

El arte como generador de socialidad

Universidad de Navarra

Prof. invitada: Raquel Cascales

- Arte, naturaleza humana y cohesión social
- Paradigmas históricos
- Transformación social a través del arte

3ª SESIÓN 14/11/2024

El poder del arte y su instrumentalización

Prof. Dailey Fernández González

- "Retorno" social del arte
- Arte relacional y Arte participativo
- Crítica institucional

4ª SESIÓN 18/11/2024

Nueva institucionalidad

Prof. Dailey Fernández González

- Museo participativo
  - Comisariado performativo
  - Modos de autogestión, producción y difusión alternativos

5ª SESIÓN

Políticas culturales 2/12/2024

Prof. Dailey Fernández González

- Principales modelos
- Influencia en la creación artística y en el comisariado
- Presentación de trabajos

CLASES DEL PROFESOR GERARDO MOSQUERA (2da Parte de la Asignatura)

Las clases se basarán en mi experiencia profesional de más de cuarenta años ejerciendo el comisariado internacionalmente. En el marco de los problemas generales planteados en las distintas sesiones, se realizará un análisis vivo, directo, de exposiciones comisariadas por el docente.

1ra. Sesión, 1:30 horas

Globalización del arte contemporáneo. Los procesos actuales de globalización-diferenciación en el arte y sus implicaciones para el trabajo curatorial. Pluralización, reconversiones, mezclas, “contaminaciones” y estrategias dialógicas propias de la dinámica artística y cultural contemporáneas. Replanteo de las relaciones centros-periferias y circuitos hegemónicos y subalternos. Nuevas estrategias artísticas en la relación contexto-internacionalización. Construcción múltiple de un arte internacional y su lenguaje desde una diversidad de contextos, experiencias e imaginarios que no operan en sus diferencias sino *desde* sus diferencias.

Universidad de Navarra

2da. Sesión, 1:45 horas

Discusión de las tres primeras bienales de La Habana (1984, 1986 y 1989) y presentación de la segunda Bienal como la primera exposición global de arte contemporáneo. La creación de un "tercer espacio" y la ruptura hacia una verdadera la globalización del arte y los procesos discutidos en la primera sesión. Cambios en el modelo y metodología de las bienales introducidos por la Bienal de La Habana. Surgimiento de "una nueva raza de bienales" y su papel en la descentralización del arte y sus circuitos. Construcción de circuitos "horizontales", Sur-Sur.

3ra. Sesión, 2 horas

Comisariado, poder, confrontación, arte político, "artivismo". Tensiones, contradicciones, desafíos. Análisis de la muestra *crisisss. América Latina, arte y confrontación. 1910-2010*, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, 2011.

4ta. Sesión, 2 horas

Comisariado fuera de espacios auráticos y ampliación del público. Especialización y autorreferencialidad del arte contemporáneo. Fetichización aurática y mercado suntuario. Cubo blanco y espacio público. Arte y ciudad. Posibilidades del arte contemporáneo hacia una acción más vasta y colectiva. Creación de espacios secantes entre la esfera especializada y el resto de la gente. Hibridez, desplazamientos de estéticas, regímenes sensibles y subjetividades más allá del simple intercambio postmoderno de significantes y técnicas entre las esferas "cultas" y populares. Discusión de las experiencias de arte público en *CiudadMúltipleCity* (2003), *El patio de mi casa. Arte contemporáneo en 16 patios de Córdoba* (2009) –los alumnos habrán visto con anterioridad, fuera de la clase, documentales en Internet sobre estas dos muestras– y Liverpool Biennial International 06 (2006).

5ta. Sesión 1:30 horas

Realización del ejercicio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 Clases presenciales teóricas	10
AF2 Clases presenciales prácticas	8
AF3 Talleres	2
AF5 Trabajos dirigidos	10
AF6 Tutorías	2
AF7 Estudio y lecturas	17

AF8 Exámenes y presentaciones	3

Actividades

-Se realizarán **debates sobre los temas y casos tratados en las clases** por lo que se recomienda revisar con antelación el programa y las lecturas recomendadas.

-Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, deberán **elegir un caso de estudio** entre los cinco presentados por la profesora en la primera clase. Una vez seleccionado, un integrante de cada grupo deberá comunicar la elección enviando un correo electrónico a dfernandezg@unav.es que incluya el nombre del caso y los integrantes del grupo. **(Semana del 23 al 27 de septiembre)**

-Cada grupo tendrá al menos una **tutoría** con la profesora en la que se presentarán los avances de la investigación de cara a las presentaciones. El objetivo de la tutoría es discutir el proceso de trabajo, intercambiar dudas, comentar sobre los casos específicos a tratar y obtener orientaciones con vistas a la presentación y al trabajo final escrito. Cada grupo deberá enviar con antelación un email a dfernandezg@unav.es para solicitar la tutoría en la **semana del 4 al 8 de noviembre.**

-**Presentación de la investigación curatorial** en la segunda mitad de la sesión del día **2/12/24.** La presentación puede realizarse de manera performativa interviniendo diferentes espacios del museo, la universidad o zonas exteriores cercanas siempre y cuando se trasmitan los conceptos claves y las experiencias propuestas por el modelo curatorial seleccionado como referente y caso de estudio.

Casos de estudio:

1. Fenómeno del APT-ART

Ejemplo: Chambres dÁmis (1986). Museum van Hedendaagse Kunst. Comisario: Jan Hoet.

2. Exposiciones de sitio específico, por y para comunidades

Ejemplo: Culture in Action (1993). Sculpture Chicago. Comisaria: Mary Jane Jacob.

3. La exposición como recurso de los artistas para la sociabilidad.

Ejemplo: *Touch: Relational Art from the 1990s to Now* (2002). San Francisco Art Institute. Comisarios: Karen Moss, Nicolás Bourriaud.

4. Formas de representación y exhibición del arte participativo.

Ejemplo: *The Infiltrators* (2014). Tel Aviv, Jaffa, Israel. Comisaria: Maayan Sheleff.

5. Re-enactment / Pre-enactment: Volver a contar críticamente la historia o anticipar eventos conflictivos.

Ejemplo: *Reenactment* (2018). BRIC House. Comisaria: Jenny Gerow.

EVALUACIÓN

Universidad de Navarra

Cuadro de porcentajes de evaluación:

SE1 Participación en clases, seminarios y talleres	20%
SE2 Ejercicios y trabajos entregados	30%
SE3 Exámenes escritos o exposiciones orales	50%

CONVOCATORIA ORDINARIA

EVALUACIÓN DAILEY FERNÁNDEZ:

Se entregará un trabajo escrito por grupo que documente el proceso de investigación realizado. Extensión máxima de 2000 palabras. La entrega se realizará a través de ADI en la fecha de la convocatoria de exámenes ordinaria de diciembre. Se tendrán en cuenta aspectos formales como la correcta redacción, la ortografía, recursos gráficos, así como otros de contenido y adecuación a temas tratados durante las sesiones.

EJERCICIO GERARDO MOSQUERA:

La clase se dividirá en tres o cuatro grupos de estudiantes, de acuerdo con la cantidad de matriculados. Cada grupo estudiará brevemente uno de los textos que se relacionan más abajo, y lo discutirá en una presentación oral, que puede incluir imágenes, de no más de 15 minutos (tiempo estricto). La composición de los grupos y el texto escogido deberán ser comunicados al profesor por Instagram (gerardo_mosquera) (FECHA POR DETALLAR). Se valorarán el análisis, la organización, la articulación y el poder comunicativo de la presentación.

Tras cada exposición, el profesor hará señalamientos, en particular sobre problemas que haya detectado. En caso de que la presentación no haya sido buena, el grupo tiene la oportunidad de mejorarla siguiendo los señalamientos realizados, y enviarla por escrito al profesor en una fecha a determinar, con el fin de tratar de mejorar la nota.

Textos a discutir:

1. Arhena Arhanasion y Simon Sheikh, “Formations of Political-Aesthetic Criticality: Decolonizing the Global in Times of Humanitarian Viewership”, en Paul O’Neill, Simon Sheikh, Lucy Steeds, Mick Wilson (editores): *Curating After the Global: Roadmaps for the Present*, Luma Foundation, Feldmeilen, y The Center for Curatorial Studies, Bard College, Nueva York, y The MIT Press, Cambridge, Massachusetts y Londres, Reino Unido, 2019.
2. Angela Dimitrakaki, "Art, Globalisation and the Exhibition Form. What is the Case, What is the Challenge?", Londres, *Third Text* 116, v. 26, n. 3, mayo de 2012.
3. Carlos Basualdo, “The Unstable Institution”, en Elena Filipovic, Mieke van Hal & Solveig Øvstebø (editoras): *The Biennial Reader. An Anthology on Large-Scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art*, Bergen Kunsthall y Hatje Cantz Verlag, Bergen y Ostfildern, 2010.
4. Elena Filipovic, “The Global White Cube”, en Elena Filipovic et al, op. cit.

5. Gerardo Mosquera, “Caminando con el diablo. Arte contemporáneo, cultura e internacionalización”, en su *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalización y culturas*, Exit Publicaciones, Madrid, 2010. https://innopac.unav.es/record=b2053062~S1*spi
6. Gerardo Mosquera, “Arte y política: contradicciones, disyuntivas, posibilidades”, en su *Caminar con el diablo*, op. cit. https://innopac.unav.es/record=b2053062~S1*spi
7. Gerardo Mosquera, “Arte y nuevos públicos, ¿una aporía?”, en su *Arte desde América Latina (y otros pulsos globales)*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2020.
8. Gerardo Mosquera y Adrienne Samos, “Arte con la ciudad”, en Gerardo Mosquera y Adrienne Samos (editores): *ciudadMULTIPLEcity. Arte Panamá>2003*, KIT Publishers, Ámsterdam, 2005. https://innopac.unav.es/record=b3747895~S1*spi
9. Rafal Niemojewski, “Venice or Havana: A Polemic on the Genesis of the Contemporary Biennial”, en Elena Filipovic et al, op. cit.
10. Terry Smith, “The Discourse”, en su *Talking Contemporary Curating*, Independent Curators International, Nueva York, 2015.
11. Rachel Weiss, “A Certain Place and a Certain Time: The Third Bienal de La Habana and the Origins of the Global Exhibition”, en Rachel Weiss (editor): *Making Art Global (Part 1). The Third Havana Biennial 1989. https://innopac.unav.es/record=b3747914~S1*spi*

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Ensayo individual de 2500/3000 palabras sobre alguno de los textos orientados para las discusiones en clase. Se tendrán en cuenta aspectos formales como la correcta redacción, la ortografía, así como de contenido y de adecuación al tema abordado.

Enviar por escrito al profesor (fecha)

HORARIOS DE ATENCIÓN

Solicitar cita mediante el correo electrónico:

dfernandezg@unav.es

BIBLIOGRAFÍA

RECOMENDADA POR EL PROFESOR GERARDO MOSQUERA

Angela Dimitrakaki, "Art, Globalisation and the Exhibition Form. What is the Case, What is the Challenge?", Londres, *Third Text* 116, v. 26, n. 3, mayo de 2012, pp. 305-319.

Arhena Arhanasion y Simon Sheikh, “Formations of Political-Aesthetic Criticality: Decolonizing the Global in Times of Humanitarian Viewership”, en Paul O’Neill, Simon Sheikh, Lucy Steeds, Mick Wilson (editores): Curating After the Global: Roadmaps for the Present, Luma Foundation, Feldmeilen, y The Center for Curatorial Studies, Bard College, Nueva York, y The MIT Press, Cambridge, Massachusetts y Londres, Reino Unido, 2019. Localízalo en la Biblioteca

Carin Kuoni (editora): Words of Wisdom. A Curator’s Vade Mecum on Contemporary Art, Independent Curators International, Nueva York, 2001. Localízalo en la Biblioteca

Charlotte Bydler: The Global Art World Inc. On the Globalization of Contemporary Art, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, Figura Nova Series 32, 2004. Localízalo en la Biblioteca

Claire Bishop, "Antagonism and Relational Aesthetics", *October*, 110, otoño de 2004, pp. 51-79. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

Claire Bishop, *Artificial Hells. Participatory Art and The Politics of Spectatorship*, Londres: Verso, 2012. Localízalo en la Biblioteca

Douglas Crimp: On the Museum's Ruins, The MIT Press, Cambridge, 1993. Localízalo en la Biblioteca

Elena Filipovic, Mieke van Hal & Solveig Øvstebø (editoras): The Biennial Reader. An Anthology on Large-Scale Perennial Exhibitions of Contemporary Art, Bergen Kunsthall y Hatje Cantz Verlag, Bergen y Ostfildern, 2010. En especial en este volumen: Elena Flipovic, "The Global White Cube" (2005), pp. 322-346; y Rafal Niemojewski, "Venice or Havana: A Polemic on the Genesis of the Contemporary Biennial", pp. 88-103. Localízalo en la Biblioteca

Gerardo Mosquera: Caminar con el Diablo. Textos sobre arte, internacionalización y culturas, Ediciones Exit, Madrid, 2010. Localízalo en la Biblioteca

Gerardo Mosquera: Arte desde América Latina (y otros pulsos globales), Ediciones Cátedra, Madrid, 2020. Localízalo en la Biblioteca

Gerardo Mosquera y Adrienne Samos (editores): ciudadMULTIPLEcity.ArtePanamá>2003, KIT Publishers, Ámsterdam, 2005. Localízalo en la Biblioteca

Gerardo Mosquera y Jean Fischer (editores): Over Here. International Perspectives on Art and Culture, MIT Press y New Museum of Contemporary Art, Cambridge, Massachusetts y Londres, Reino Unido , 2006. Localízalo en la Biblioteca

Jean Fisher (editora): Global Visions. Towards a New Internationalism in the Visual Arts, Kala Press, INIVA, Londres, 1994. Localízalo en la Biblioteca

Paul O'Neill (editor): Curating Subjects, De Appel, Á msterdam, 2007. Localízalo en la Biblioteca

Rachel Weiss (editora): Making Art Global (Part 1). The Third Havana Biennial 1989, Afterall Books, Londres, 2011. Localízalo en la Biblioteca

Terry Smith: Talking Contemporary Curating, Independent Curators International, Nueva York, 2015. Localízalo en la Biblioteca

"The Global Issue: a Symposium", *Art in America*, Nueva York, julio de 1989.

AUDIOVISUALES

CiudadMultipleCity

https://www.youtube.com/watch?v=dpGd6vF8ALI&t=3s

Patios Cordoba

https://vimeo.com/13655426

https://vimeo.com/13686504

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA POR LA PROFESORA DAILEY FERNÁNDEZ

ALBARRÁN, J.: Performance y arte contemporáneo. Discursos, prácticas, problemas. Madrid: Ediciones Cátedra. 2019.

BILLING, J., LIND, M., NILSSON, L (eds.): Taking the Matter Into Common Hands: On Collaborative Practices in Contemporary Art. London: Black Dog Publishing, 2007. Localízalo en la Biblioteca

BISHOP, C.: Infiernos Artificiales: arte participativo y políticas de la espectaduría. Ciudad de México: T-e-e Taller de Ediciones Económicas. 2019. Localízalo en la Biblioteca

BLANCO, P.; CARRILLO, J. (eds.): Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2001. Localízalo en la Biblioteca

CASCALES, RAQUEL: El fin del arte. Hegel y Danto cara a cara. Publicaciones Universidad de Valencia, 2020. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

DANTO, ARTHUR: Después del fin del arte. Barcelona: Paidós, 1999. Localízalo en la Biblioteca

DE LA NUEZ, IVÁN: Teoría de la retaguardia. Cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo demás). Bilbao: Consonni. 2018. Localízalo en la Biblioteca

FOSTER, H.: El retorno de lo real. Madrid: Akal, 2001. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

FERNÁNDEZ, O.: Exposiciones y comisariado. Relatos cruzados. Ediciones Cátedra. 2020. Localízalo en la Biblioteca

GROYS, B: Art Power. Cambridge, MA: MIT Press. 2008. Localízalo en la Biblioteca

GROYS, B: Arte en flujo: ensayos sobre la evanescencia del presente. Buenos Aires: Caja negra. 2016. Localízalo en la Biblioteca

GUASCH, A.M.: El arte en la era de lo global. Alianza. 2016. Localízalo en la Biblioteca

HAGOORT, ERIK: Good intentions: Judging the Art of Encounter. Foundation for Visual Arts, Design and Architecture. 2005. Localízalo en la Biblioteca

HANTELMANN, D: Cómo hacer cosas con arte. Bilbao: Consonni. 2017. Localízalo en la Biblioteca

LUTTICKEN, S (editor): Life, Once More. Forms of Reenacttment in Contemporary Art. Witte de with, Center for Contemporary Art, Rotterdam, 2005. Localízalo en la Biblioteca

MARZO, J. L. & Mayayo, P.: Arte en España (1939-2015): ideas, prácticas, políticas. Madrid: Cátedra. Parreño. 2015. Localízalo en la Biblioteca

PERNIOLA, M.: El arte expandido. Casimiro Libros. 2016. Localízalo en la Biblioteca

RANCIÈRE, J: El tiempo de la igualdad. *Diálogos sobre política y estética*. Barcelona: Herder. 2011. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

RANCIÈRE, J: El espectador emancipado. Castellón: Ellago ediciones. 2010. Localízalo en la Biblioteca

RITZER, GEORGE: La McDonalización de la sociedad: un análisis de la racionalización en la vida cotidiana. Barcelona: Ariel. 1999. Localízalo en la Biblioteca

WU, CHIN-TAO: Privatizar la cultura. Madrid: Ediciones Akal, S. A. 2007. Localízalo en la Biblioteca

YÚDICE, G.: El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa. 2002. Localízalo en la Biblioteca

AUDIOVISUALES

The Battle of Orgreave (2001). (A documentary by Mike Figgis about Jeremy Deller's reenactment of the Battle of Orgreave, a crucial set-piece confrontation that took place during the Great Miners' Strike of 1984-5.) https://www.youtube.com/watch?v=3ncrWxnxLjg

El artista como activista: Tania Bruguera en conversación con Claire Bishop. (2016). https://www.youtube.com/watch?v=4raYhes7OwI