

Prácticas y Visualidades Contemporáneas: Arte y Antropología

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

Enero-Marzo 2010

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 autocrítica 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 y el “giro etnográfico” experimentado en las prácticas artísticas contemporáneas.

Modo de evaluación:

La evaluación será planteada en tres planos. El trabajo de clase a partir de la participación y lectura crítica de materiales de trabajo propuestos (bibliografía, fuentes, lecturas comparadas), la presentación de proyectos grupales y la presentación de una monografía.

Primera parte: Imaginando al otro

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 Barriendos, “Desconquistas (políticas) y redescubrimientos (estéticos): Geopolítica del arte periférico en la víspera de los bicentenarios de América Latina”, enero 2009. Revista electrónica des-bordes. >http://www.des-bordes.net/des-bordes/joaquin_barriendos.php<

Lectura complementaria:

Joaquín Barriendos, *Geostética y transculturalidad. Políticas de representación, globalización de la diversidad cultural e internacionalización del arte contemporáneo*, Girona: Fundación Espais d'Art Contemporani, 2007.

Sesión 2: Mirada imperial

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

Joaquín Barriendos, "Apetitos extremos: La colonialidad del ver y las imágenes-archivo sobre el canibalismo de Indias.", 2008. Revista electrónica del eipcp (Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas) ><http://translate.eipcp.net/transversal/0708/barriendos/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.

Jáuregui, Carlos, *Canibalia: canibalismo, calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina*, La Habana, Cuba: Fondo Editorial Casa de las Américas. 2005.

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

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, políticas y éticas de exhibición.

David Green, "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, pp. 81-100.

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", *Recordings: 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. 229-299. **FLACSO**

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.

Lecturas complementarias:

Trinidad Pérez, "La apropiación de lo indígena popular en el arte ecuatoriano del primer cuarto de siglo: Camilo Egas (1915-1923), Artes "académicas" y populares del Ecuador, ed. Alexandra Kennedy, Quito, Abya-Yala- Fundación Paul Rivet, 1995.

María del Carmen Carrión, "Estigma y Nacionalismo en la obra de Diógenes Paredes", *Diógenes Paredes*, Banco Central del Ecuador, Quito, 2003.

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)

Sesión 5: Cultura popular. Arte, identidad y diferencia

Ticio Escobar, *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Santiago de Chile, Ediciones Metales Pesados, 2008, pp. 27-143.

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

Lecturas complementarias:

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

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.

Rudi Colloredo, Artesanía, competencia, y la concentración de la expresión cultural en las comunidades andinas, (1999) Ecuador DEBATE N° 52. Revista electrónica DEBATE.
><http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate161.htm><

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

Segunda parte: Prácticas artísticas en contexto social

Sesión 6: Crítica institucional I

De la obra al marco institucional

Marcelo Expósito, “Abajo los muros del museo. El arte como práctica social intramuros”, *mientras tanto*, no. 72, otoño 1998.

Santiago B. Olmo, Entrevista con Hans Haacke: imagen de la conciencia crítica, *Revista Internacional Lápiz*, no. 16, 1995.

Lectura complementaria

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

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<

Lectura complementaria:

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

Sesión 8: Trabajo de campo I: inserción social del arte

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.

El siluetazo, compiladores Ana Longoni y Gustavo A. Bruzzone, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008. Introducción pp. 6-60 y Santiago García Navarro, “El fuego y sus caminos” 333-364.

Lecturas complementarias:

Laboratorio de Arte y Espacio Social LAES	http://laes08.blogspot.com/
Desacuerdos	www.desacuerdos.org
Brumaria	www.brumaria.net
Situaciones	www.situaciones.org
La Vaca	www.lavaca.org
Público Transitorio	www.publicotransitorio.com
Center for Urban Pedagogy	http://anothercupdevelopment.org
Fallen Fruit	www.fallenfruit.org
Learning Site	www.learningsite.info
B.AN.G Lab. Ricardo Domínguez	http://bang.calit2.net
This Is the Public Domain	www.thisisthepublicdomain.org

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

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

Alexander Kluge y Oskar Negt, “Esfera pública y experiencia. Hacia un análisis de las esferas públicas burguesa y proletaria”, *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. 227-271.

X. Andrade, “La domesticación de los urbanitas en el Guayaquil contemporáneo”, *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 27, 2007.

Lecturas complementarias:

Chris Garcés, “Exclusión constitutiva: las *organizaciones pantalla* y lo anti-social en la renovación urbana de Guayaquil.”, *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, No. 20, 2004.

Rodolfo Kronfle, Reflexión y resistencia: diálogos del arte con la regeneración urbana en Guayaquil, *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 27, 2007.

María Fernanda Cartagena, "Flujos Globales y prejuicios locales: la censura de la imagen por todos los medios", 2008. Revista electrónica La Selecta ><http://www.laselecta.org/?p=551><

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

Trabajo con colectividades o comunidades. "Estética relacional"

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.

Hal Foster, "Arte Festivo", Revista Otra Parte, Buenos Aires, no. 6, 2005.
><http://www.revistaotraparte.com/node/403><

Lecturas complementarias:

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

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

Trabajo con colectividades o comunidades. "Comunidades o ecologías experimentales"

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

Entrevista a Reinaldo Laddaga por Santiago García Navarro. Revista electrónica LatinArt.com
><http://www.latinart.com/spanish/aiview.cfm?id=377><

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.

Pilar Riaño Alcalá y Suzanne Lazy, *Arte, Memoria y Violencia: Reflexiones sobre la ciudad*, Medellín, Corporación Región, pp. 9-41.

Lecturas complementarias:

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

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

Sesión 13: Crítica institucional II

Arte, instituciones y públicos

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:

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

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.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales No. 20