

Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”
Universidad de la República
Maestría en Arte y Cultura Visual

Políticas de representación y acción en América Latina

Profesor: Fernando Davis
Cantidad de créditos: 4

Fundamentación

La asignatura **Políticas de representación y acción en América Latina** de la Maestría en Arte y Cultura Visual de la Udelar, propone el estudio de una serie de episodios en el arte de América Latina desde la década de 1960, con el objetivo de presentar una cartografía de problemas en torno a las prácticas artísticas contemporáneas y sus estrategias de invención poética y política.

En el curso de las décadas del 60 y 70 el arte asiste a un proceso de impugnación radical de sus prácticas institucionalizadas y de sus ordenamientos disciplinarios, caracterizado por potentes desbordamientos de lo artístico más allá de los límites administrados por la institución. En este marco, la vanguardia experimental enciende y moviliza una trama múltiple de estrategias poéticas, de contornos porosos y derivas insubordinadas, cuya potencia crítica, más que explicarse en términos de una lógica intrínseca a la esfera artística, constituye una apuesta (de complejo anudamiento poético/político) por redefinir las formas de entender el arte y sus relaciones con la sociedad.

La pregunta por las relaciones entre práctica artística y formas de acción política atraviesa las diferentes unidades temáticas del programa. Mientras que tales relaciones han sido abordadas, tradicionalmente, desde una consideración de lo político en el arte como mera referencia o apelación externa que las obras incorporan al nivel de sus contenidos o temas, esta asignatura propone analizar las articulaciones móviles y en conflicto, en permanente redefinición, que arte y política diagramaron en diferentes contextos. Se trata, por lo tanto, de considerar no solo los modos en que la política incide y transforma el territorio del arte, sino, fundamentalmente, interrogar en qué formas las estrategias poéticas y los recursos expresivos del arte operan en la producción de politicidad, contribuyendo a imaginar y movilizar formas de lo político que no preexisten complementa a la obra. Junto con verse condicionado por lo social, el arte contribuye a construir, modelar y redefinir lo social y lo político, a proponer nuevas miradas sobre la realidad y el mundo, configurar horizontes sensibles y a desplazar los límites de lo posible y de lo pensable.

Las imágenes que conforman nuestra cultura visual contemporánea (incluyendo las imágenes del arte) no son meras representaciones del mundo o reflejo de una realidad

exterior a ellas mismas. Por el contrario, participan de la construcción de esta realidad, no se limitan a comentar un determinado estado de cosas, sino que diagraman universos sensibles y configuran, a la vez, condiciones de inteligibilidad que los hacen pensables y perceptibles. Es posible, por lo tanto, hablar de una *performatividad de las imágenes*. Analizarlas como tecnologías semiopolíticas que operan en la administración de representaciones, hegemonías visuales, efectos de verdad, subjetividades, afectos, cuerpos y formas de existencia. Pero las imágenes del arte constituyen también tecnologías críticas y políticas que desplazan o interrumpen los órdenes de sentido que organizan los universos que habitamos, participando en la invención de otros posibles. La noción de performatividad permite abordar los procesos artísticos no como una mera representación de un determinado estado de cosas que preexiste al acontecimiento que abre la inscripción situada de la obra, sino como participando en la configuración de órdenes sensibles, contribuyendo a imaginar y movilizar formas de lo político que no están diagramadas de antemano. En tal sentido, las imágenes del arte constituyen también tecnologías críticas y políticas que desplazan o interrumpen los órdenes de sentido que organizan los universos que habitamos, participando en la invención de otros posibles.

El Programa se encuentra organizado en seis unidades: “Arte, política y cultura visual”, “Políticas del cuerpo y poéticas de la deriva en la vanguardia”, “Redes, cuerpos e invención de territorios”, “Activismos artísticos, formas de subjetivación, imaginación política y reinención de lo común”, “Disidencias sexuales, visualidades críticas y devenires minoritarios” y “Archivos, memorias políticas, contramemorias”. El objetivo de la asignatura no es conformar un panorama exhaustivo de estas prácticas, sino analizar diferentes casos de estudio que permitan articular una serie de problemas teóricos en torno a las relaciones entre arte y política en el contexto latinoamericano, contribuyendo al desarrollo de herramientas teóricas y metodológicas en la formación de los/as maestrandos/as.

Objetivos

Objetivos generales

- Analizar las articulaciones entre arte y política en América Latina desde la década de 1960, a partir de la crisis del canon modernista, el cuestionamiento del objeto artístico tradicional, la extensión de los límites del arte y la redefinición de sus formas de incidencias crítica.
- Analizar los cruces, tensiones y desbordamientos entre prácticas artísticas contemporáneas y política en América Latina, desde una consideración de lo artístico como territorio de activación e invención situadas de formas de imaginación política.

- Estudiar las estrategias mediante las cuales el arte y el activismo desplazan e invierten la productividad disciplinaria de las máquinas de expresión y creación de lo sensible del semiocapitalismo globalizado, en sus modos de construcción de mundos y administración de la subjetividad.

Objetivos específicos

- Analizar las diferentes posiciones en disputa en relación con las políticas de archivo centradas en la recuperación de las experiencias poético-políticas radicales en el arte de los años 60 y 70 y sus posibilidades de activación crítica en el presente.

- Estudiar las diferentes estrategias a través de las cuales el cuerpo operó, en el arte contemporáneo latinoamericano, como territorio crítico y poético, considerando la puesta en cuestión de su producción biopolítica disciplinaria y la invención de nuevos procesos de subjetivación política.

- Considerar los diferentes espacios de ocupación y activación crítica del arte, en tensión con la trama de posiciones y trayectos del circuito artístico institucional: la invención de redes y plataformas descentradas colaborativas en el arte correo, las publicaciones experimentales y autogestivas de poesía visual y las exposiciones e intervenciones en la calle.

- Analizar las articulaciones entre prácticas artísticas, nuevos movimientos sociales y colectivos activistas y de disidencia sexogenérica, considerando la apuesta por ampliar los márgenes de lo posible y por movilizar nuevas estrategias de subjetivación política.

Contenidos

Unidad I. Arte, política y cultura visual

a. Cultura visual y semiocapitalismo globalizado. Puesta en escena de las imágenes y producción de lo visible. Crítica al presupuesto de la homogeneidad de las imágenes. Pensar *con* las imágenes. Representación y performatividad de las imágenes. Potencial diferencial de las imágenes. Poderes de las imágenes y políticas de la mirada.

b. ¿Cómo pensar lo político y lo crítico en el arte? Politizar la mirada, interrogar el espesor de las imágenes. El arte crítico contra la transparencia comunicacional. Baja teoría. Políticas del arte y crítica de lo visible hegemónico. Contra la mistificación y la fetichización neutralizante de las experiencias del arte crítico latinoamericano.

c. Posiciones críticas del arte ante las políticas de representación del semiocapitalismo globalizado. El discurso de la otredad y la codificación hegemónica de la diferencia latinoamericana. Políticas de enunciación: hablar *sobre* o *desde* América Latina. La noción de “sur” como plataforma de enunciación política.

Unidad II. Políticas del cuerpo y poéticas de la deriva en la vanguardia

a. Vanguardias descentradas en América Latina. Vanguardia, experimentación y poéticas conceptuales. Crítica a los relatos inaugurales canónicos de la vanguardia. Tensiones entre vanguardia, tradición e institución en la escena latinoamericana. Destiempos y anacronismos de la vanguardia.

b. Cuerpo y deriva en Alberto Greco. “Arte vivo”, deriva callejera y contra-espacios *queer*. Descentramientos de la ciudad y los cuerpos. La calle como territorio de activación poética y política. Artefactos *camp* y escrituras tráfugas. Contra-pedagogías, sensibilidades populares y temporalidades *queer*.

c. Críticas al canon modernista en la experiencia del arte neoconcreto en Brasil. Cuerpo, sensorialidad, posibilidades subjetivas y modulaciones afectivas en la obra de Hélio Oiticica. Arte ambiental, cuerpo y revolución. Poderes críticos del cuerpo. Tropicalismo y antropofagia. Vanguardia, cultura popular y contracultura. Oiticica en Nueva York: *Babylonest*, cine underground y *quase-cinema*.

Unidad III. Redes, cuerpos e invención de territorios

a. Redes de artistas, iniciativas editoriales experimentales y plataformas colaborativas. Gráfica experimental y contracultura. Formas expandidas de la gráfica: poesía visual, libros de artista y arte correo. Las revistas experimentales y las redes de arte correo como plataformas descentradas de articulación poética y política en el contexto de dictaduras.

b. Prácticas artísticas críticas en el contexto de la dictadura en Chile. La Escena de Avanzada: condiciones límite de la práctica artística. Elipsis y metáforas del lenguaje como estrategias ante la censura. Fracturas de la continuidad histórica y diseminación de los significados. Poéticas del fragmento, estrategias deconstructivas y políticas del cuerpo.

c. *Underground*, “museos bailables” y *deformances*. Cartografías teatrales y devenires minoritarios en la posdictadura argentina. Micropolíticas anfibia: entre el adentro y el afuera de la institución. Deslizamientos de la poesía en la calle y en los cuerpos. Performance, cuerpo y escritura. Cartografías deseantes.

Unidad IV. Activismos artísticos, formas de subjetivación, imaginación política y reinención de lo común

a. Formas de articulación entre arte, política y activismos en las últimas décadas. Concepto de activismo artístico. Las formas expresivas y estéticas como vectores de politicidad. Matriz biopolítica de las formas expresivas de los actuales movimientos sociales. Prácticas colaborativas, modos de producción y de relacionalidad socio-política del activismo artístico.

b. Articulaciones entre arte y política en dictadura y posdictadura. Políticas visuales y estrategias creativas de los movimientos de Derechos Humanos. El Siluetazo (Argentina) y el NO+ (Chile). Dispositivos visuales y performáticos en los escraches a genocidas. Formas de solidaridad, socialización de recursos artísticos y estrategias de invención subjetiva en los activismos ante la crisis neoliberal.

Unidad V. Disidencias sexuales, visualidades críticas y devenires minoritarios

a. Articulaciones entre práctica artística, activismos y políticas sexuales. La crítica *queer* a los regímenes disciplinarios sexogenéricos dominantes. Tecnologías de normalización biopolítica/sexopolítica, estrategias de contraproductivización y subjetividades políticas en las disidencias sexuales. Prácticas artísticas y activistas en torno a la crisis del sida.

b. Contraescrituras feministas y *queer* de la historia del arte: infecciones, torsiones y proliferaciones neobarrocas / neobarrosas. Márgenes, restos y excedentes de la historia del arte.

Unidad VI. Archivos, memorias políticas, contramemorias

a. Tecnologías de archivo, memoria, trauma. Usos políticos del archivo y memorias en disputa. Desajustes temporales a las narrativas oficiales en la obra de Osvaldo Salerno y Cristina Piffer. Restos, supervivencias, contramemorias.

Metodología

Los contenidos del seminario se organizan en seis unidades temáticas, distribuidas en cinco encuentros presenciales de 4 horas cada uno. La totalidad de encuentros suman 20 horas presenciales. El resto de horas correspondientes a los 4 créditos del seminario se asignan a las lecturas y preparación del trabajo final por parte de los/as maestrandos/as.

La **modalidad de dictado** de cada clase propone el análisis de una serie de casos de estudio en torno a un problema teórico, a cargo del docente, con la apoyatura de imágenes, y su discusión con los/as maestrandos/as a partir de la bibliografía indicada en el programa. Los materiales bibliográficos se encuentran digitalizados y estarán disponibles en línea y organizados por unidades desde el inicio del seminario, para su consulta y descarga.

La **aprobación** del seminario implica:

- La participación activa en los debates de cada clase.
- La asistencia a un 75 % de las clases.
- La presentación de trabajo monográfico final (de 10 a 15 páginas de extensión aproximadamente) que explore la relación del tema de tesis o investigación en curso con alguno de los núcleos teóricos del seminario. Los términos establecidos para la presentación del trabajo final los establecerá el posgrado. Se sugiere que el trabajo sea entregado dentro de los 6 meses de finalizado el seminario y que, vencido este plazo, los/as maestrandos/as tengan la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 6 meses.

Bibliografía

Unidad I

- Nelly Richard, *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".
- Suely Rolnik, "Furor de archivo", en: *ERRATA # n° 1*, Bogotá, abril de 2010.
- Andrea Soto Calderón, *La performatividad de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2020. Caps. "El cansancio de la mirada", "Contra el espectáculo" y "Performatividad de las imágenes".

Bibliografía complementaria

- Jack Halberstam, *El arte queer del fracaso*, Barcelona, Egales, 2018 [2011]. "Introducción: baja teoría".
- Jacques Rancière, "El teatro de imágenes", en: VV. AA., *Alfredo Jaar. La política de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008.

Unidad II

- Mario Cámara, *Cuerpos paganos. Usos y efectos en la cultura brasileña (1960-1980)*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2011. Caps. "Modernidades: Razón y revolución" y "Modernidades: autoritarismo y contracultura".

- Fernando Davis, "Alberto Greco en España. Arte vivo, deriva, escritura", 2022. Conferencia presentada en el marco del Seminario *Ser hoja, ser piedra, ser tierra: desvíos e interrupciones al conceptualismo catalán*, Museu d'Art Contemporari de Barcelona (MACBA), marzo de 2022.
- Ana Longoni y Fernando Davis, "Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate", en: *Katatay*, año V, nº 7, La Plata, septiembre de 2009.
- Hélio Oiticica, *Materialismos*, Buenos Aires, Manantial, 2013. Caps. "Anotaciones sobre el *Parangolé*" y "Bases fundamentales para una definición del *Parangolé*", en:
  - Marcelo E. Pacheco, "Alberto Greco, pliegues de un ADN porteño", en: Marcelo E. Pacheco et. al., *Alberto Greco. ¡Qué grande sos!*, Buenos Aires, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 2016.
- Víctor Manuel Rodríguez, "'Eroítica' o Los muchachos de Oro de Babylonest", en: *Ramona*, nº 99, Buenos Aires, abril de 2010.

Bibliografía complementaria

- Mario Pedrosa, *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*, San Pablo, Perspectiva, 1981. Cap. "Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica".
- Suely Rolnik, "Lygia Ilamando", en: *brumaria* nº 7, Madrid, diciembre de 2006.

Unidad III

- Fernanda Carvajal y Fernando Davis, "La inflación barroca. Contra-productivizaciones neobarrocas en Néstor Perlongher y Pedro Lemebel", en: Mariano López Seoane (ed.), *Los mil pequeños sexos. Intervenciones críticas sobre políticas de género y sexualidades*, Buenos Aires, EDUNTREF, 2019.
- Fernando Davis, "Gestionar distancias: Edgardo-Antonio Vigo y el archivo", en: Cristina Freire (org.), *Escrita da história e (re)construção das memórias. Arte e arquivos em debate*, São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2016.
- Fernando Davis y Fernanda Nogueira, "La nueva poesía y las redes alternativas. Entrevista a Clemente Padín", en: *ERRATA* # nº 2, Bogotá, agosto de 2010.
- Ana Longoni, "Museoailable", en: Red Conceptualismos del Sur, *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012.
- Cuauhtémoc Medina, "Publicando circuitos", en: Olivier Debrouse (ed.), *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. 1968-1997*, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
- Nelly Richard, *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. Cap. "Márgenes e instituciones: la Escena de Avanzada".

- Nelly Richard, *Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2007. Caps. “La exterioridad social como soporte de producción de arte” y “Las retóricas del cuerpo”.
- Paulina E. Varas, *Luz Donoso. El arte y la acción en el presente*, Santiago de Chile, Ocho libros, 2018. Caps. “Acciones de apoyo” y “La máquina huincha”.

Bibliografía complementaria

- María Teresa Constantin, *Cuerpo y materia. Arte argentino entre 1976 y 1985*, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2006.
- Davis, Fernando. “Political Bodies, Territories in Conflict”, en: Hans D. Christ e Iris Dressler (eds.), *Subversive Practices. Art under Conditions of Political Repression. 60s – 80s / South America / Europe*, Stuttgart, Württembergischer Kunstverein Stuttgart y Hatje Cantz, 2010.

Unidad IV

- Marcelo Expósito, “El arte no es suficiente”, en: Mariana Botey y Cuauhtémoc Medina (coords.), *Estética y emancipación. Fantasma, fetiche, fantasmagoría*, México, Siglo XXI, 2014.
- Marcelo Expósito, Ana Vidal y Jaime Vindel, “Activismo artístico”, en: Red Conceptualismos del Sur, *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012.
- Ana Longoni, “¿Tucumán sigue ardiendo?”, en: *brumaria* nº 5, Madrid, verano de 2005.
- Ana Longoni, “Pañuelos: de cómo las Madres se volvieron feministas y las feministas encontraron Madres”, en: VV. AA. *Cartas(s). Tiempos incompletos*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2020.
- Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (comps.), *El Siluetazo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008. “Introducción”.
- Javiera Manzi, “Consigna abierta. Los usos actuales del NO+”, en: Fernanda Carvajal, Paulina Varas y Jaime Vindel (eds.), *Archivo CADA. Astucia práctica y potencias de lo común*, Santiago de Chile, Ocho libros, 2019.

Bibliografía complementaria

- Grupo de Arte Callejero, *GAC. Pensamientos, Prácticas y Acciones*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2009. Cap. “Pensamientos cartográficos”.
- Brian Holmes, “Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones”, en: VV. AA. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008.

- Nelly Richard, "Memorias del neoliberalismo en Chile: pasados, presentes y futuros incompletos", en: VV. AA. *Cartas(s). Tiempos incompletos*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2020.

Unidad V

- Halim Badawi y Fernando Davis, "Desobediencia sexual", en: Red Conceptualismos del Sur, *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012.

- Mario Cámara, "Formas de construir un abrigo. Neoliberalismo, arte e instituciones", *Foro de Crítica Cultural*, Universidad de San Andrés, 2020. En línea: https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/formas_de_construir_un_abrigo_mario_camara.pdf

- Fernanda Carvajal, "Yeguas", en: *Ensayos sobre artes visuales. Prácticas y discursos de los años '70 y '80 en Chile*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2011.

- Fernando Davis, "Tráficos y torsiones queer / cuir en el arte: cuerpos, contraescrituras", en: *ERRATA#*, nº 12, Bogotá, enero-junio de 2014.

- Fernando Davis, Guillermina Mongan y Paulina Varas, "Cuerpos gráficos", en: Red Conceptualismos del Sur, *Giro gráfico. Como en el muro la hiedra*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2022.

- Paul B. Preciado, "Multitudes queer. Notas para una política de los 'anormales'", en: *brumaría* nº 3, Madrid, 2004.

Bibliografía complementaria

- Halim Badawi, "El cuerpo del delito. El martirio de San Sebastián según Álvaro Barrios", en: VV. AA., *Álvaro Barrios. La leyenda del sueño. Revisión retrospectiva*, Bogotá, Museo de Arte Banco de la República, 2013.

- Carlos Pérez, "De la pintada promiscuidad", en: Gustavo Buntinx, Carlos Pérez y Nelly Richard, *El fulgor de lo obscuro*, Santiago de Chile, Francisco Zegers Editor, 1989.

- Nelly Richard, "Love o la cita infectada", en: Gustavo Buntinx, Carlos Pérez y Nelly Richard, *El fulgor de lo obscuro*, Santiago de Chile, Francisco Zegers Editor, 1989.

Unidad VI

- Gustavo Buntinx, "Una musealidad mestiza, una musealidad promiscua. Nuevas rutas para un Micromuseo", en: Gabriel Peluffo Linari (ed.). *MERA07. Memorias del Encuentro Regional de Arte*, volumen 3, Montevideo, Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, 2009.

- Giuseppe Campuzano, *Museo Travesti del Perú*, Lima, edición de Giuseppe Campuzano, 2008. "Prólogo".

- Fernando Davis, *La herencia indócil de los espectros. Obras de Cristina Piffer*, Buenos Aires, Espacio de Arte Fundación OSDE, 2019.
- Ticio Escobar, "Memoria insumisa (notas sobre ciertas posibilidades críticas del arte paraguayo)", en: Elizabeth Jelin y Ana Longoni (comps.), *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*, Madrid, Siglo XXI, 2005.
- Alicia Herrero, "Museo de la Economía Política del Arte", en: *Esfera Pública*, <http://esferapublica.org/nfblog/museo-de-la-economia-politica-del-arte/>, 2013.
- Vicente Razo, *The Official Museo Salinas Guide*, Los Ángeles, Smart Art Press, 2002.
Caps. "El Museo Salinas y las máscaras del mexicano" de Carlos Monsiváis y "El museo fantasmal para un personaje vampiresco" de Cuauhtémoc Medina.