

Prácticas y Visualidades Contemporáneas: Arte y Antropología

María Fernanda Cartagena, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

Marzo-Mayo, 2009

El seminario analizará las convergencias entre arte y antropología en América Latina. Las enunciaciones proto-etnográficas a partir del “descubrimiento” de América y la fundación epistémica de la antropología en el siglo XVIII tomaron parte en procesos colonialistas, donde la imagen contribuiría a imaginar la otredad y la diferencia. En el siglo XX, los vínculos teórico-prácticos entre arte y antropología acompañaron la crisis del proyecto occidental moderno en el plano de la representación, la renovación y autocritica de la antropología, y la emergencia de la crítica poscolonial en los 80s. El seminario recuperará y actualizará algunos de estos recorridos a partir del análisis de las políticas de la mirada y la representación, la disyuntiva local/global en las artes de América Latina, o el “giro etnográfico” del arte contemporáneo.

Modo de evaluación:

La evaluación será planteada en dos planos. El trabajo de clase a partir de la lectura crítica de materiales de trabajo propuestos (bibliografía, fuentes, lecturas comparadas), y la realización de una monografía programada para el final de curso.

Sesión 1: Introducción:

Las controversias actuales sobre el multiculturalismo e internacionalismo en el arte de América Latina sirven para introducir recorridos teóricos y debates entre arte y antropología.

Nelly Richard, “El régimen crítico- estético del arte en tiempos de globalización cultural”, Fracturas de la memoria: Arte y Pensamiento Crítico, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2007, pp. 79-93.

Joaquín Barriandos, Desconquistas (políticas) y redescubrimientos (estéticos): Geopolítica del arte periférico en la víspera de los bicentenarios de América Latina, enero 2007. Revista electrónica des-bordes. >http://www.des-bordes.net/des-bordes/joaquin_barriandos.php<

Sesión 2: Mirada imperial

Bartra, Roger, “El salvaje europeo”, *Culturas líquidas en la tierra baldía*, Katz, Buenos Aires, Barcelona, 2008, pp. 35-82.

Joaquín Barriandos, “Apetitos extremos: La colonialidad del ver y las imágenes-archivo sobre el canibalismo de Indias.” Revista electrónica del eipcp (Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas) ><http://translate.eipcp.net/transversal/0708/barriandos/es><

Lecturas complementarias:

Dussel, Enrique, "Más allá del eurocentrismo: el sistema-mundo y los límites de la modernidad" en Castro-Gómez, Santiago, Guardiola-Rivera, Oscar, Millán de Benavides, Carmen (Eds.), *Pensar (en) los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial*, Pontificia Universidad Javeriana/PENSAR, Bogotá, 1999, pp. 131- 145.

Mary Louise Pratt, Introducción, *Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación*, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, 1997.

Roberto Fernández Retamar, *Todo Calibán*, CLACSO, 2000.

Todorov, Tzvetan, *La conquista de América. El problema del otro*, Siglo XXI, cuarta edición, México, 1992, pp. 137-194.

Sesión 3: Mirada etnográfica

Fotografía, ferias universales y éticas de exhibición.

David Green (1988) Classified Subjects: Photography and Anthropology: The Technology of power, Ten. 8 n 14, 1988 pp 30-41.

Guillermo Gómez Peña, "Dioramas vivientes y Agonizantes. El performance como una estrategia de antropología inversa" (1999), *El Mexterminador Antropología inversa de un performancero postmexicano*, Editorial Océano de México, S.A. 2002.

Ruth Behar and Bruce Mannheim, "In Dialogue: The couple in the cage: A Guatinaui Odyssey", Visual Anthropology Review, Volume 11, Number 1, Spring 1995, pp. 118-127.

Lecturas complementarias:

Blanca Muratorio, "Nación, Identidad y Etnicidad: imágenes de los indios ecuatorianos y sus imagineros a fines del siglo XIX" en Muratorio Blanca (ed.), *Imágenes e Imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, Siglos XIX y XX*. Flacso- Sede Ecuador, Quito 1994, pp. 109-196.

Sesión 4: Arte y Primitivismo

Hal Foster, "The Primitive Unconscious of Modern Art, or White Skins Black Masks", *Recodings: Art Spectacle, Cultural Politics*, Bay Press, Seattle, 1986, pp 181-208.

James Clifford, "Sobre la recolección de arte y cultura", en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Gedisa, Barcelona, 1995, pp. 257-299.

Gerardo Mosquera, "Modernidad y Africanía: Wifredo Lam en su isla", *Third text* 20, 1992.

Lectura complementaria:

Homi K. Bhabha, "La otra pregunta. El estereotipo, la discriminación y el discurso colonial". *El lugar de la cultura*, Manantial, Buenos Aires, 2002, pp. 91-110.

Sesión 5: Cultura popular. Arte, identidad y diferencia

Nestor García Canclini, *Culturas populares en el capitalismo*, México D. F., Grijalbo, 2002, pp. 49-106.

Rudi Colloredo, *Artesanía, competencia, y la concentración de la expresión cultural en las comunidades andinas*, (1999) Ecuador DEBATE Nº 52. Revista electrónica DEBATE.
><http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate161.htm><

Ticio Escobar, *Los desafíos del museo: el caso del Museo del Barro, Paraguay*, Revista electrónica Micromuseo. ><http://www.micromuseo.org.pe/lecturas/tescobar.html><

Lecturas complementarias:

Pablo Alabarces y Valeria Añón, "¿Popular (es) o subalterno (s)? De la retórica a la pregunta por el poder", *Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular*, 2008, pp. 281-303.

Christopher B. Steiner, *African Art in Transit*, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1994.

Sesión 6: Encuentro local/global

Estrategias de antropofagia y transculturación.

Manifiesto de Poesía Pao-Brasil (Río de Janeiro, 1924)

Manifiesto Antropófago (Sao Paulo, 1928)

Brasilianidad (Guilherme de Almeida, Paraíba, 1925)

Manifiesto Hélice, (Gonzalo Escudero, Quito 1926)

Roberto Fernández Retamar, "Calibán ante la antropofagia", *Todo Calibán*, CLACSO, 2000, pp. 141-151.

Beverly, John, "Los límites de la ciudad letrada: subalteridad, literatura y transculturación", en *revista Historia y geografía*, año 6, No. 12, 1999.

Sesión 7: El giro etnográfico en el arte contemporáneo

Hal Foster, "El artista como Etnógrafo", *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Editorial: Akal, Madrid 2001, pp. 175–207.

James Clifford, "Interviewer: Alex Coles London/Santa Cruz Fall 1999", *On The Edges of Anthropology (Interviews)*, *Prickly Paradigm Press, Chicago*, 2003, pp.23-42.

X. Andrade, Del Tráfico entre Antropología y Arte Contemporáneo, Revista digital Arteamérica, 15.
>www.arteamerica.cu/15/dossier/andrade.html< y >fulldollarenestrechodudoso.blogspot.com<

Lecturas complementarias:

Brian Holmes, "Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones"
><http://transform.eipcp.net/transversal/0106/holmes/es><

James Clifford, "Prácticas espaciales: el trabajo de campo, el viaje y la disciplina de la antropología", *Itinerarios transculturales*, Barcelona: Gedisa S.A. 1999.

Sesión8: Trabajo de campo I: arte, instituciones y públicos

Museos, patrimonio, turismo.

Jorge Ribalta. "Contrapúblicos. Mediación y construcción de públicos", revista digital del eipcp (Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas)
><http://eipcp.net/transversal/0504/ribalta/es><

Brian Holmes, "El Poker mentiroso. Representaciones de la Política/ Política de la representación." *Brumaria* 2, primavera 2003.

Lecturas complementarias:

Manuel Delgado Ruiz, "Turismo. Trivialidad y trascendencia. Usos sociales y políticos del turismo cultural", *Disoluciones urbanas. Procesos identitarios y espacio público*, *Medellín*, Editorial Universidad de Antioquia; Facultad de Ciencias Humanas, 2002, pp. 50-91.

James Clifford, "Los museos como zonas de contacto", *Itinerarios transculturales*, Editorial Gedisa S.A. 1999, pp. 233-270.

Hans Haacke, "Museos, gestores de la conciencia", *Brumaria*.
><http://www.brumaria.net/textos/hanshaacke.htm><

Sesión 9: Trabajo de campo II: inserción social del arte

Regeneración urbana, gentrificación, privatización del espacio público, disciplinamiento ciudadano.

Rosalyn Deutsche: "Agorafobia", *Modos de hacer: Arte crítico, Esfera pública y Acción Directa*, Editores Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito. España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, pp. 289-356.

X. Andrade, La domesticación de los urbanitas en el Guayaquil contemporáneo. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 27

Lecturas complementarias:

Rodolfo Kronfle, Reflexión y resistencia: diálogos del arte con la regeneración urbana en Guayaquil, *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 27

María Fernanda Cartagena, "Flujos Globales y prejuicios locales: la censura de la imagen por todos los medios." *Revista electrónica experimentos culturales*.

><http://www.experimentosculturales.com/textos/cartagena/flujosglobales.html><

Sesión 10: Trabajo de campo III: inserción social del arte

Cartografías críticas, investigación militante, arte y activismo.

Nina Felshin, "¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo", *Modos de hacer: Arte crítico, Esfera pública y Acción Directa*, Editores Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito. España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, pp. 73- 93.

Marcelo Expósito, "Arte, sistemas, subjetividad. Algunas consideraciones sobre arte, ecologismo y (otras formas de hacer) política" (2000) *mientras tanto*, no. 78, otoño 2002.

Lecturas complementarias:

Desacuerdos	www.desacuerdos.org
Brumaria	www.brumaria.net
Situaciones	www.situaciones.org
La Vaca	www.lavaca.org
Critical Spatial Practices	http://criticalspatialpractice.blogspot.com
Público Transitorio	www.publicotransitorio.com

Center for Urban Pedagogy	http://anothercupdevelopment.org
Fallen Fruit	www.fallenfruit.org
Learning Site	www.learningsite.info
B.A.N.G Lab. Ricardo Domínguez	http://bang.calit2.net
This Is the Public Domain	www.thisisthepublicdomain.org

Sesión 11: Trabajo de campo IV: inserción social del arte

Trabajo con colectividades o comunidades. “Estética relacional” y “comunidades o ecologías experimentales”.

Nicolas Bourriaud, “Estética relacional” y “Hacia una política de las formas”, *Modos de hacer: Arte crítico, Esfera pública y Acción Directa*, Editores Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito. España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, pp. 427-445.

Reinaldo Laddaga, “Formas de arte y formas de trabajo” y “Parques caminatas, festivos”, *Estética de la Emergencia. La formación de otra cultura de las artes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006, pp. 69-96 y 129-156.

Lecturas complementarias:

Nicolas Bourriaud, *Post producción*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A., 2004.

Sesión 12: Trabajo de campo V: inserción social del arte

Trabajo con colectividades o comunidades. “Estética dialógica”

Grant H. Kester, “Dialogical aesthetics”, *Conversation Pieces Community + Communication in Modern Art*, University of California Press, 2004, pp. 82-123.

Mick Wilson, “Una charla con Grant H. Kester” (Biblioteca de la ciudad de Dublín 2006), *College Art Association Art Journal*, Otoño 2007.

Lecturas complementarias:

Paul Ardenne. *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Traducción Francoise Mallier. Murcia, CENDEAC, 2006.

Sesión 13: Taller de proyectos