

Seminario Interinstitucional Ciudad Global y Producción Cultural

(Semestre 2021-1)

En esta ocasión el seminario se propone analizar las distintas vías a través de las cuales la cultura y el arte participan en las transformaciones urbanas. Desde la cultura enunciada como justificación de procesos de renovación urbana y gentrificación, hasta la cultura y el arte como arma de organización y protesta ciudadana. Incluyendo también las formas en las que los artistas representan a la ciudad en momentos de crisis y cómo desde el arte se generan estrategias desplegadas en el espacio público con la intención de alterar las dinámicas de dominación, enajenación y exclusión.

Sesión 1. Jueves 11 de Marzo

Introducción 1ª parte

- Lewis Mumford. *La ciudad en la historia*, págs. 4-7 y 374-409
- Jane Jacobs. *Muerte y vida de las grandes ciudades*, Prólogo, Introducción, cap. 3 “Uso de las aceras”, cap. 6 “Uso de los barrios” y cap. 7 “Los generadores de diversidad”
- Manuel Delgado. “De la ciudad concebida a la ciudad practicada” en Revista Archipiélago: cuadernos de crítica de la cultura, No. 62, Barcelona, 2004.
- Documental: *The City*. (1939)

Sesión 2. Jueves 25 de Marzo

Introducción 2ª parte

- Martín Barbero. “Dinámicas urbanas de la cultura” (Ponencia presentada en el seminario “La ciudad: cultura, espacios y modos de vida” Medellín, abril de 1991). Extraído de la Revista Gaceta de Colcultura No. 12, diciembre de 1991, editada por el Instituto Colombiano de Cultura.
- Beatriz Sarlo. *Escenas de la vida posmoderna*. Págs. 5-34, 62-75
- David Harvey. Cap. 4 “El arte de la renta” en *Ciudades Rebeldes*. Ediciones Akal, 2013
- Martha Rosler. “Culture Class: Art, Creativity, Urbanism”, Part I, II y III, en *e-flux Journal*, Issues 21, 23 y 25 (2010-2011)
- Documental: *Citizen Jane. Battle for the city*. (2016)

Sesión 3. Jueves 8 de Abril

París siglo XIX (1ª parte)

- David Harvey. *París, capital de la modernidad*. Madrid, Ediciones Akal, 2008. (Introducción y Parte primera: Representaciones: París 1830-1848)
- Documental: *Paris L’incroyable chantier de Haussmann* (2018)

Sesión 4. Jueves 22 de Abril

París siglo XIX (2ª parte)

- David Harvey. *París, capital de la modernidad*. Madrid, Ediciones Akal, 2008. (Segunda parte. Materializaciones)
- Película: *La Commune (París 1871)*, Dir. Peter Watkins, 2000.

Sesión 5. Jueves 6 de Mayo

Nueva York (1960-2000) (1ª parte)

- Marshall Berman. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México, Siglo XXI Editores, 1988. Cap. 5 "En la selva de los símbolos: algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York".
- Sharon Zukin. *The cultures of cities*. USA, Blackwell Publishers, 1995. Caps. 1, 4 y 7.
- George Yúdice. *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Barcelona, Gedisa editorial, 2002. Págs. 23-56
- Documental: *Hip-Hop Evolution* (Primera temporada capítulos 1,2 y 3)

Sesión 6. Jueves 20 de Mayo

Nueva York (1960-2000) (2ª parte)

- Neil Smith. "Nuevo globalismo y nuevo urbanismo. La gentrificación como estrategia urbana global" en *El mercado contra la ciudad. Sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas*. Madrid, Observatorio Metropolitano de Madrid, 2015
- Documental: Jean Michel Basquiat. *The radiant child*. (2010)

Sesión 7. Jueves 3 de Junio

Ciudad de México (1970-1990) (1ª parte)

- Carlos Monsiváis. "Cultura urbana y creación intelectual"
- Cristina Híjar. *Siete grupos de artistas visuales de los setentas*. México, UAM-Xochimilco-CONACULTA, 2009
- Película: *Nadie es inocente*, Sarah Minter, (1987)
- Película: *Cómo ves*, Dir. Paul Leduc, (1986)

Sesión 8. Jueves 17 de Junio

Ciudad de México (1970-1990) (1ª parte)

- Alma B. Sánchez. *La intervención artística de la ciudad de México*. México, CONACULTA-INBA-CENART, 2003
- Javier Contreras. *Targúm en una botella (Cartas desde la danza)*. CONACULTA, INBA, Cenidi Danza, 2013
- Película: *Historias de Ciudad*. Dirs. Ramón Cervantes, María Novaro, Rafael Montero. (1987)
- Película: *Lola*, Dir. María Novaro, (1989)

Sesión 9. Jueves 1 de Julio

Londres (1990-2000)

- John Jordan, "El arte de la necesidad: la imaginación subversiva del movimiento de oposición a las carreteras y Reclaim the Streets" en Marcelo Expósito *et al. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. España, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001.
- Julia Ramírez. *Utopías del arte contemporáneo, 1989-2012. Arte, utopía y movimientos sociales en Europa occidental*. Tesis de Doctorado en Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid, 2015. (Caps. 1 y 2)
- Marion Hamm. "Reclaim the streets"
- Documental: *Reclaim the streets*, (2000)

Sesión 10. Jueves 15 de Julio

Bogotá y Medellín (1995-2010)

- Isabel Duque Franco, "La cultura como estrategia de transformación y promoción urbana en Bogotá y Medellín" en *Revista de Geografía Norte Grande*, No. 61, 2015
- Jesús Martín Barbero. "Lo público: experiencia urbana y metáfora ciudadana" en *Cuadernos de Información y Comunicación*. 2008, vol. 13
- George Yúdice. "Modelos de desarrollo cultural urbano: gentrificación o urbanismo social" en *Alteridades*, 2008.
- Película: *La Estrategia del Caracol*, Colombia, (1993)

Sesión 11. Jueves 29 de Julio**Barcelona (1990-2010)**

- Horacio Capel. *El Modelo Barcelona: un examen crítico*. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2005.
- Núria Benach. "La economía simbólica de la ciudad: Barcelona como ejemplo"
- Manuel Delgado. "El idealismo del espacio público" en *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*. No. 111, 2010.
- Documental: *En Construcción*. Dir. José Luis Guerin (2000)