

PROGRAMA DEL SEMINARIO “ARTE Y SOCIEDAD I EN LATINOAMÉRICA”

DOCENTES: GABRIELA A. PIÑERO

CARGA HORARIA: 60 HORAS (3 CRÉDITOS)

PRESENTACIÓN

Desde el siglo XIX y a lo largo del XX, nuestro territorio fue objeto de diversas nominaciones que encarnaban proyectos políticos y culturales alternos. Los diversos nombres ensayados a través de las décadas —América, América Latina, Nuestra América, Indoamérica— no sólo buscaban dar cuenta de la geopolítica de la región, sino que también referían a las múltiples tradiciones (políticas, culturales, artísticas) en las cuales cada uno de estos proyectos se inscribían.

A través del análisis de una multiplicidad de prácticas y experiencias —obras plásticas, literarias y audiovisuales, manifiestos y trabajos de crítica de arte, montaje de exposiciones y relatos curatoriales— Arte y Sociedad I se propone introducir al estudiante en algunas de las problemáticas que signan el estudio del arte y la cultura producida en la región. El análisis de los diálogos que en los diversos momentos estudiados se establecieron entre las obras plásticas, literarias, audiovisuales, los escritos de sus realizadores, y la crítica de arte, nos permitirá reflexionar sobre las diversas operatorias del arte y de la cultura que participan de manera inextricable en la conformación de lo que Jacques Rancière (2005) denomina un régimen del arte: “un régimen de identificación del arte es aquel que pone determinadas prácticas en relación con formas de visibilidad y modos de inteligibilidad específicos”. Junto al estudio de los modos de visibilidad e inteligibilidad articulados en cada momento, examinaremos los modelos de politicidad así como los vínculos entre lo artístico y lo social que cada propuesta estética actualizó.

Si bien el desarrollo del programa sigue un orden cronológico, cada una de las unidades presenta diversos ejes problemáticos a partir de los cuales abordar el estudio de la relación entre el arte, la cultura y la sociedad en nuestro territorio. Partimos de las décadas del veinte y treinta del siglo XX en cuanto momento de emergencia de las vanguardias latinoamericanas, para explorar cómo el proyecto político-cultural latinoamericanista surgido en el siglo XIX fue actualizado, revisado y tensionado desde el arte y la cultura en momentos diversos del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Para cada una de las unidades se propone la bibliografía básica y se incluyen además referencias de bibliografía de consulta cuyos títulos, de acuerdo a los intereses y formación previa de las y los estudiantes, podrán eventualmente ser recuperados y discutidos con mayor profundidad a lo largo del curso. Se alentará especialmente la vinculación de los textos y problemas conceptuales vistos en el seminario con la construcción de sus propios interrogantes y objetos de estudio, con la intención de contribuir al proceso de elaboración de sus tesis.

OBJETIVOS

- Ofrecer un panorama amplio de las diversas manifestaciones artísticas y culturales desarrolladas durante el período estudiado en territorio (latino)americano, con especial énfasis en las modificaciones perceptivas y actitudinales propuestas por el sistema artístico y sus relaciones

con los cambios socio-históricos.

- Desarrollar y analizar los debates y conjuntos de problemas que signan el estudio del arte y cultura producida en América Latina durante el período abordado, así como las operaciones ideológicas implicadas en la constitución del territorio.
- Analizar las diversas conceptualizaciones del arte y la cultura que se actualizan en cada momento histórico, a partir de las diversas disciplinas y corrientes teóricas en las que se inscriben y los problemas que articulan.
- Fomentar la adquisición de habilidades en el manejo de conceptos teóricos e históricos específicos, así como la capacidad para discutir de manera crítica posiciones teóricas alternas, a partir de la argumentación y confrontación de abordajes teóricos en un marco de respeto académico.
- Propiciar la participación y valoración del trabajo grupal y colaborativo.

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD 1: DEBATES DISCIPLINARES: HISTORIA DEL ARTE, ESTUDIOS CULTURALES Y ESTUDIOS VISUALES. HISTORIA, TEORÍA Y CRÍTICA DESDE AMÉRICA LATINA. ENCUENTRO 1, PRIMERA PARTE (1.1)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Grüner, Eduardo. (2010). *La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura, revolución*, Buenos Aires, Edhasa, "Introducción", pp. 19-38.
- Mosquera, Gerardo. (2011). "Del arte latinoamericano al arte desde América Latina", *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas*, Madrid, Exit Publicaciones, pp. 123-134.
- Moxey, Keith. (2003). "Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales". *Estudios Visuales* no. 1.
- Dussel, Inés. (2015). "Entrevista a Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo". En *Propuesta educativa*, no. 31. <http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/31.pdf>
- Richard, Nelly. (2006). "Estudios visuales y políticas de la mirada". En *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*, Dussel, Inés y Daniela Gutiérrez comps. Buenos Aires: Manantial, OSDE, pp.97-109.

UNIDAD 2. MODERNIDADES ALTERNAS Y VANGUARDIAS EX-CÉNTRICAS: LA ESCUELA DEL SUR Y EL MURALISMO MEXICANO. ENCUENTRO 1, SEGUNDA PARTE (1.2) Y ENCUENTRO 2, PRIMERA PARTE (2.1)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Mignolo, Walter. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*, Barcelona: Gedisa, "Pórrlogo. Separar las palabras de las cosas", pp.15-25. Ramírez, Mari Carmen. (1996). "El clasicismo dinámico de David Alfaro Siqueiros. Un modelo ex-céntrico de vanguardia", Oliver Debroise, *Otras Rutas hacia Siqueiros*, México: Curare/Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Selección de escritos y manifiestos de Joaquín Torres García, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Sergei Eisenstein.

UNIDAD 3. RECORRIDOS ANTROPOFÁGICOS: MOVIMIENTO ANTROPÓFAGO, NEO-CONCRETISMO, CINEMA NOVO.

ENCUENTRO 2, PRIMERA PARTE Y SEGUNDA PARTE (2.1 Y 2.2)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Lucero, María Elena. (2015). "Tarsila Modernista desde América contemporánea", *Nuevas Lecturas de Historia*, Maestría en Historia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), no. 36.
- Rolnik, Suely. (2006). "Antropofagia zombi", *brumaria 7 arte, máquinas, trabajo inmaterial*, diciembre 2006.
- Selección de manifiestos y escritos de Oswald de Andrade, Hélio Oiticica y Gluber Rocha

UNIDAD 4. LOS VÍNCULOS ENTRE EL ARTE Y LA POLITICA. EL DEBATE DE LOS AÑOS 60 Y 70. ENCUENTRO 3, PRIMERA Y SEGUNDA PARTE (3.1 Y 3.2)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Gilman, Claudia. (2012). *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires: Siglo XXI, "Introducción" y "Los sesenta/setenta considerados como época", pp. 13-33, 35-56.
- Richard, Nelly. (2009). "Lo político en el arte: arte, política e instituciones", *E-misférica 6.2 Cultura + Derechos + Instituciones*. <http://hemi.nyu.edu/hemi/es/e-misferica-62/richard>
- Rancière, Jaques. (2010). *El espectador emancipado*. Bs As: Manatíal. "El espectador emancipado" y "Las paradojas del arte político", pp. 9-28 y 53-84.
- Selección de escritos y manifiestos.

UNIDAD 5. POST-OCCIDENTALIZACIÓN Y EL GIRO DECOLONIAL: NUEVAS CARTOGRAFÍAS DESDE EL SUR EN LOS AÑOS 80 Y 90. ENCUENTRO 4 (4)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Mignolo, Walter. (2008). "La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso", Tabula Rasa. *En línea*.
- Mosquera, Gerardo, (2011). "Crítica contemporánea en América Latina", *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas*, Madrid, Exit Publicaciones, pp. 111-121.
- Richard, Nelly. (2001). "Globalización Académica, Estudios culturales y crítica latinoamericana". En Daniel Mato, comp. *Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de globalización*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Rojas-Sotelo, Miguel. (2011). "The Other Network: The Havana Biennale and the Global South", *The Global South*, Vol. 5, No. 1, pp. 153-174.

UNIDAD 6. ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD GLOBAL Y FORMAS DE INTERVENCIÓN A FINES DEL SIGLO XX E INICIOS DEL SIGLO XXI. ENCUENTRO 5, PRIMERA Y SEGUNDA PARTE (5.1 Y 5.2)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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

- Aguilar, Gonzalo. (2006). *Otros Mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Bs. As.: Santiago Arcos editor, selección.
- Diéguez Caballero, Ileana. (2007). *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel, cap.1 "Pre/liminares" y cap. 2 "Articulaciones liminales/metáforas teóricas", pp. 9-34, 35-59.
- Diéguez Caballero, Ileana. (2013). *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba, DocumentA, pp. 15-71 Y 221-245.
- Mbembe, Achille. (2012). "Necropolítica. Una revisión crítica", *Estética y violencia. Necropolítica, militarización y vidas lloradas*, Ciudad de México, MUAC, pp. 131-139.
- Medina, Cuauhtémoc. (2010). "Contemp(t)orary: Once tesis", *Revista Ramona* 101, 72-76.

FORMAS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN

Se dictarán clases teóricas con preparación de temas por parte de los y las estudiantes a convenir con los docentes. Para aprobar el presente seminario los/as maestrandos/as deberán concurrir al menos al 75% de las clases y entregar un trabajo final de una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15, en el que se problematice alguno de los ejes abordados en el curso. Se sugiere la redacción del texto con el formato de un artículo para ser publicado en una revista especializada.