INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO "LA ESMERALDA"

SEMINARIO DE ARTE Y DIPLOMACIA CULTURAL

Profesor: Dr. César Villanueva Rivas / Asistente: Lic. Erika Basurto

artesmexico@yahoo.com y erikabas91@hotmail.com

Primavera 2019 – 16:15 a 19:00 hrs

Objetivo general: El objetivo del curso es analizar al arte desde la visión de diplomacia cultural, apuntando dos vertientes, la de poder suave de Joseph Nye y la de promoción cultural crítica de Olivier Debroise. En principio, el curso busca fundamentar las bases teóricas para entender el papel que juega el arte en la promoción de la cultura oficial hacia el exterior, atendiendo el caso mexicano. Como añadido, el curso tendrá una revisión pedagógica al inicio de cada sesión.

Presentación

El seminario se propone estudiar los fundamentos de la propuesta del concepto “arte” en relación con la Diplomacia Cultural, teniendo como eje de discusión las obras de Olivier Debroise y Joseph Nye. La promoción del arte mexicano a nivel internacional ha sido un tema poco atendido por académicos y gestores, por lo que iniciaremos una reflexión sistemática sobre dicho tema y de ser posible, plantearemos una propuesta para la recientemente creada Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El poder suave es la capacidad de atracción que tiene una nación para influir en las preferencias de personas, élites y empresas de otras naciones. Las fuentes del poder suave son variadas, y van desde la legitimidad con la que actúa una nación en el concierto internacional, pasando por su fuerza económica, y claramente los productos simbólicos, artes, diseños, artesanías y por supuesto, sus valores culturales o civilizatorios. La diplomacia cultural es la agencia, propiamente dicha, que ejecuta las acciones de poder suave de las naciones, como parte de su política exterior. El concepto tiene relevancia para la cultura y las artes porque desde el planteamiento original, Joseph Nye incluyó estas dos áreas como fuentes de persuasión importantes para la política exterior de los países, particularmente los EUA. El trabajo de Olivier Debroise al respecto es muy importante, dado que a través de una mirada crítica, retó los discursos de promoción artística del Estado mexicano muy asociados al movimiento posrevolucionario del Vasconcelismo así como del Gamboismo y Tovarismo. El reto es entender las maneras como la cultura y las artes alimentan debates contemporáneos de poder y influencia entre las naciones, para asimismo proponer una ruta viable para México. Como un añadido aparte de la propuesta, el curso tendrá una breve taller sobre el papel de la tecnología en la enseñanza del arte, impartido al principio de cada sesión, a manera de actividad práctica.

TEMARIO GENERAL:

FECHA	ACTIVIDAD	Lectura
23 ene	PRESENTACION	
30 ene	Introducción a arte y diplomacia cultural	
6 feb	Diplomacia cultural y poder suave	1 (cap. 1)
13 feb	Diplomacia cultural y poder suave	1 (cap. 2)
20 feb	Discusión sobre arte y mercados (visita a Morton Subasta)	
27 feb	Diplomacia cultural y poder suave	1 (cap. 3)
6 mar	Diplomacia cultural y poder suave	1 (cap. 4)
13 mar	Diplomacia cultural y poder suave	1 (cap. 5)
20 mar	Diplomacia cultural y poder suave	1 (cap. 6)
27 mar	Taller sobre elaboración propuesta de Diplomacia Cultural (SRE)	
3 abr	Promoción cultural al estilo de José Vasconcelos	2 (ensayo 1)
10 abr	Promoción cultural al estilo de Fernando Gamboa	2 (ensayo 2)
8 may	Promoción cultural al estilo de Alberto Lozoya	2 (ensayo 3)
22 may	Promoción cultural al estilo de Jorge Castañeda	2 (ensayo 4)
29 may	Promoción cultural al estilo de Rafael Tovar	2 (ensayo 5)
28 may	Promoción cultural al estilo de Consuelo Saizar	2 (ensayo 6)
5 jun	Conclusión de curso	
12 jun	Entrega de calificaciones finales	

Bloque de Lecturas:

Lectura 1) Joseph Nye, *Poder Suave*, ed. Universidad Iberoamericana. 2016.

Lectura 2) Olivier Debroise, *Arte de Mostrar el Arte Mexicano*, ed. Ediciones sin nombre. 2018.

Evaluación

- a) 80% asistencia (6 faltas máximo).
- b) Lectura, ensayo y discusión libro Nye (30%).
- c) Lectura, ensayo y discusión libro Debroise (30%).
- d) Taller sobre arte y tecnología (20%)
- e) Propuesta Diplomacia Cultural (20%)

Podrá haber ajustes en el programa. La sesión empieza a las 16:15 aprox. con un taller de tecnología para la enseñanza del arte, seguido de la discusión en seminario a las 17:15 aprox.