

Curso

Prácticas culturales y arte contemporáneo. Aspectos teóricos y metodológicos para la producción y la investigación.

Gabriel Peluffo Linari
Sebastián Alonso

Descripción

El programa está orientado hacia problemas historiográficos (lugares geopolíticos desde los que se construye la historiografía) y metodológicos de la investigación en arte contemporáneo. Al mismo tiempo aborda problemas derivados de la socialización de las imágenes, lo que involucra los usos y, por lo tanto, las connotaciones éticas y políticas de dicha socialización.

Si una parte del programa enfatiza insumos para la *investigación* (historiográfica y sociológica) de obras y procesos en las prácticas de arte contemporáneo, la otra parte se centra en insumos para la *producción* de obra según pautas colaborativas con directas consecuencias en la esfera pública.

También se aborda el problema de la socialización en cuanto a los usuarios y en cuanto a los productores de las prácticas referidas - como sujetos que pueden llegar a resultar intercambiables- ya que el abordaje se hace desde una crítica institucional y una crítica a las lógicas autorales, promoviendo la construcción de sujetos colectivos.

Objetivos

1- Brindar herramientas teórico-metodológicas para la comprensión y proyectación de prácticas artísticas individuales y colectivas desde una perspectiva colaborativa con incidencia en la esfera pública.

2- Aportar conocimientos acerca del contexto en el que se inscriben las prácticas artísticas actuales, tanto en lo que respecta a ciertos aspectos histórico-políticos de la producción simbólica latinoamericana, como en lo relativo a la reflexión teórica sobre aspectos visuales y conceptuales de esas prácticas.

Contenidos generales

1

Espacio público y memoria social

1a) Noción de esfera pública, crítica a la razón instrumental.

- Esfera pública democrática no consensual. Noción de públicos.
- Mediación y construcción de públicos para pensar la institucionalidad.

1b) Técnicas de archivo: almacenamiento y usos de la memoria social.

- El archivo como concepto.
- La "archivolatría" y el revisionismo histórico posmoderno. Metodologías de investigación de archivo.
- Archivo y espacio público: museografía de archivo (estudio de casos).

1c) Concepción y usos del espacio común.

- Proyectos y prácticas artísticas centradas en el espacio público.
- Noción de monumento. Performatividad en el espacio.
- Arquitectura informal-prácticas informales.

2

La construcción historiográfica eurocéntrica de un “arte latinoamericano” en el siglo XX.

2a) Exposiciones de arte europeas y norteamericanas a fines del siglo XX. Estudio de casos.

2b) Crítica latinoamericana a los estereotipos del primitivismo y del realismo mágico.

- El Universalismo Constructivo de Torres García y su doble relación con las vanguardias históricas europeas y con las neovanguardias geométricas latinoamericanas.

2c) Arte y neocolonialismo cultural en América Latina durante la guerra fría.

- Vanguardias estéticas y transferencia ideológica en los años '50 y '60.
- Instrumentalización política de las prácticas artísticas en América Latina, entre 1970 y 1990.

2d) Problemas de una narrativa historiográfica del arte de y desde América Latina.

- La academia anglosajona de los “estudios culturales” (una etnografía post-marxista) y la disidencia ensayística latinoamericana: investigaciones y ensayos transdisciplinares.

3

Colaboración.

3a) La colaboración en las prácticas colectivas-colaborativas en arte contemporáneo.

- Colaboración extra-disciplinaria, confluencia colectiva de competencias y percepciones. El valor de la *confianza* en la colaboración.

3b) Modelos pedagógicos que favorecen el trabajo cultural colectivo.

- Aproximación sociológica a la relación entre públicos, productores y formas institucionales a dichas prácticas: espectador (consumidor) y productor = *Prosumer*. Los públicos heterogéneos.

- Interés singular, interés común. Formación pública de la voluntad.

La paradoja entre el “don” (singular) y la asociación en la sociedad civil (solidaridad). Referencias: Stephen Wright, Alonso Craciun, Curatoría Forense, Proyecto CasaMario, Iconoclasistas, La Dársena.

3c) Proyectos colectivos.

- “Proyectos específicos, con grupos específicos, de cara a objetivos específicos”.

- Crítica institucional: auto-gestión y autonomía como principios de negociación. Cuestionamiento de las lógicas autorales, nominativas y de legitimación en el campo artístico-cultural (crítica a la triada autor-obra-público, desde la perspectiva de un sujeto (curador) colectivo considerando la creatividad como una adaptación activa al mundo.
- De *prácticas artísticas contemporáneas a prácticas culturales colectivas*. Análisis de las condiciones sociales, económicas, organizacionales e institucionales. Stephen Wright, Raqs Media Collective, Group Material, Curatoría Forense, La Dársena, Iconoclastas, Etcétera, Aida Sanchez de Serdio, Paulina Varas, José Llano, Proyecto CasaMario, alonso+craciun.

4

La imagen visual en la construcción de identidades grupales y memorias colectivas.

4a) Teorías de la imagen: el cruce de la fenomenología crítica, el psicoanálisis y la psicología social.

- Imagen e Interpretación: las imágenes “condensadoras”.
- Régimen escópico y cultura de masas.

4b) Identidad y memoria: la imagen como relato. Arte y complicidades icónicas.

- El potencial político de la imagen visual: prácticas individuales y colectivas.
- Prácticas artísticas y comunicacionales en espacios de frontera.

4c) El recurso de la fotografía en la construcción de una narrativa conflictiva y transversal de memorias sociales y personales: el caso uruguayo.

4d) El territorio y la imagen contemporánea.

- El territorio contemporáneo a través de la imagen fotográfica y videográfica.

La evolución de la visión fotográfica ligada a la cuestión de la distancia. Primera fórmula: mundo observado (ajeno)-artista-imagen-espectador (XIX). Segunda fórmula: percepción, espacio y mundo ocurriendo de forma simultánea y sin jerarquías (modernidad). Tercera fórmula: distancia al objeto territorio, “objetividad”, neutralidad, frontalidad. Cuarta fórmula: *usuariedad* del territorio: multi-escalas de la imagen, fragmentación, ficciones.

5

Ética y arte: ¿cómplices en el apocalipsis o extraños en el paraíso?

5a) La cuestión ética en el pensamiento filosófico de las últimas décadas.

- La ética del arte en relación a la ética del artista.
- El régimen ético de las imágenes según Rancière.

5b) ¿Disidencia, mimetismo o genuflexión en el arte contemporáneo?

- La estética anestésica promovida por el mercado y la estrategia anestésica en el arte contemporáneo.

- Análisis casuístico de obras de artistas latinoamericanos contemporáneos.

Metodología

El curso se impartirá en modalidad de taller teórico-práctica.

En las instancias presenciales se trabajará de manera expositiva, presentación de casos, debate sobre lecturas recomendadas en base a fuentes y bibliografía. El papel docente será fundamentalmente expositivo, propositivo y colaborativo.

Las propuestas a ser llevadas a cabo por los estudiantes consistirán tanto en trabajos individuales como en equipo, pero en cualquier caso serán expuestas y analizadas en clase, actuando el docente como orientador y moderador de los debates.

Para aprobar el curso el estudiante deberá realizar un trabajo externo sobre un tema relacionado con los contenidos del curso, previo acuerdo con el docente. Dichos trabajos podrán tener distintos formatos de desarrollo: ensayos, trabajos de investigación, prácticas artísticas y proyectos.

Bibliografía

Walter Mignolo *La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad*. En "La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales". Edgardo Lander Comp. CLACSO, Buenos Aires, 2003.

Aníbal Quijano. *Colonialidad del poder: eurocentrismo y América Latina*. En "La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales". Edgardo Lander Comp. CLACSO, Buenos Aires, 2003.

Edward Said. *Representar al colonizado*. En "Cultura y Tercer Mundo" Beatriz González Comp. Nueva Sociedad, Caracas, 1996.

Gerardo Mosquera. *Robando del pastel global: globalización, diferencia y apropiación cultural*. En "Horizontes el arte latinoamericano". Fernando Castro Compil. Generalitat Valenciana, España, 1999.

Gayatri Spivak. *¿Puede hablar el subalterno?* El cuenco de plata, Buenos Aires, 2011.

Miguel Rojas Mix. *América imaginaria*. Lumen, España, 1992.

Giunta, Andrea. *¿Cómo narramos la historia del arte de y desde América Latina?* En "Encuentros de investigaciones emergentes". Universidad de Bogotá, 2011.

Suely Rolnik. *Furor de archivo*. En "ERRATA N°1". Colombia. 2010

Jorge Blanco Gallardo. *Museografiar archivos como una de las malas artes*. En "ERRATA N°1". Colombia. 2010.

Michel Foucault. *La arqueología del saber*. Siglo XXI. Buenos Aires, 2002.

Jean Louis-Déotte. *Catástrofe y olvido*. Cuarto propio, Chile, 1998.

El arte en la época de la desaparición. En "Políticas y Estéticas de la Memoria".

Nelly Richard compil. Cuarto Propio, Chile, 2006.

Jacques Derrida. *Mal de archivo, una impresión freudiana*.

<https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2011/08/mal-de-archivo-derrida.pdf>

Interdisciplinaria errorista. *¿Dijiste transdisciplina? Una entrevista a N. García Canclini*. ERRATA N°8, Colombia, 2012.

Jesús Martín Barbero. *Del campo de las ciencias y las artes al descampado de la mutación cultural*. ERRATA N°8, Colombia, 2016.

Comunicación y culturas en América Latina. Revista ANTHROPOS, Barcelona, Nº 219, 2008.

Hans Belting. *Sobre el arte global y la historia del arte local*. En "Las tretas de lo visible". Gabriela Siracusano Compil. CAIA; Buenos Aires. 2007.

Luis Manuel Escobar. *La invención de la distancia*. Fausto ediciones. Paraguay, 2016.

Baudrillard, Jean. *Crítica de la economía política del signo*. Siglo XXI. 1986.

Nikos Hadjinicolaou. *La producción artística frente a sus significados*. Siglo XXI. 1981

Brian Holmes. *Investigaciones extradisciplinarias*. En "Arte y revolución". Brumaria. 2007.

Pablo Helguera. *Por un arte clandestino. Conversación con Stephen Wright*. <http://pablohelguera.net/2006/04/por-un-arte-clandestino-conversacion-con-stephen-wright-2006/>

Marta Cabrera. *La Imagen en cuestión: Inter y Trans-disciplinarietà*. En "Encuentro de investigaciones emergentes". Universidad de Bogotá. Colombia, 2011.

Giorgio Agamben. *¿Qué es ser contemporáneo?* 2008. <http://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf>

Alan Badiou. *Ética, ensayo sobre la conciencia del Mal*. (Hatier, París, 1993). Disponible en <http://www.elortiba.org/badiou.html>

Luis Barazzutti. *Ética pública y sociedad pluralista*. Biblos. Buenos Aires, 1999.

Luis Manuel Escobar. *Prácticas de frontera. Consideraciones sobre la ética de la imagen contemporánea*. Revista ERRATA Nº9. Colombia, 2012.

Varios autores. *Las tres estéticas de Lacan*. Del Cifrado, Buenos Aires. 2006.

Emmanuel Levinas. *Ética como filosofía primera*. <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/lorca43.pdf>

Jacques Rancière. *El viraje ético de la estética y la política*, Palinodia, Chile, 2005.

Peter Sloterdijk. *Crítica de la razón cínica*. Siruela, España, 2003.

Charles Taylor. *La ética de la autenticidad*. Paidós. 1994.

Adriana Bergero. *Estrategias fatales e intrusos: discurso posmoderno y memoria implosiva en la Argentina de la redemocratización*. En "Memoria colectiva y políticas de olvido". Viterbo editor. Buenos Aires, 1997.

Luis Camnitzer. *Didáctica de la liberación*. Hum.CCE, Uruguay, 2008.

Alejandro Grimson. *¿Fronteras políticas versus fronteras culturales?* En "Fronteras, naciones e identidades". Alejandro Grimson Compil. Edic La Crujía, Buenos Aires. 2000.

Luiz Paulo Pilla Vares. *Fronteiras culturais*. En "Fronteiras culturais" María Elena Martins Compil. Ateliê editorial. Brasil, 2002.

Marcelo Montserrat. *Usos de la memoria. Razón, ideología e imaginación históricas*. Edit. Sudamericana de San Andrés. Buenos Aires. 1996.

Varios autores. *Políticas y estéticas de la memoria*. Nelly Richard Compil. Edit. Cuarto Propio, Chile. 2006.

BRUMARIA, *La imaginación política radical*, BRUMARIA/ Republicart+EIPCP nº5 verano 2005.

CARERI, Francesco. *Walkscapes*. G.Gili. Barcelona, 2003.

DEBORD; Guy; *La Sociedad del Espectáculo*; El Cielo por Asalto; BAires.

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. *Imperio*. Paidós. Buenos Aires. 2ªr 2003.

KOOLHAAS, Rem. *Delirious New York*, Monacelli, 1997.

KOOLHAAS, Rem. *S,M,L,XL*, Evergreen, Italy, 1997

ROSLER, Martha. *Posiciones en el mundo real*, ACTAR/MACBA, Barcelona, 1999.

WOLFE, Tom. *El coqueteo aerodinámico rocanrol color caramelo de ron*. Tusquets, Barcelona, 1997.

BERNARDÓ, Jordi. *Good news*. Actar, Barcelona, 1998.

BERNARDÓ, Jordi. *Good news, bad news*. Actar, Barcelona, 2002

DE CERTEAU, MICHEAL, *La Invención de Lo Cotidiano*. 1 Artes de Hacer. 1990.

Matha Rosler, "Imágenes públicas. La función política de la imagen".

Martha Rosler, "Posiciones en el mundo real".

Boris Groys "Volverse público"

Agonística, "Pensar el mundo políticamente"
Ignasi Duarte y Roger Bernat (Ed), "Querido público"
Michael Warner, "Público, públicos y contrapúblicos"
Jorge Ribalta, "Mediación y construcción de públicos"
Andrea Fraser, "de la crítica institucional a la institución de la crítica"
Alicia Herrero, "Consideraciones sobre lo público, un simposio en tres actos".

alonso+craciun (Ed), "Colaboración".

Stephen Wright, "La delicada esencia del arte colaborativo"

Jorge Sepúlveda e Ilze Petroni (Ed), "EGA. Encuentro de gestiones autónomas de artes visuales contemporáneas"

Raqs Media Collective, "Esta escrito porque esta escrito".

Michael Fried, "Why photography matters as art as never before"

Catálogos:

Adrian Piper, desde 1965, ACTAR/MACBA, 2004 catálogo.

Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el estado español, ARTELEKU / MACBA, Granada, 2005, catálogo.

Situacionistas. ACTAR/MACBA, Barcelona, 1996, catálogo.

ACCONCI, Vito. *Vito Acconci Hannibal studio*, ACTAR/MACBA, Barcelona, 2004.