

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CONVOCATORIA A LA OFERTA DE SEMINARIOS OPTATIVOS
AÑO 2017

Denominación completa del seminario: *Arte, Política y Comunicación.*

Modalidad: Seminario

Carga horaria: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 sábados de 9 a 12 hs.

Profesor a cargo del dictado: Dra. Cecilia Vazquez (se adjunta CV)

Auxiliar docente ad honorem: Natalia Calabrese Castro.

Presentación y Objetivos generales de la asignatura:

El seminario propone problematizar la dimensión estética y comunicativa de la acción política contemporánea en nuestro país, focalizando en los modos en que se traman las intervenciones artístico-políticas de protesta llevadas a cabo por agrupaciones de artistas, especialmente aquellos realizadas en la vía pública, con la dinámica de los movimientos sociales y políticos con los cuales dialogan. En el marco de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social esta propuesta supone una doble inscripción. Por un lado, intenta reflexionar sobre los trabajos existentes en el campo de la historia del arte, la historia cultural, y la sociología de la cultura sobre el accionar político de agrupaciones de artistas, y por el otro, propone generar un espacio de reflexión y debate que busca acercar a los estudiantes a un modo de abordar y construir un objeto de estudio en vistas de la elaboración de la tesina de licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Asimismo, la relevancia del seminario radica en el renovado interés en sede académica de investigar y producir conocimiento sobre la politicidad de las prácticas artísticas colectivas de protesta en nuestro país, surgidas en el marco de la crisis del modelo neoliberal tanto a nivel local como global. El análisis de esta problemática y el particular interés que ello presenta, permite encuadrar la propuesta del seminario haciendo foco en los modos en que

las manifestaciones culturales participan en los procesos de transformación social. Efectivamente, si el análisis cultural, la contextualización histórica y la teoría crítica son modalidades analíticas presentes en el plan de estudios de la Carrera, el abordaje de manifestaciones culturales críticas de la hegemonía neoliberal permite, de manera paradigmática, problematizar su estudio a partir de casos y momentos históricos precisos.

El objetivo principal consiste en que los estudiantes sean capaces de comprender y problematizar los aportes de la teoría articulándolos con el análisis concreto de constelaciones de casos que involucren el accionar artístico grupal. Asimismo, que sean capaces de desarrollar una argumentación, se familiaricen con una aproximación multidisciplinaria y puedan desplegar una estrategia metodológica pertinente al momento de analizar la complejidad de los diversos rasgos que asumen las transformaciones de la cultura contemporánea. Más específicamente, se abordan distintas facetas de una trama densa compuesta por redes de relaciones que establecen las agrupaciones de artistas con las diversas instancias institucionales que las intersectan. En efecto, las políticas de Estado, las organizaciones sociales y políticas, o las instituciones tradicionalmente vinculadas al arte, son ámbitos que tensionan y motorizan el accionar artístico político de las agrupaciones de artistas en el espacio público.

En este sentido, el seminario propone:

- Explorar y problematizar las prácticas artístico –políticas de protesta realizadas en distintos espacios públicos por colectivos de artistas.
- Propiciar la discusión y lectura crítica de la bibliografía en relación con los temas en torno de los cuales se organiza el programa.
- Dilucidar áreas de vacancia en la investigación y plantear líneas posibles de abordaje.
- Brindar herramientas para la construcción de un objeto de estudio específico que permita desarrollar futuras investigaciones con el objetivo de consolidar un área de trabajo.

Inscribir las prácticas artístico-políticas de protesta en Argentina implica otorgarle a la teoría de la cultura un lugar preponderante en la interpretación histórica. Partiendo de esta premisa, ocupa un lugar destacado en el programa el abordaje de un corpus de acciones artísticas para iluminar diferentes problemas y en distintas dimensiones. La propuesta es partir del último ciclo de activismo artístico (de fines de la década del '90 hasta mediados de los 2000) para pensar sus modalidades de disputa contra el capitalismo neoliberal "hacia adelante", en un marco local pero también global de profundización de las desigualdades sociales. Si el lugar que ocupa la experiencia visual y performática en la cultura contemporánea es ineludible, situar la indagación en su materialidad implica poner en escena sus sentidos, sus representaciones del poder, sus prácticas de resistencia y sus posibilidades de producción discursiva.

7.: Objetivos específicos

El seminario propone reflexionar sobre el estado del campo de estudios situado en los desbordamientos mutuos entre arte y política en la Argentina. Dar cuenta de las interrelaciones entre cultura y política son objetivos clave de la propuesta. Se trata de interpretar las imágenes producidas y las acciones artísticas realizadas como documentos de época en el sentido en el que la historia cultural lo ha venido realizando, pero también con un interés específico en observar la complejidad de las transformaciones estéticas y políticas que implican estas prácticas artístico-políticas. Este segundo aspecto resulta fundamental respecto de los objetivos específicos del programa y de la propuesta del mismo. En otras palabras, preguntarse por las producciones de los colectivos de artistas implica también interrogar los modos de operación y transmisión de una memoria histórica. Se intentará abrir el debate colectivo acerca de los modos en que ciertos aspectos de esas prácticas históricas reverberan en las experiencias contemporáneas con la pretensión de explorar cuáles podrían ser o dónde se situarían en el presente las formas más productivas de articulación entre el arte, la comunicación y la crítica de las instituciones que el activismo artístico promueve.

Desde esta perspectiva, se busca que los estudiantes puedan:

- Analizar las acciones artístico-políticas como uno de los modos de expresión del arte contemporáneo.
- Evaluar las posiciones político institucionales de las distintas agrupaciones de artistas no solo en el interior del campo cultural sino también en sus relaciones con el campo de protesta que lo intersecta, sobredeterminando sus dinámicas de funcionamiento.
- Conocer y apropiarse de marcos conceptuales y herramientas metodológicas para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación y, particularmente, de las tesinas de grado.
- Identificar distintas estrategias de investigación, de recolección y procesamiento de datos, de selección y uso de fuentes.

8- Unidades, Contenidos, y bibliografía

Unidad 1: Modalidades gráficas y performáticas para la acción.

¿De qué hablamos cuando hablamos del vínculo entre “arte y política”? El problema de la escisión analítica. Imbricación de prácticas artísticas, políticas. Algunas perspectivas teóricas de Argentina y el mundo. Distintos modos de trabajo artístico: prácticas relacionales, colaborativas y cooperativas; artistas activistas; estrategias de investigación militante; derivas y andares como modos de construir crítica desde la reflexión estética.

Casos de estudio: Etcétera.. / Internacional Errorista, Colectivo Situaciones, Proyecto Venus, Bola de Nieve; entre otros.

Bibliografía general:

- Blanco, Paloma (2001): “Explorando el terreno”, en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca, España.
- Bourriaud, Nicolás (2006): “Prólogo”, “La forma relacional” y “Hacia una política de las formas”, en *Estética Relacional*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Debord, Guy (1999, [1957]): “Teoría de la deriva”, en *Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte*, Madrid, Literatura Gris.

- Expósito, Marcelo (2005): “La imaginación radical. El arte, entre la ejecución virtuosa y las nuevas clases de luchas”, en *Desacuerdos 2*, Macba, Arteleku y Unia-Arte y Pensamiento, Barcelona, Donostia y Sevilla.
- Felshin, Nina (2001): “¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo”, en *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca, España.
- Laddaga, Reinaldo (2010): “Formas del arte y Formas del trabajo” y “Un régimen práctico” en *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bibliografía específica:

- Colectivo Situaciones (2003): “Sobre el investigador militante”, disponible en: <http://eipcp.net/transversal/0406/colectivosituaciones/es>.
- Costa, Flavia (2007): “Cuestiones de teoría estética. Sobre el arte relacional”, en *Revista Ramona* N° 88, Buenos Aires.
- Giunta, Andrea (2009): “La escena del cambio cultural” en: *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- González, Valeria (2010): “Arte contemporáneo e historia Argentina”, en *Poéticas contemporáneas. Itinerarios de las artes visuales en la Argentina de los '90 al 2010*”, Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.
- Longoni, Ana (2010): “Tres coyunturas del activismo artístico en la última década”, en *Poéticas contemporáneas. Itinerarios de las artes visuales en la Argentina de los '90 al 2010*”, Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.
- Vázquez Cecilia (2008): “Arte y protesta. Notas sobre prácticas artísticas de oposición” en: Albarces, Pablo y Rogríguez, María Graciela (comps.) *Resistencias y Mediaciones. Estudios sobre cultura popular*. Buenos Aires: Paidós.
- (2011): “Consideraciones finales”, en *Prácticas artísticas de protesta y política en la Ciudad de Buenos Aires (2003-2007)*”, tesis doctoral en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

Unidad 2: Historia y Memoria en las prácticas artísticas de protesta.

Hacia una genealogía del activismo artístico reciente. Antecedentes de las prácticas artísticas de protesta del último ciclo (90's-2010). Especificidades de los contextos locales e internacionales. La recuperación y el resurgimiento del lazo arte-política desde finales de los años '90 (nuevo ciclo histórico) a partir de las demandas de organismos de Derechos Humanos. Límites y posibilidades de la elaboración de discursos críticos.

Caso de estudio: El Siluetazo; GAC Carteles de la Memoria; Proyecto Museo de la Memoria Ex Esma.

Bibliografía general:

- García Canclini, Néstor (1999): "Cultura y política en los imaginarios de la globalización" en: *La globalización imaginada*, Paidós: Buenos Aires.
- Jelin, Elizabeth (2002): Elizabeth Jelin. "Memorias de la represión", en *Los trabajos de la memoria*, Madrid: Siglo XXI.
- Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone (comps.) (2008): "Introducción" en: *El Siluetazo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Longoni, Ana y Mestman, Mariano (2000): "Lecturas de "Tucumán Arde"" en *Del Di Tella a "Tucumán Arde". Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires: El cielo por asalto.
- Mudrovic, María Inés (2009) (ed): "Representar pasados en conflicto" y selección, en: *Pasados en conflicto. Representación, Mito y Memoria*, Buenos Aires: Prometeo.

Bibliografía específica:

- Brodsky, Marcelo (2005): *Memoria en construcción*, Buenos Aires: La Marca Editora (selección de textos).
- Gruner, Eduardo (2001): "Prefacio" y "Fetichismos de la memoria" (pp.11-26), en *El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte*. Buenos Aires: Norma.
- Holmes, Brian (2005): "Un sentido como el de Tucumán Arde lo encontramos hoy en el zapatismo". Entrevista colectiva a Brian Holmes", en: *ramona*, nº 55, Buenos Aires.

- Huyssen, Andreas, (2002) *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, México: FCE (selección).

-Longoni, Ana (2002): “Apuntes en medio del campo (de batalla)”, en: *Mirada y contexto*, Buenos Aires: Trama.

----- (2005) “¿Tucumán sigue ardiendo?”, en *Revista Sociedad* N° 24, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Unidad 3: De la calle al museo. Tensiones en el pasaje de la protesta “artística” a la inclusión museística.

El problema clásico de la “institucionalización” de los colectivos de artistas. Las estrategias del adentro/afuera. Entre la cooptación y la co-optación: la opción conjunta.

Caso de estudio: Acción Urgente – Fundación PROA 2014 / La Normalidad-Ex Argentina 2004.

Bibliografía general:

- Brian Holmes -----;(2003):“El poker mentiroso. Representaciones de la Política / Política de la Representación”, en *Revista Brumaria* #2, Madrid.

-----: (2007): “Investigaciones extradisciplinarias”, en: *Revista Brumaria* nº 8, Madrid.

- Colectivo Situaciones (2009): “Inquietudes en el *impasse*”, en *Dilemas políticos del presente*, Buenos Aires: Tinta Limón.

- Raunig, Gerald (2007): “La crítica institucional, el poder constituyente y el largo aliento del proceso instituyente”, en *Prácticas instituyentes*, nº 2.

Disponible en: <http://eipcp.net/transversal/0507/raunig/es>

- VVAA (2006): “Enfoques sobre la institución arte”, en: *Arte, política y pensamiento crítico*, Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

- Williams, Raymond (1981): “Instituciones” y “Formaciones”, en *Sociología de la cultura*, Buenos Aires: Paidós Comunicación.

Bibliografía específica:

- GAC (2009): “Espacios de reconocimiento y legitimación de las experiencias” y “Relaciones institucionales” en: GAC *Pensamientos prácticas acciones*, Buenos Aires: Tinta Limón.
 - Massuh, Gabriela (comp) (2006): Catálogo de *La Normalidad*, Buenos Aires: Interzona Editora. Selección de textos.
 - Usubiaga, Viviana (2010): “Institución y acción en el campo artístico contemporáneo en la Argentina”, en *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los '90 al 2010*. Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.
 - VVAA (2005): Dossier de la revista *Ramona* N° 55: “Balances del proyecto Ex-Argentina”.
-

Unidad 4: Andamiajes teórico-metodológicos

Se propone un abordaje de distintas perspectivas analíticas que, de modo complementario abonan el estudio de las prácticas artístico-políticas que se discuten en el seminario. Análisis disciplinares y transdisciplinares que recorren transversalmente las problemáticas propuestas y que resultan operativos para comenzar a formular los primeros interrogantes orientados a la investigación individual.

Bibliografía general:

- Calabrese, Omar (1997): “Prólogo” y “Umberto Eco y la estética semiótica. Junto a y contra la semiótica: posmoderno y reconstrucción”, en *El lenguaje del Arte*, Buenos Aires: Paidós.
- Giunta, Andrea, (2002): “Sociología del arte”, en Altamirano, Carlos (dir), *Términos críticos de sociología de la cultura*, Buenos Aires: Paidós.
- (2009): “Reflexiones sobre arte y política”, en *Poscrisis. Arte argentino después del 2001*, Buenos Aires: Siglo XXI.

- Jameson, Fredric (2005): “Introducción”, “El triunfo del populismo estético” y “El posmodernismo como pauta cultural dominante”, en *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Buenos Aires: Paidós.

Palazzolo, Fernando y Vidarte Asorey, Valeria (2012): “El tema de investigación: claves para pensarlo y delimitarlo”. En M. S. Souza, C. J. Giordano y M. A. Migliorati (Eds.) *Hacia la tesis: itinerarios conceptuales y metodológicos para la investigación en comunicación*. La Plata: Ediciones de UNLP.

Disponible en:

http://perio.unlp.edu.ar/seminario/bibliografia/PALAZZOLO_Fernando_El_tema_de_investigacion2013.pdf

Schechner, Richard (2000): *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas. Universidad de Buenos Aires.

- Steuernagel, Marcos (2013): “La (in)traducibilidad de los estudios de performance” en *¿Qué son los estudios de performance?*

E-book disponible en:

<http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/table-of-contents>

9- Metodología de enseñanza

Las clases tendrán una dinámica teórico-práctica de discusión y lectura comentada. Se propone un diseño pedagógico que, acorde con la propuesta, busque reconstruir los objetivos a partir de la discusión y el debate colectivo. Para asegurar la calidad de los intercambios se requiere la lectura previa de la bibliografía asignada para cada sesión así como también se demanda la participación activa de los estudiantes en los distintos encuentros. De allí que se propondrán dos modalidades de dictado: teórica, supone la exposición introductoria del docente a cargo de la clase; y teórico-práctica, supone la exposición a cargo de alumnos y posterior discusión grupal. Asimismo, esta segunda modalidad contempla la exhibición de distintos materiales visuales y audiovisuales.

Se prevé la invitación al seminario de algunos de los artistas sobre cuya producción se trabaja en el seminario.

10. Régimen de regularidad, evaluación y promoción

Para aprobar el seminario los alumnos deberán contar con un 75 % de asistencia para obtener su regularidad y entregar en los plazos estimados oportunamente una monografía individual de realización domiciliaria y en formato escrito. La calificación final del seminario será promediada con la exposición oral o defensa del trabajo práctico y la calificación obtenida en el mismo. Dependiendo de los intereses de cada alumno los Trabajos Finales podrán ser: a) un estudio crítico sobre algún conjunto significativo de textos sobre el tema (una selección de textos del seminario enriquecida con algunos textos adicionales relevantes), o, b) proyectos de tesis de grado dedicados al análisis de casos vinculados con la temática del seminario. Estos deberán constar de la elección del tema-problema de investigación, un recorte justificado del corpus de análisis, una metodología de abordaje y una bibliografía y un índice preliminares de referencia.

Dra. Cecilia Vázquez