

3

PUBLICACIÓN SEMESTRAL
FEBRERO 2017

ISSN 2448-6752

ARTeDISEÑO

REVISTA DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO DE LA UNAM

MÉXICO \$100.00 M.N.

DIRECTORIO

Imagen de portada: Detalle de la estructura sur de la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes.
Fotografía: Humberto Brera.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Secretario General

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Secretario Administrativo

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria

Dr. César Iván Astudillo Reyes

Abogada General

Dra. Mónica González Contró

Director General de Comunicación Social

Mtro. Néstor Martínez Cristo

Coordinador de Difusión Cultural

Dr. Jorge Volpi Escalante

Director General de Publicaciones y Fomento Editorial

Lic. Javier Martínez Ramírez

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Directora

Dra. Elizabeth Fuentes Rojas

Secretario General

Mtro. Santiago Ortega Hernández

Secretario Administrativo

M.A. Roberto Paz Neri

Secretaria de la Dirección, Planeación y Vinculación

Profra. Gloria M. Hernández García

Secretario Académico

Dr. Aureliano Sánchez Tejeda

Coordinadora Editorial

Lic. Marisol G. Martínez Fernández

PORTAFOLIO

La Liga-Teatro Elástico
[Nota de Eduardo Bernal]

**LAS BESTIAS DANZAN
O EL SIGILOSO CONJURO
DE LO SALVAJE**

p. 43

TESIS

Renato Esquivel

PINTURA DIGITAL

p. 61

INTERSECCIONES DISCIPLINARES

Loreto Alonso

OTRAS NATURALEZAS

p. 77

EXPOSICIÓN

José de Santiago Silva

ORNAMENTACIÓN
Poética del poder

p. 100

Ady Carrión Parga

**ESCENARIOS DE
TRANSFORMACIÓN**
Arquitectos UNAM
1969-2015

p. 110

RSESEÑA

Miguel Ledezma

**HORIZONTALIDAD
E INTERRELACIONES**
Infiernos artificiales,
de Claire Bishop

p. 117

HORIZONTALIDAD E INTERRELACIONES

Infiernos artificiales, de Claire Bishop

Horizontality and interrelationships:
Artificial Hells, by Claire Bishop

Fecha de recepción: 3 de diciembre de 2016.

Fecha de aceptación: 9 de diciembre de 2016.

Miguel Ledezma*

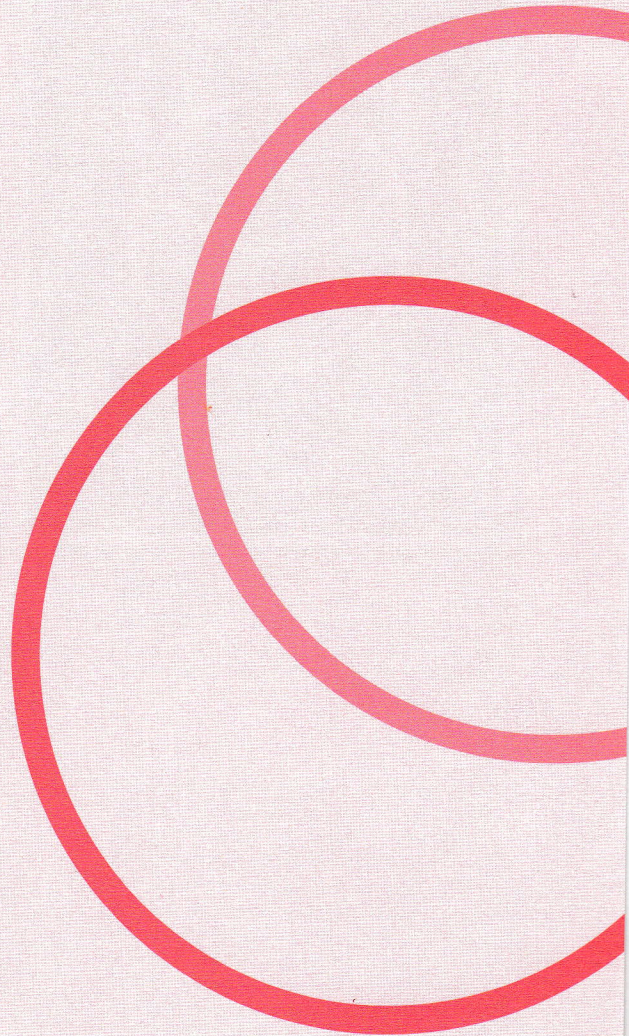
En años recientes se ha incrementado el número de proyectos de arte participativo cuyo objetivo es tener un impacto transformador en comunidades marginales, dando como resultado un giro social que pone por encima de la estética a la ética. Este tipo de prácticas exigen del público una participación más allá de la contemplación. Los artistas trabajan con las relaciones interpersonales y con comunidades o grupos sociales específicos. ¿Cómo valorar en el campo de las artes visuales este tipo de obras procesuales que escapan al campo de la imagen?

Teniendo como punto de partida las relaciones complejas entre estética y política desarrolladas por el filósofo Jacques Rancière, Claire Bishop desarrolla en nueve capítulos un amplio y erudito análisis de este tipo de prácticas, tomando como casos de estudio piezas que pertenecen tanto a las artes escénicas como a las visuales. El texto lleva por nombre *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectadoría*. Fue recientemente traducido al español por Israel Galina y publicado por el Taller de Ediciones Económicas en la Ciudad de México.¹

La investigación de Bishop tiene como antecedente las veladas o *seratas* futuristas en escenarios que mezclaban exposiciones pictóricas con irreverentes lecturas de poesía, las visitas dadaístas a sitios sin ningún interés turístico y las representaciones teatrales masivas de la Revolución rusa en Moscú, ejecutadas con miles de actores en las primeras décadas del siglo XX.

¹ Claire Bishop. *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectadoría* (Ciudad de México: Taller de Ediciones Económicas, 2016). [Edición en inglés: *Artificial Hells. Participatory art and the politics of spectatorship* (Londres: Verso, 2012)].

* Es doctor en Imagen Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y licenciado y maestro en Artes Visuales por la UNAM. Se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo del Área Académica de Artes Visuales en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde es responsable del Grupo de Investigación Arte y Contexto. Contacto: miguel.ledezma.campos@gmail.com.

▲ Portada de la edición en español.

El texto también analiza los aportes de la Internacional Situacionista y del Groupe de Recherche d'Art Visuel (GRAV) para la participación lúdica del público en espacios urbanos. Revalora los *happenings* de Jean-Jacques Lebel en París, durante el inicio de la segunda mitad del siglo XX, y establece un lazo con los *happenings* sudamericanos en el periodo de las dictaduras, destacando el teatro invisible de Augusto Boal, integrado por obras teatrales que sucedían en espacios públicos sin que las personas supiesen que se trataba de una representación. Las obras de teatro invisible eran situaciones que detonaban la colectividad en un periodo de fuerte represión en Brasil.

Son poco conocidas las obras de arte participativo en el ambiente totalitario de la Unión Soviética. ¿Cómo hacer arte participativo en una sociedad en donde todo pertenece a todos y la intimidad es prácticamente anulada? Bishop enumera un conjunto de obras soviéticas que permiten conocer las peculiaridades de esta forma de arte en regímenes comunistas. En contraste, analiza el arte comunitario con fines de repercusión social en países capitalistas como Gran Bretaña o Francia en la década de los noventa.

Las *performances* delegadas, como es el caso de algunas obras de Santiago Sierra y Dora García en las que se contrata a personas para que realicen algún tipo de actividad remunerada, Bishop las ubica también en el contexto del arte participativo.

Finalmente, se examinan las relaciones entre arte y pedagogía en proyectos artísticos que son, al mismo tiempo, cursos o talleres. Desde un enfoque cercano a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, se analizan los proyectos de Tania Bruguera, Paul Chan y Pawel Althamer, cuyo objetivo es empoderar a los individuos que se encuentran en alguna situación de desventaja social.

Claire Bishop aporta un enfoque innovador para la comprensión del arte participativo que trasciende la valoración ética al conjugar arte, política y audiencia. Sería difícil encontrar un texto más completo en español sobre este tipo de proyectos de interacción social. *Infiernos artificiales* es un texto fundamental para artistas e investigadores cuyo objeto de estudio son las interrelaciones horizontales y dinámicas entre el artista, la obra y el espectador. ◆