

LIBERTAD TOTAL A LA IMAGINACIÓN
CUCANO

Arte y Política en Argentina y América Latina desde los años sesenta: algunos relatos descentrados

Profesora: Dra. Ana Longoni

Primer cuatrimestre de 2017

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

1. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Este seminario propone poner en discusión algunas investigaciones –de carácter necesariamente colectivo– en las que estuve o estoy implicada, sobre experiencias de articulación entre arte y política que tuvieron lugar en la Argentina y otros países de América Latina desde la década del 60 hasta la actualidad. Una diversidad de “casos” que en sus distintos modos de hacer comparten la voluntad por confrontar o incidir desde el arte en las condiciones de existencia. Estas prácticas implican el desbordamiento del límite moderno del arte así como también la reformulación radical de lo que entendemos como política. Cuestionaron nociones instituidas como “obra”, “arte”, “artista” a través de diversos rumbos que conjugaron la experimentación y la radicalidad tanto poética como política. Se plantearon relaciones de articulación nunca exentas de tensión tanto con proyectos políticos (como partidos o guerrillas) como con movimientos sociales (como el movimiento de derechos humanos y las disidencias sexuales), y postularon el cuerpo como territorio de la intervención artístico-política.

A lo largo del seminario atravesaremos estas experiencias a partir de dos grandes cuestiones. Por un lado, la alteración o reformulación de los modos convencionales de entender las relaciones entre arte y política, que recaen en subordinar el arte a un rol de ilustración de la letra de la política o bien conciben la política como “contenido” o referencia externa a la que el arte apela.

Por otro, la problematización del esquema centro-periferia para pensar las producciones culturales en América Latina, a partir de distintas posturas que se proponen replantear o erosionar el orden binario y la unidireccionalidad que supone rastrear las repercusiones del centro en la periferia bajo el signo de lo derivativo, la irradiación o la difusión hacia los márgenes de las tendencias artísticas internacionales (y a lo sumo da cuenta de su distancia o diferencia en términos de exotismo o distorsión) para pasar a asumir una posición que llamamos “descentrada”, que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición desigual a la vez que indaga qué porta el mismo centro de periférico. Trastornar nuestra mirada sobre el propio centro, quebrando los parámetros y escalafones que constituyen su legalidad y administran sus relatos.

2. OBJETIVOS

- Revisar un conjunto de experiencias de cruce entre arte/política desde una perspectiva situada en América Latina.
- Comprender ciertos modos en que las nociones tradicionales de “arte” y de “política” se ven afectadas y alteradas en sus límites y cruces.
- Relevar diferentes estrategias que el arte y el activismo han utilizado en la Argentina y América Latina para visibilizar, tensionar o interpelar problemáticas sociales y situarlas conflictivamente en el espacio público.
- Desprender del análisis y la interpretación de esos episodios algunas herramientas conceptuales que permitan el abordaje de nuevos episodios.
- Socializar estrategias de investigación, construcción de archivos, curaduría y modos de hacer propios de estas experiencias.

3. CONTENIDOS

Vanguardia y revolución: ideas y prácticas artístico-políticas en el arte argentino de los años 60

Vanguardias, experimentación y modernización: destiempos y asincronías. Los “Vivo Ditto” y otras acciones de Alberto Greco. Ricardo Carreira y su noción de deshabitación. Oscar Masotta y el Arte de los Medios. Desmaterialización: la génesis de un concepto. Trayectorias heterotópicas.

Hacia un foquismo artístico

La radicalización política de los movimientos de vanguardia desde 1965. La violencia política como material artístico. Tucumán Arde y el “itinerario del ‘68”. La disolución de la vanguardia, el abandono del arte.

Un arte para la revolución

Nuevas estrategias ante la violencia política en los primeros años 70 en la Argentina: la reivindicación del panfleto, el “copamiento” institucional, por una estética de la violencia. El museo en la calle, la calle en el museo. Estrategias internacionalistas. El giro gráfico. Brigadas muralistas durante la Unidad Popular (Chile).

Estrategias creativas de los movimientos de derechos humanos en dictaduras

Hacerse visibles: acciones y recursos creativos del movimiento de derechos humanos. Dos matrices de representación de los desaparecidos en las acciones de Madres de Plaza de Mayo: siluetas y fotos (máscaras, manos). El Siluetazo. Usos de la fotografía en la rememoración de los desaparecidos.

Acciones relámpago de Mujeres por la vida y el Frente Sebastián Acevedo en Chile. El NO+ impulsado por el grupo chileno CADA. “Situaciones”, de Artur Barrio (Brasil).

El delirio permanente

Activismos artísticos en dictadura en Argentina y Brasil: el Taller de Investigaciones Teatrales (Buenos Aires), Cucaño (Rosario) y Viajou sem passaporte (Sao Paulo). Intervenciones e interposiciones. La provocación como estrategia. Acciones conjuntas. Refundación del Movimiento Surrealista Internacional.

Entre el terror y la fiesta

Inventar espacios de libertad en medio del terror. La “estrategia de la alegría” como otro modo de resistencia. Espacios y sociabilidades *underground*. Irrupción de las desobediencias sexuales. Performances de las Yeguas del Apocalipsis (Chile).

Acción gráfica. La serigrafía como socialización del arte: la conexión de la escena peruana con la argentina: Paréntesis y EPS Huayco (Lima) y Gastar/Capataco (Buenos Aires).

Activismos artísticos: coyunturas en las últimas dos décadas

El surgimiento de HIJOS y la invención de los escraches. Implicación del GAC y Etcétera. Grupos surgidos al calor de la revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001 (Taller Popular de Serigrafía, Argentina Arde, Partido Transportista de Votantes y otros). Relaciones colaborativas y cooperativas con los nuevos movimientos sociales. Sobreexposición internacional en el sistema artístico y parteaguas ante el cambio de política oficial en derechos humanos.

Lava la bandera y la resistencia civil a la dictadura de Fujimori en Perú.

Arte y política hoy: nuevas coordenadas del debate

Persistencias y reformulaciones actuales del activismo artístico: Iconoclasistas, Mujeres Públicas. Acciones en torno a la segunda desaparición de Jorge Julio López (2006).

Alegorías del duelo y necropolítica. Bordados por la paz en México. Nuevos activismos negros.

4. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

UNIDAD 1

Bibliografía obligatoria

- Masotta, Oscar, “Yo cometí un happening” y “Después del pop, nosotros desmaterializamos”, en: *Revolución en el arte. Pop art, happenings y arte de los medio*, Buenos Aires, Edhasa, 2004, pp. 287-312 y 335-376.
- Davis, Fernando, “Tráficos y torsiones queer/cuir en el arte: cuerpos, contraescrituras”, en revista *Errata* n° 12, Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, enero-junio 2014, p. 20-44.
- Longoni, Ana. “Vanguardia y revolución como ideas-fuerza”, en: *Vanguardia y revolución*, Buenos Aires, Ariel, 2014. (pp. 21-54).

Bibliografía complementaria

- Katzenstein, Inés (ed.). *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60*, Buenos Aires, Fundación Espigas y Fundación Proa, 2007 [2004].
- Longoni, Ana. “Oscar Masotta: vanguardia y revolución en los años sesenta”, estudio preliminar a Oscar Masotta. *Revolución en el arte. Pop art, happenings y arte de los medios*, Buenos Aires, Edhasa, 2004 (pp. 9-100).
- Longoni, Ana. “El deshabitador. Ricardo Carreira en los inicios del conceptualismo”, en: *Arte y literatura en la Argentina del siglo XX*, Buenos Aires, FIAAR-Telefónica, 2006 (pp. 63 -106).

UNIDAD 2

Bibliografía obligatoria

- Longoni, Ana y Mariano Mestman, *Del Di Tella a Tucumán Arde*, Buenos Aires, El Cielo por

asalto, 2000 (Reedición Eudeba, 2008). Parte II.

Bibliografía complementaria

- Giudice, Alberto, *Arte y política en los '60* (cat.), Palais de Glace, Buenos Aires, Fundación Banco Ciudad, 2002.

UNIDAD 3

Bibliografía obligatoria

- Ana Longoni, "Ganar la calle, copar el museo", en: *Vanguardia y revolución*, Buenos Aires, Ariel, 2014. (pp. 101-178).

Bibliografía complementaria

- Plante, Isabel, *Argentinos de París*, Buenos Aires, Edhasa, 2013.
- Castillo Espinoza, Eduardo, *Puño y letra. Movimiento social y comunicación gráfica en Chile*, Santiago de Chile, Ocholibros, 2010, (pp. 76-163).
- Longoni, Ana, "Brigadas muralistas: la persistencia de una práctica de comunicación político-visual", en: *Revista de Crítica Cultural* N° 19, Santiago de Chile, noviembre de 1999, pp. 22-27.

UNIDAD 4

Bibliografía obligatoria

- Longoni, Ana, "Fotos y siluetas: dos estrategias en la representación de los desaparecidos", en: Emilio Crenzel (comp.), *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas* (1983-2008), Buenos Aires, Biblos, 2010, pp. 35 - 57.
- Richard, Nelly, *La insubordinación de los signos*, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 1994. Cap. "Una cita limítrofe entre neovanguardia y posvanguardia" (pp. 37-54).
- Mesquita, André, *Esperar nao é saber: arte entre o silencio e a evidencia*, Edición de autor, Sao Paulo, 2015, pp. 25-68.

Bibliografía complementaria

- Red Conceptualismos del Sur, *Perder la forma humana*, Madrid, MNCARS, 2012.
- Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone (comps.), *El Siluetazo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008. "Introducción" (pp. 5-58).
- Neustadt, Robert. *CADA DÍA: la creación de un arte social*, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2001.

UNIDAD 5

Bibliografía obligatoria

- Longoni, Ana, "Activismo teatral durante la última dictadura argentina: Apuntes sobre el Taller de Investigaciones Teatrales", en *Art Journal* Vol. 73, n° 3, Philadelphia, College Art Association, Summer 2014, pp.14-19.

Bibliografía complementaria

- Olivier Debroise et al., *Con la provocación de Juan Carlos Uviedo*, México, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, 2015.
- Usubiaga, Viviana, *Imágenes inestables*, Buenos Aires, Edhasa, 2012.
- Constantin, María Teresa, *Cuerpo y materia. Arte argentino entre 1976 y 1985*, cat., Buenos Aires, Fundación OSDE, 2006.

UNIDAD 6

Bibliografía obligatoria

- Roberto Jacoby, "La alegría como estrategia", en: *El deseo nace del derrumbe*, La Central-Adriana Hidalgo-MNCARS-Red Conceptualismos del Sur, Barcelona, 2011 (pp. 410-412).
- Carvajal, Fernanda. "Yeguas". En: *Ensayos sobre artes visuales. Prácticas y discursos de los años 70 y 80 en Chile*. Santiago: Lom, 2011.
- Lucena, Daniela y Gisela Laboureaux, *Modo mata moda. Arte, cuerpo y (micro) política en los 80*, La Plata, EDULP, 2016 ("Estudio preliminar": pp. 23-57).

Bibliografía complementaria

- Garbatizky, Irina, *Los ochenta recién vivos*, Rosario, Beatriz Viterbo, 2013.
- González, Malala, *La Organización Negra*, Buenos Aires, Interzona, 2015.
- Longoni, Ana, "La conexión peruana", en: revista *ramona* n° 87, Buenos Aires, diciembre de 2008, pp. 15-22.
- Buntinx, Gustavo. *E.P.S. Huayco. Documentos*, Lima, Centro Cultural de España, 2005. Cap. III. "E.P.S. Huayco" (pp. 70-109).
- Bedoya, Fernando Coco, *Mitos, acciones e iluminaciones*, Lima, MALI, 2014 (cat.).

UNIDAD 7

Bibliografía obligatoria

- Longoni, Ana, "Tres coyunturas del activismo artístico en la última década", en: *Poéticas Contemporáneas*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2011, pp. 43 - 46.
- Colectivo Situaciones. "9 hipótesis para la discusión", en: *Genocida en el barrio. Mesa de escrache popular*, Buenos Aires, Ediciones De mano en mano, 2002.

Bibliografía complementaria

- Pérez Balbi, Magdalena, "Otros barrotes que los encierren. El escrache en HIJOS La Plata", en *Cuadernos de Aletheia*, n° 2, Universidad Nacional de La Plata, octubre de 2016.
- Grupo de Arte Callejero (GAC), *GAC Pensamientos Prácticas Acciones*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2009.

- Vich, Víctor. "Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista", en: Alejandro Grimson (comp.), *La cultura en las crisis latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO, 2004.
- Buntinx, Gustavo. "Lava la bandera. El Colectivo Sociedad Civil y el derrocamiento cultural de la dictadura de Fujimori y Montesinos", en: *Quehacer*, n° 158, enero-febrero de 2006.
- Fortuny, Natalia, *Memorias fotográficas: imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea*, Buenos Aires, La Luminosa, 2014.

UNIDAD 8

Bibliografía obligatoria

- Diéguez, Ileana, *Cuerpos sin duelo*, Córdoba, Ediciones DocumentA/Escénicas, 2013 (pp. 125-179 y pp. 191-219).
- Longoni, Ana, "Qué hacer con Tucumán Arde", en *Anuario*, Registro de Acciones Artísticas Rosario 2013, Rosario, 2014.

Bibliografía complementaria

- Olalde, Katia, "Marcos de duelo en la guerra contra el narcotráfico en México", en: revista *Política y Cultura*, n° 44, otoño 2015, México, UAM, pp. 57-77.
- Mesquita, André. *Insurgencias poéticas*, Sao Paulo, Annablume, 2011.
- Longoni, Ana, "Tránsitos del arte: del mendigo al turista, del potlatch al mercado (y viceversa)", en: Franco Ingrassia (comp.), *Estéticas de la dispersión*, Rosario, Beatriz Viterbo, 2013, pp. 23-32.
- Rosa, María Laura, "La sonoridad de los caminos recorridos", en revista *Duoda, Estudios de la diferencia sexual*, n° 46 (2014), pp. 34-52.
- Longoni, Ana, "Activismo artístico en la última década en la Argentina: algunas acciones en torno a la segunda desaparición de Jorge Julio López", en: revista *Errata*, n° 0, Bogotá, diciembre 2009.
- Gatto, Ezequiel (ed.), *Nuevo activismo negro*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2016.
- Cuello, Nicolás, "Flujos, roces y derrames del activismo artístico en Argentina, 2003-2013", en revista *Errata*, n° 12, Bogotá, enero-junio 2014.
- Di Filippo, Marilé, "Los movimientos sociales y sus prácticas estético-artísticas en el nuevo milenio. Un análisis del repertorio de protesta debido al asesinato de Pocho Lepratti en el 2001 argentino", en Valls, Pierre (comp.), *Fe de Erratas: Arte y Política*, Ediciones Colaterales, México. 2016.

5. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Aguilar, Gonzalo, "Formas de las vanguardias", en: *Poesía concreta brasileña*, Rosario, Beatriz Viterbo, 2003.
- Aliaga, Juan Vicente. "Un mapa infinito. Acerca de las representaciones de la diversidad sexual en el arte desde los sesenta hasta la actualidad", en: *En todas partes. Políticas de la*

- diversidad sexual en el arte, cat. exp.*, Centro Galego de Arte Contemporánea, 2009 (pp. 19-71).
- Blanco, Paloma, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (eds.). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 (pp. 95-124).
 - Botey, Mariana y Cuauhtémoc Medina, *Estética y emancipación*, México, Siglo XXI, 2014.
 - Buck-Morss, Susan. *Mundo soñado y catástrofe*, Madrid, La balsa de la Medusa, 2004. Cap. 2 (pp. 59 a 89).
 - Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1987.
 - Calveiro, Pilar, *Poder y desaparición*, Buenos Aires, Colihue, 1998.
 - Crimp, Douglas. *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*, Madrid, Akal, 2005. Cap. "Retratos de personas con sida" (pp. 137-154).
 - Dieguez, Ileana, *Escenarios liminares: teatralidades, performance y política*, Buenos Aires, Atuel, 2007.
 - Eco, Umberto. *De los espejos y otros ensayos*, Barcelona, Lumen, 2000 [1985]. Cap. "El Grupo 63: el experimentalismo y la vanguardia" (pp. 99-111)
 - Escobar, Ticio. *El arte fuera de sí*, Asunción, CAV/FONDEC, 2004.
 - Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin Buchloh, *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006
 - Foster, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001 [1996].
 - Holmes, Brian. "Un sentido como el de Tucumán Arde lo encontramos hoy en el zapatismo". Entrevista colectiva a Brian Holmes", en: *ramona*, nº 55, Buenos Aires, octubre de 2005 (pp. 7-22).
 - Longoni, Ana y Fernando Davis. "Vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate", en: revista *Katatay*, año V, nº 7, La Plata, septiembre de 2009 (pp. 6-11).
 - Marcus, Greil, *Rastros de carmín. Una historia secreta del Siglo XX*, Barcelona, Anagrama, 1993.
 - Oyarzún, Pablo, Nelly Richard y Claudia Zaldivar, *Arte y política*, Santiago de Chile, Arcis, 2005.
 - Preciado, Beatriz, *Testo yonqui*, Buenos Aires, Madrid, Espasa, 2008.
 - Richard, Nelly. "La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje, representación", en: VV.AA. *Arte, historia e identidad en América Latina: Visiones comparativas*, México DF, Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM, 1994 (pp. 1011-1016).
 - Richard, Nelly. *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).
 - Rolnik, Suely, "Geopolítica del rufián", en: Guattari, Félix y Rolnik, Suely, *Micropolítica*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2005 (pp. 477-493).
 - Vázquez Mantecón, Álvaro, Cuauhtémoc Medina y Olivier Debrouse, *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997, cat. exp.*, México, Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Publicaciones Estéticas, 2007.

- Vich, Víctor, *Poéticas del duelo*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2015.
- VV.AA. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, Madrid, traficantes de sueños, 2008.
- VV.AA., *Cultura y política en los años '60*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC, UBA, 1997 (pp. 267-286).
- What, How and for Whom, *Un saber realmente útil*, Madrid, MNCARS, 2014.
- Williams, Raymond. *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997 [1989]. Cap. "La política de la vanguardia" (pp. 71-87).

6. CARGA HORARIA

36 horas (32 de clase y 4 de corrección). Las ocho clases serán de 4 horas de duración.

7. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

La modalidad de dictado de cada clase propone un primer tramo centrado en el análisis de una experiencia histórica con la apoyatura de imágenes, y un tramo final de debate a partir de la exposición crítica de los alumnos de algún problema teórico a partir de la bibliografía indicada.

Por tanto, la aprobación del seminario, además de la asistencia al 75 % de las clases, implica la participación activa en los debates acerca de la bibliografía (incluyendo la exposición oral de alguno de los textos indicados), y la presentación de una monografía final que - dentro de lo posible- explore la relación del tema de tesis doctoral en curso con alguno de los núcleos del seminario.