

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica. UNICEN

Arte y Sociedad en Latinoamérica I

Prof. María Stegmayer

Curso Intensivo de 32hs.

Fundamentación

El seminario se propone como un espacio de reflexión, discusión teórica y práctica analítica en torno de la compleja relación entre arte y sociedad en latinoamérica, poniendo el foco en una diversidad de lenguajes artísticos (artes visuales y escénicas, cine, literatura, fotografía, etc.) y discursos críticos, interrogando su papel en la producción de representaciones y narrativas, así como en la constitución de sujetos, subjetividades, identidades, significaciones, valores, prácticas e imaginarios sociales. En esta línea, se atenderá especialmente a los vínculos entre arte y política en América Latina poniendo el foco en los modos en que las prácticas artísticas movilizan la capacidad de dislocar, subvertir y/o alterar una determinada configuración social de lo sensible.

La perspectiva atenderá a la complejidad de las tramas culturales y de las lógicas materiales y simbólicas que informan y modulan las prácticas artísticas modernas y contemporáneas, a contrapelo de cualquier relación “natural” o “transparente” entre formaciones estéticas y mundo histórico-social. En esta línea, se buscará dar cuenta de los regímenes de identificación y visibilidad de las artes y sus productos, jerarquizando su lugar como agentes activos en la configuración de miradas y discursos, cuyas operaciones de especificación no olvidan, sin embargo, la necesidad de referirse a una red más amplia en que los fenómenos analizados pueden vincularse a los avatares de procesos generales de diverso tipo en el horizonte de un “modo de producción” determinado.

Desde una óptica transdisciplinaria, el curso buscará entonces aportar elementos teóricos indispensables para el estudio crítico del campo cultural y artístico en sentido amplio. Se abordarán los vínculos entre arte, autonomía y modernidad, atendiendo a la singularidad de estos procesos en América Latina (mestizaje, hibridez, multiculturalismo, entre otras categorías a discutir); la relación entre prácticas artísticas, discursos e ideología; entre vanguardias, neovanguardias y postvanguardias; entre arte, archivo, memoria y trauma en las posdictaduras latinoamericanas; entre hegemonía, capitalismo y visualidades; entre performatividad del arte y procesos de subjetivación. Esta perspectiva de análisis se aproxima a las artes en estrecha relación con problemáticas del campo social, y con énfasis en la dimensión política actuante en las obras y marcos críticos y conceptuales analizados.

El recorrido se propone introducir algunos paradigmas teóricos fundamentales (Teoría Crítica, Postestructuralismo, Estudios Culturales, Crítica Cultural, Feminismos, entre otros) articulando los temas y perspectivas en debate en clave latinoamericana, y con el objeto de ampliar los horizontes de lectura, interpretación y análisis de *corpus* artísticos de diverso tipo, incorporando herramientas metodológicas y epistemocríticas capaces de dar cuenta del lugar de lo artístico en la producción de subjetividades, en los modos contemporáneos de articulación y visibilización de la conflictividad social y cultural en el subcontinente, así

como en la constitución, transformación y deconstrucción de instituciones e identidades (sociales, políticas, de clase, etnia, género, entre otras).

En síntesis, el seminario se propone contribuir a definir las potencialidades que una perspectiva de análisis transdisciplinaria y situada puede aportar a aquellas investigaciones que, en diversos campos y desde una multiplicidad de interrogantes (sociales, políticos, éticos y/o estéticos), se interesan por la configuración, historia y despliegue singular de las prácticas artísticas en América Latina, buscando hacer justicia a la densidad material, formal y semántica de los objetos que interpretan.

Objetivos

- 1) Construir un campo de problemas en torno a los lenguajes artísticos, la cultura y la discursividad social y política para, a partir de allí, pensar la especificidad de estos procesos en América Latina focalizando en ciertos debates modernos y contemporáneos en torno al lugar del arte en relación a la política, la ideología, la memoria y la historia reciente en nuestro continente.
- 2) Aportar, desde una perspectiva multidisciplinaria, elementos de análisis y de crítica de las artes aptos para abordar diversos objetos y problemáticas, no como una simple sumatoria de paradigmas sino como una profunda articulación, razonada y dialógica, entre los mismos.
- 3) Propiciar un debate sobre los temas y objetos de estudio de los estudiantes de la Maestría que incorpore reflexivamente el recorrido teórico-crítico propuesto.
- 4) Acompañar el recorrido teórico con visualización y/o lectura de materiales propuestos para cada una de las unidades.

Programa

Módulo 1

Pensar desde América Latina: teoría, crítica e historiografía de las artes. Elementos para la construcción de una perspectiva de análisis. La dimensión estético-cultural en la sociedad. La experiencia estética y la construcción social de la “mirada”. El arte y la cultura como sistemas semióticos y como relación de poder/saber. Los usos de la imagen y de los sistemas simbólicos en la configuración perceptiva de la sociedad y la cultura.

Bibliografía

BAJTIN, MIJAIL (2002), *Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI.

BUTLER, JUDITH (2006). *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires: Paidós (Caps. 2 y 5).

CASTILLO, ALEJANDRA (2015). *Imagen, cuerpo*. Buenos Aires: Ediciones La Cebra/Palinodia.

CUSICANQUI, SILVI (2016). *Sociología de la imagen. Miradas Chu'ixi desde la historia Andina*. Buenos Aires: Tinta Limón (Caps. a definir).

DIDI-HUBERMAN, GEORGE (2014). *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial.

ESCOBAR, TICIO (2008). *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Santiago de Chile: Ediciones Metales pesados.

GARCIA CANCLINI, NÉSTOR (2002). “Hibridación”. En *Términos críticos de Sociología de la Cultura*. Carlos Altamirano (director), Buenos Aires: Paidós.

LUDMER, JOSEFINA, *Aquí América Latina. Una especulación*, Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2001.

RAMA, ÁNGEL (1984). “La ciudad letrada”, en *La ciudad letrada*. Hanover: Ediciones del Norte. (Puede encontrarse en internet).

RAMOS, JULIO (1989), *Desencuentros de la modernidad en América Latina*, México: FCE (Capítulos a definir).

RICHARD, NELLY (1998). “Antidisciplina, transdisciplina y redisciplinamientos del saber”, en *Residuos y metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición)*. Editorial Cuarto propio, Santiago de Chile.

VOLOSHINOV, VALENTIN (1998). *El marxismo y la filosofía del lenguaje*. Madrid: Alianza.

WILLIAMS, RAYMOND (1980). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península.

Módulo 2

El lenguaje y el mundo de las imágenes como escenario del conflicto socio-cultural. Teoría crítica: el concepto de ilustración, la industria cultural y la reproducción técnica como configuraciones de poder en la cultura moderna y su expresión en la región. Diferencia, alteridad e ideología.

ADORNO, THEODOR y HORKHEIMER, MAX (1969). *Dialéctica del iluminismo*. Buenos Aires, Sudamericana. (Varias ediciones).

DERRIDA, JACQUES (1998). “Firma, acontecimiento, contexto” en *Márgenes de la filosofía*. Madrid: Ediciones Cátedra.

BENJAMIN, WALTER (2009). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En *Estética y política*. Buenos Aires, Las Cuarenta. En Internet: http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/benjamin_arte.htm

BENJAMIN, WALTER (1998) “El autor como productor”, en *Iluminaciones III*, Madrid: Taurus.

GARCIA, LUIS IGNACIO (2018) *La comunidad en montaje. Imaginación política y postdictadura*, Buenos Aires: Prometeo.

RANCIÈRE, JACQUES (2005). *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona – Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

RICHARD, NELLY (2007). *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. Cap. “Estudios visuales, políticas de la mirada y crítica de las imágenes” (pp. 95-106).

Módulo 3

La estetización de la política y la politización del arte americano. Apogeo y crisis de las vanguardias y el post-modernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. El choque de culturas y su expresión estética. Discusiones sobre el barroco americano. La noción de archivo y su productividad.

ARFUCH, LEONOR (2008). “Imaginar pese a todo”, en *Crítica cultural entre política y poética*, Buenos Aires: FCE.

BUTLER, JUDITH (2009). *Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

DIAZ, VALENTIN (2015). “Entre España y América. Dos escenas del Barroco del siglo XX”, en Chuy. Revista de Estudios Literarios Latinoamericanos, Universidad Nacional del Tres de Febrero, Número 2, Año 2, Julio 2015: Buenos Aires.

FOSTER, HAL (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Akal.

JAMESON, FREDERIC (1999). *El giro cultural*. Buenos Aires: Manantial.

LONGONI, ANA y MESTMAN, MARIANO (2008). *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 Argentino*, Buenos Aires: Eudeba.

ROJAS, SERGIO (2001). “La visualidad de lo fatal: historia e imagen” en N. Richard y A. Moreiras (Comps.), *Pensar en/la postdictadura*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

TELLO, ANDRÉS MAXIMILIANO (2018). *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*, Buenos Aires: La cebra (Primera Parte).

Modalidad de cursada y evaluación

Las clases consistirán en exposiciones a cargo del docente y de lxs estudiantes, con temas asignados para cada reunión de acuerdo al cronograma detallado, así como el comentario de los proyectos de investigación en curso. Los maestrands presentarán una monografía final que podrá asumir alguna de estas formas: a) un trabajo de crítica teórica, b) un trabajo de análisis de corpus que incorpore los enfoques y propuestas metodológicas abordadas.

