

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires

Arte de clase, estéticas de calles... Análisis de las intervenciones estéticas y políticas de las últimas décadas vistas desde la comunicación y la cultura

Propuesta de Seminario

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Profesores a cargo: Dr. Christian Dodaro y Mg. Maximiliano de la Puente

Carga horaria: 36 horas

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

El arte no está ni en hacer imágenes con óleo, ni en los museos, está en la calle y en la vida
Oscar Masotta

Este seminario surge de los intercambios y debates entre sus profesores a cargo y de ellos con los espacios y áreas de investigación y de intervención dentro y fuera de la Carrera de Comunicación de los cuales participan.

La currícula del mismo invita a pensar las intervenciones políticas y culturales realizadas por los grupos intervención política desde lo cultural surgidos en la décadas de 1990 y 2000 en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Desde ellas se han generado nuevas formas de hacer política (Hernández Ortiz, 2005; Longoni, 2007, 2009; Vázquez C., 2008) y repertorios y han contribuido en los procesos de conformación de las identidades de los grupos de protesta. A través del recorrido por los textos y las experiencias de protesta intentaremos que los participantes del seminario puedan elaborar una pregunta de investigación y definir una unidad de análisis referida al tema con el objetivo de avanzar en la producción de su tesina.

La calle, en particular, y el espacio público en general, han sido los escenarios en los cuales estos colectivos han venido desarrollando sus propuestas. Las estrategias performáticas, a la vez, han constituido en muchos casos sus modos de abordaje privilegiado. Por ese motivo, en este seminario reflexionaremos sobre este inasible y multiabarcador concepto.

Al hablar de performance, una palabra abarcadora e indefinida, que significa muchas cosas aparentemente contradictorias, pensamos en conceptos asociados a ella tales como hibridez, impureza, fluidez, interdisciplinariedad. La performance, según la especialista Diana Taylor, puede mantener a veces una relación tensa con los sistemas de poder, aunque estos en gran medida han logrado incorporarla y neutralizarla. Existe una distancia crítica que la performance establece con respecto a la vida cotidiana, en tanto expondría lo prohibido, lo banal, provocaría

la repulsión y la atracción de zonas no visibles en las prácticas y en los discursos sociales (Pinta, 2013).

La performance supone siempre una crítica del comportamiento mimético, por eso, entre otros motivos, las obras de los colectivos que analizamos aquí son susceptibles de ser pensadas en términos performativos para utilizar la terminología del filósofo John Austin. Esta crítica incluye la posibilidad de la generación de un cambio, de la expansión de las fronteras de lo decible y lo visible en relación al campo de la memoria, la política y el activismo cultural. Desde un abordaje performático de la memoria podemos transmitir el sentido social del pasado traumático, generar y recuperar identidades.

Esto se puede ver claramente si pensamos en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos y las fotografías de sus hijos desaparecidos como una performance, en tanto lucha por el espacio y por hacer visibles los crímenes de la dictadura. Han dejado una marca definitiva. Su performance política ha sido duradera (Taylor, 2012). Transmisión de conocimientos, de saberes y prácticas sociales, memorias colectivas y estrategias performáticas a través de la reactivación de un repertorio de gestos y significados, se encuentran inseparablemente unidos a lo largo de la historia de nuestro continente, puesto que los pueblos originarios en las Américas han dependido de prácticas corporales y ceremoniales para afirmar sus valores y hacerlos visibles.

En la medida en que la performance teatral supone un acto reiterado, re-actuado, re-vivido (Schechner), es decir que opera dentro de un sistema de códigos y convenciones, entonces ciertos sentidos de la memoria que se transmiten a través de la teatralidad se fijan y se anclan, mientras que otros permanecen ocultos o ignorados, o simplemente aún no han logrado visibilidad social.

Desde la amplia variedad de casos y experiencias que se dieron en el período citado se pensará cómo se han modificado los procesos de circulación cultural en momentos de apertura de oportunidades políticas y culturales y a su vez, analizaremos cómo estas intervenciones políticas desde la cultura generaron apertura a nuevas políticas culturales.

También se pensarán las tensiones entre visibilidad y agencia, como modos en los que los grupos inciden en los procesos de construcción de una identidad colectiva, tanto en acciones urbanas cuanto conurbanas.

Tomaremos los casos del conurbano como una forma de discutir la apresurada sinonimia elaborada por algunos críticos de "arte político" entre acciones en la ciudad y demandas de ciudadanía, dado que entendemos que en este período el conurbano tomó y produjo una serie de elementos estéticos y políticos propios.

Desde allí se pondrán en tensión los parámetros con los que se entiende lo estético (Giunta, 2009; Guzmán Romero, 2009) desde la comunicación popular y revisaremos los cánones de la esfera artística y sus grados de autonomía.

Objetivos generales del seminario:

- Problematizar, desde una perspectiva comunicacional y cultural, los modos de apreciación y apropiación de lo estético desde la tensión entre visibilidad pública y generación de identificaciones colectivas y construcción de identidades.
- Analizar los parámetros sociales, políticos y culturales que actúan en cada instancia de intervención estético-política.
- Generar los conocimientos y transmitir las experiencias necesarias para que los participantes del seminario den inicio a su proceso de elaboración de tesinas.

Objetivos específicos del seminario:

- Discutir las formas canónicas de valorización de lo estético, problematizando las instituciones del gusto y las formas de circulación mercantil de los bienes culturales.
- Conocer y analizar las variadas formas de intervención política desde lo estético y lo cultural.
- Problematizar la tensión entre visibilidad y agencia generadas desde las intervenciones estéticas en acciones colectivas.
- Poner en tensión la idea de demanda de ciudadanía desde las experiencias conurbanas de intervención estética.
- Definir una unidad de análisis y una pregunta de investigación.
- Tomar contacto con el estado de la cuestión sobre el tema en vías a la producción de la tesina.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA**Unidad 1**

Surgimiento de los grupos de intervención cultural.
 Formas de intervención política, estética, comunicacional, cultural, pedagógica...
 La TV comunitaria. Militancia audiovisual en los 90; las intervenciones callejeras en la ciudad de Buenos Aires, GAC y ETC, HIJOS y los escraches; música en los piquetes: Las manos de Filippi y Culebrón Timbal.

Unidad 2

Incidencia, repertorios, saberes y experiencias.
 De la militancia al activismo y del activismo a la(s) militancia(s)
 La militancia y el activismo entre el Estado y el barrio

Unidad 3

2001. Confrontaciones culturales y políticas, astucias y mediaciones.

La experiencia del activismo audiovisual: filmar y fotografiar la crisis. Cine Insurgente, Ojo Obrero, Máscaró cine americano, Contraimagen. Las experiencias de los colectivos de documentalistas: Argentina Arde, Kino Nuestra Lucha, ADOC. La intervención estética callejera y las performances de protesta en 2001. Experiencias de Arde Arte, TPS, GAC, ETC...

-Dispositivos de enunciación: ¿apropiación... subversión?

-2004 cierre de la estructura de oportunidades. Un problema, ¿de acción política? ¿de acción cultural?

Unidad 4

Instrumentalidad e intervención, forma y contenido.

Las influencias de experiencias anteriores que se situaron en el cruce entre arte y política.

Reflexión estética, y apropiación tecnológica.

Las dimensiones formales y expresivas del activismo cultural en discusión con la industria cultural.

Unidad 5

Visibilidad ¿Y después qué?

Circulación cultural, promoción, mediación y activismo.

Incidencia, modos de hacer, alzar la voz, hacerse ver.

Maneras de decir quiénes somos y adónde vamos.

Unidad 6

Articulación e incidencia ante un Estado presente.

Cómo incidir en las políticas de comunicación y desde ellas.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

Los alumnos presentarán un trabajo en el que establecerán una unidad de análisis, se planteará una pregunta de investigación y se delinearán elementos teóricos y metodológicos provistos para abordarla.

Se apunta a que este trabajo sea el inicio del trabajo de producción de la tesina.

BIBLIOGRAFÍA

- De la Puente, M. y Russo P. (2007): *El compañero que lleva la cámara. Cine militante argentino contemporáneo*, Editorial Tierra del Sur, Buenos Aires.
- De la Puente, M. y Russo P. (2010): "El cine documental social-militante contemporáneo en la construcción de memorias e identidades", en *Imagofagia. Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*, Numero 1. ISSN: 1852-9590.
- Dodaro, C. (2012): "Un terreno de tensiones. Territorio, estética, política y comunicación popular" en *Avatares de la Comunicación y la cultura*, Fsoc. UBA. Agosto de 2010. ISSN 1853- 5925. (Comité editorial)
- Dorado, C. (2012): "Extensión o comunicación", la comunicación ante el desafío de la intervención Dossier Revista Territorio, Número 1. FSOC, Octubre 2012.
- Dodaro, C. (2011): "Alzar la voz y hacerse ver. Activismo, mediación y circulación cultural en Buenos Aires y su conurbano durante las décadas de 1990 y 2000" en *Argumentos. Revista de crítica social*, nº 13, Fsoc, IIGG. ISSN 1666-8979
- Esperon, C. y Vinelli, N (2004): *Contrainformación*, Ediciones continente, Buenos Aires.
- Fuentes, M. y Taylor, D. (2011): *Estudios avanzados de performance*, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- Gerbaldo, J (2010): "Comunicación comunitaria, popular y participación ciudadana en el actual escenario comunicacional" en *Todas las Voces Todos*, Farco, Buenos Aires.
- Getino, Octavio y Velleggia, Susana (2002): *El cine de las historias de la revolución (1967-1977)*, Altamira, Buenos Aires.
- Irazábal, F. (2004): *El giro político. Una introducción al teatro político en el marco de las teorías débiles (debilitadas)*, Biblos, Buenos Aires.
- Mata M., (2009): "Comunicación, ciudadanía y poder: pistas para pensar su articulación" en *Diálogos de la Comunicación*, Felafacs, disponible en <http://procomuba.blogspot.com/2009/05/comunicacion-ciudadania-y-poder-pistas.html>
- (2011): "Comunicación Popular Continuidades, transformaciones y desafíos" en *Oficios Terrestres* N° 26, UNLP disponible en <http://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres/article/view/982>
- Ogando, A. (2004): "Wayruro comunicación popular" en *Contrainformación, medios alternativos para la toma del poder*. Editorial Peña Lilo, Buenos Aires.
- Sanjinés, J. y Grupo Ukamau (1980): *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*, Siglo XXI, México.
- Sanjinés, J. (2004): ¿Qué es y qué ha sido el cine del grupo Ukamau?, en <http://www.voltairenet.org/article122850.html>
- Simpson Grinberg, M. (1989): "Comunicación alternativa: Tendencias de la investigación en América Latina y Comunicación alternativa: Dimensiones, límites, posibilidades". En *Comunicación Alternativa y Cambio Social*. México. Premio Editora Solanas, F. y Getino, O. (1973): *Cine, cultura y descolonización*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- Taylor, D. (2012): *Performance*, Asunto impreso, Buenos Aires.

Bibliografía Complementaria

- Expósito, M. (2006) *Entrar y salir de la institución: autovalorización y montaje en el arte contemporáneo*. <http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es/print>
- Expósito, M., (2001): *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*, Universidad de Salamanca, Salamanca.
- GAC, Pensamientos, prácticas y acciones <http://archive.org/details/GacPensamientosPracticasYAcciones>
- Gutierrez, E. (2000): “Estética y política. El compromiso del artista de los ‘60 a los ‘90”, en revista *Herramienta. Revista de debate y crítica marxista*, nº 11, Buenos Aires.
- Guzmán, P. (1991): “La política y el documental en el Chile popular”, entrevista de Julianne Burton, en Burton, Julianne, *Cine y cambio social en América Latina*, Jrana, México.
- Giunta, A. (2004): *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino de los años sesenta*, Editorial Paidós, Buenos Aires.
- (2008): *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los sesenta*, Siglo XXI, Buenos Aires,
- (2009): *Post crisis. Arte argentino después del 2001*, Siglo XXI, Buenos Aires, <http://comunicacionymedios.files.wordpress.com/2007/03/graziano-hacia-una-definicion-alternativa-decomunicacion.pdf>
- Guzmán Romero, A (2009): “El Arte toma las calles. Resignificación del espacio urbano y prácticas artísticas de resistencia” en V Jornadas de jóvenes investigadores, IIGG, UBA.
- Kruger, C. (2003): “La hora de los hornos”, en Paulo Antonio Paranaguá (editor), *Cine documental en América Latina*, Cátedra, Festival de Málaga, Madrid.
- Longoni, A (1997): “Tucumán Arde: encuentros y desencuentros entre vanguardia artística y política” en AAVV, *Cultura y política en los años ‘60*, Publicaciones CBC, Buenos Aires.
- Longoni, A (2007): “Encrucijadas del arte activista en Argentina”, en Ramona 74, Buenos Aires.
- Longoni, A. y Mestman, M. 2000 *Del Di Tella a "Tucuman Arde": vanguardia artística y política en el '68 argentino*. El Cielo por Asalto, Buenos Aires.
- Mestman, M. (2001): “La exhibición del cine militante: Teoría y práctica del grupo Cine Liberación (Argentina)”, en Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historiadores del Cine, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid.
- Rosenberg, F. (2006): “Situando los derechos. Grupo de Arte Callejero” en revista electrónica *E-misférica*, No. 3.1, Performance and The Law, junio 2006 en http://www.hemisphericinstitute.org/journal/3.1/esp/artist_presentation/callejero/index.html
- Toubes, A (2007): “Una Introducción a la animación sociocultural, del anarquismo a la promoción cultural”, en *Itinerarios*, Revista del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, Nº1, Año 1, enero de 2009.
- Uranga, W. (2012): *Aportes de la comunicación popular a la construcción de la ciudadanía comunicacional*, ALAIC 2012, Montevideo, Uruguay

Vallina, C. (2002): "Pizza; Birra, Faso. La presencia de la realidad en el cine argentino" en Trampas, año 1, Nº 2, UNLP, junio 2002, La Plata.

Vich, V. (2004): "Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista" En A. Grimson (Comp.) *La cultura en las crisis latinoamericanas*, CLACSO, Buenos Aires.

Zicabo, E. (2006): "Arte y política en la argentina: los artistas de fin de siglo y las expresiones del nuevo milenio", *Terceras jornadas de jóvenes investigadores IIGG, Fsoc. UBA*.

Material de apoyo

Documentos de discusión y reflexión sobre activismo cultural

Argentina Arde (2002): "El cine como arma de Contrainformación", documento de presentación, mimeo, Buenos Aires.

Brumaria 5. Arte la imaginación política radical

<http://www.brumaria.net/erzio/en/publication/5.html>

GAC (2009): *Pensamientos, practicas y acciones*, Buenos Aires, Tinta Limón.

Glauber, R. (1997): El cinema novo, en www.documentalistas.org.

Hacher, S. (2003): "'Apuntar el lente', donde los medios de comunicación no están", en www.argentina.indymedia.org. Visitado el 05.02.2003.

Colmes Brian (2007) *Remember the present*
<http://brianholmes.wordpress.com/2007/04/28/remember-the-present/>

Grierson, j (1931 a 1934), Postulados del documental en www.documentalistas.org.

Ojo Obrero (2002): "Ojo Obrero, propaganda de la revolución", "Introducción y Objetivos", "Vamos a filmar a los barrios", en www.ojobrero.org.

Rocha, G. (1988): "No al populismo", en AAVV, *Hojas de cine, testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*, volumen 1, UAM, Fundación Mexicana de Cineastas, México.

Bea, E. (2006) *Del arte al activismo "El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) exhibe la relación entre artistas y compromiso político"* en http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/504706/Del_arte_al_activismo , visitado el 23, 4, 2008

Material audiovisual

La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968)

Yawar Mallku (Sangre de Cóndor, grupo Ukamau, 1969)

Argentina, Mayo 1969: Los caminos de la liberación (Grupo de Realizadores de Mayo, 1969)

Perón: La Revolución justicialista (Cine Liberación, 1971)

El coraje del pueblo (grupo Ukamau, 1971)

México, la revolución congelada (Raymundo Gleyzer, 1971)

El camino hacia la muerte del Viejo Reales (Gerardo Vallejo, 1971)

El primer año (Patricio Guzmán, 1971)

Al grito de este pueblo (Humberto Ríos, 1971)

Actualización política y doctrinaria para la toma del poder (Cine Liberación, 1971)

Operación Masacre (Jorge Cedrón, 1972)
Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (Cine de la Base, 1974)
La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1976)
Los hijos de Fierro (Fernando Solanas, 1976)

No crucen el portón (Boedo Films, 1992)
Viejos son los trapos (Fabián Pierucci y Enzo Velazco, 1993)
Los hijos del ajuste (Wayruro-Comunicación Popular, 1996)
La revolución de los pañuelos (Wayruro-Comunicación Popular, 1997)
Diablo, familia y propiedad (grupo Cine Insurgente, 1999)
Nueve días de huelga en cerámicas Zanón (Contraimagen, 2001)
Piqueteros... Un fantasma recorre la Argentina (Ojo Obrero, 2001)
CGT San Lorenzo en lucha (Ojo Obrero, 2002)
Piqueteros carajo! (la masacre de Puente Pueyrredón), (Ojo Obrero, 2002)
 Producciones del videoactivismo
Argentinazo, comienza la revolución (Ojo Obrero, 2002)
Zanón, escuela de planificación (Kino-Nuestra Lucha –Contraimagen y Ojo Izquierdo-, 2002)
Control Obrero (Boedo Films y Contraimagen, 2002)
La fábrica es nuestra (Boedo Films y Contraimagen, 2002)
Obreras sin patrón (Boedo Films y Contraimagen, 2003)
¡Por los cinco! Libertad a los presos políticos del imperio (grupo Cine Insurgente, 2003)
Los rubios (Albertina Carri, 2003)
Raymundo (Ernesto Ardito y Virna Molina, 2003)
La realidad que construimos (Fernando Álvarez, Alejo Araujo y MTD La Matanza, 2004)
No me extrañen... (Adoquín Video y el comedor “Los pibes” de La Boca, 2004)

Textos periodísticos

Alarcón, C. (2002): “Desde la imagen alternativa”, en diario *Página/12*, 20.01.02, Buenos Aires.
 Bernardes, H. (2002): “El mundo al desnudo” en *Página 12*, suplemento Radar 29.09.2002. Buenos Aires.
 ----- (2002): “Todas las formas de la realidad” en *Página 12*, 03/09/2002. Buenos Aires.
 Bianco, A. (2001): “El cine ‘piquetero’, o cómo dar cuenta de la resistencia popular” en *Página12*, suplemento Radar, 01.06.2001. Buenos Aires.
 ----- (2006): “‘Los testimonios te hacen pensar desde otro lugar’. Entrevista con el grupo de cine Mascaró”, en diario *Página/12*, 14-10-06, Buenos Aires.
 Blejman, M. (2003): “‘Los excluidos generaron este cine con su lucha’”, en diario *Página/12*, 12-2-03, Buenos Aires.
 Blejman, M. (2002): “Crónica de un país que arde”, en *Página 12*, 18 de Setiembre de 2002. .
 Castro Avelleyra, A. (2006): “El tigre feroz”, en revista *Sudestada*, nº 50, julio de 2006, Buenos Aires.

Céspedes, M. (2006): "El ojo del cine puesto en lo social, entrevista a Marcelo Céspedes", en diario *Página/12*, 01-04-06, Buenos Aires.

Meyer, A (2004) "El que se opone a las fábricas recuperadas se opone al trabajo", en diario *Página 12*, El País, 20-11-04.
<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-43841-2004-11-20.html>

Lescano, V (2003): "Estampado Popular" en diario *Página/12*, 06-07-03
<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-659-2003-06-08.html>

Ranzani, O. (2002): "Los films de una era de piquetes y cacerolazos", en diario *Página/12*, 07.05.02, Buenos Aires.

----- (2002): "La saludable Costumbre de mostrar la Realidad", en *Página 12*, 02.09.2002. Buenos Aires.

----- (2002): "Últimas imágenes de la resistencia", en *Página 12*, 29.09.2002. Buenos Aires.

Penelas, E. (2002): "Matanza: un fenómeno de boca en boca", en www.leedor.com. Visitado el 21.09.2005.

Pavón, H. (2002): "Aquello que se vivió, que se vio, que se contó", *Clarín*, 23.06.2002. Buenos Aires.

Vitale, C. (2003): "Arte y confección. Un festival por los trabajadores de Brukman", en diario *Página/12*, <http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-20620-2003-05-27.html>

El film "Raymundo" abrirá la semana cultural por Brukman en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=499232

"La industria cultural es profundamente antidemocrática"
<http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-83011-2007-04-09.html>