

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

ABSTRACTS DE CONTENIDOS DEL CURSO

Lunes 4 y Martes 5

Teatro de la Facultad de Artes

Sur global y arte contemporáneo; entre la práctica artística y la teoría crítica.

El seminario partirá de conceptos generales del arte para desarrollar luego, de manera específica y prioritaria, las cuestiones vinculadas con las relaciones centro-periferia, la mirada decolonial y la afirmación del lugar Sur-global. Todos los puntos serán tratados desde el cruce práctica/teoría del arte.

La crisis de la autonomía del arte

Una de las cuestiones que permite marcar la posición contemporánea es la crisis de la autonomía estética: arte deja de constituir una esfera amurallada y, por ende, sus límites ceden ante el avance de dos frentes empujados, respectivamente, por contenidos y formas extra-artísticos.

Por un lado, se produce una contraofensiva de los contenidos temáticos, discursivos y contextuales del arte que pone en refuta el largo predominio moderno del significante. Las preguntas relativas a la realidad del mundo, así como a las condiciones de enunciación y recepción de la obra y a sus efectos sociales (el tema de la performatividad), colapsan la esfera del arte.

Por otro lado, se consolida el llamado esteticismo difuso de la cultura: el ancho paisaje de la experiencia (pública y privada) se encuentra hoy tibiamente diseñado en clave de belleza publicitaria y mediática. Una belleza blanda que, formateada por las industrias culturales y concertada por slogans, logos y marcas, ocurre por encima de los brutales conflictos que desgarran el lado oscuro de la globalización (y que, estilizados, sirven como insumos melodramático de la industria del entretenimiento y el espectáculo). La belleza es comprendida acá en su sentido clásico de conciliación y armonía: no se trata de desconocer el infortunio, sino de formatearlo para su mejor consumo; se trata de alisar los pliegues, descifrar los enigmas, aclarar, explicar, volver obvio el acontecimiento de modo que devenga evento. Que lo inexplicable despierte la curiosidad y lo brutal excite, que escandalice un poco sin levantar cuestiones nuevas. No se esconden los desastres de la guerra: se muestra su detrás imposible.

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

Esa operación, que ecualiza las disonancias y transparenta el sentido, constituye un obstáculo serio para la vocación transgresora del arte.

Superpuestos, ambos frentes trastornan el concepto de arte y remiten a la pregunta acerca de las posibilidades críticas que tiene hoy el quehacer artístico en medio de un escenario sobredeterminado estéticamente por las lógicas comunicativas, mercantiles y políticas de la cultura de masas.

Texto de referencia (Enviado)

- *El marco incompleto*

Dos cuestiones contemporáneas

Primera cuestión. La contemporaneidad retoma el tema de la definición del arte, cuestión que había sido considerada obsoleta e innecesaria por el pensamiento moderno. Desde el momento en que hoy se discuten los límites del arte y que gran parte de la producción ocurre fuera de esos límites, entonces se vuelve necesario volver a considerar qué es el arte, cuál es su margen de flexibilidad y qué cuestiones pueden ser consideradas aunque no correspondan a lo que se viene considerando “arte” desde el impresionismo. La discusión sobre el arte permite divisar operaciones estéticas y poéticas que pueden ser consideradas como obras según los sitios/tiempos específicos y las condiciones de su presentación. Esta situación involucra ámbitos afines: el diseño, la arquitectura, el cine, la fotografía, etc.

Segunda cuestión. Lo contemporáneo no es planteado como una etapa, sino como una perspectiva basada en el enfoque de la diversidad. Si era pensable que existía solamente **una** modernidad, y que ésta se desenvolvía en términos lineales y en clave eurocéntrica, hoy se habla de **diversas** contemporaneidades según los tiempos de culturas e individuos plurales.

Los circuitos del arte: crítica y estética.

Una vez que el arte se define en situación específica (en condiciones concretas de espacio y tiempo) se vuelve relevante replantear la institucionalidad y los circuitos que condicionan e impulsan la creación, circulación y consumo de la obra. Ésta no tiene valor absoluto en sí misma, sino que depende en gran parte de las condiciones materiales y culturales de producción, sus ámbitos de distribución y sus puestas en exhibición. Todo el aparato relativo a estas componentes es analizado a través las figuras del museo, las curadurías, las expografías y las

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

bienales. También es considerada la figura de la historia del arte desde una perspectiva contemporánea, no historicista. En este seminario nos referiremos a algunos de estos puntos.

Museo. Los desafíos contemporáneos

El Museo contemporáneo asume funciones provenientes de la misma tradición crítica del arte: la de revisar el régimen de su propia institucionalidad y la de cuestionar la hegemonía del canon que la sostiene. El museo discute el universalismo del canon neoclásico, instituyente de relatos fundacionales, tanto como el del paradigma moderno, promotor de la autonomía estética y de los vanguardismos. Pero hoy, el museo también se vuelve sobre sí y critica su propio canon: un modelo abierto a la diversidad y, simultáneamente, comprometido con la lógica del mercado.

El museo moderno impugna el elitismo del museo decimonónico y asume proyectos de democratización cultural y desarrollo social y comunitario: en esa dirección delinea políticas culturales, programas de extensión y educación e impulsa prácticas de investigación, documentación y archivo. Por eso, las contradicciones que enfrenta el proyecto democratizador del museo contemporáneo, son de origen moderno: básicamente la oposición entre el público (la masificación) y lo público (la esfera pública, el espacio de la ciudadanía), así como el conflicto entre el régimen de mercado (la pura razón instrumental) y la densidad poética, el filo crítico y la carga conceptual que siguen definiendo el arte.

Esas contradicciones se exageran en el contexto del arte contemporáneo: la digitalización de las industrias culturales -que radicaliza los procesos de masificación y la economía del global de espectáculo y del entretenimiento- parece conducir a una opción entre el mausoleo del museo tradicional o el shopping center del contemporáneo. Ante esta peligrosa disyunción, el museo se enfrenta hoy al desafío ético de repensar sus formatos. En el seminario se plantearán dos alternativas que hacen a su responsabilidad social, pero también a su compromiso con el concepto mismo de arte. Por una parte, se contemplará la posibilidad de modalidades museales delimitadas, basadas en trazados diagonales y articulaciones específicas y, aun, provisionales. Por otra parte, se considerará la crítica de la autonomía moderna del arte, que promueve la contaminación de los ámbitos museales. Éstos se encuentran hoy forzados a abrirse a los embates de la historia y a la infiltración de disciplinas, problemas y conceptos, ajenos hasta ahora a los dominios estrictos del arte. Esta apertura debe darse sin el sacrificio de una dimensión propiamente estética, lo que exige volver a nombrar la cuestión de los límites del arte. Pero

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

también demanda un enfoque ético basado no sólo en el compromiso social, sino en una política de la mirada.

Texto de referencia (Enviado)

- *El museo en Latinoamérica*

Curadurías

En su acepción contemporánea, la figura de la curaduría se define a partir del colapso de la autonomía moderna del arte. Éste ya no es autosuficiente: demanda condiciones específicas de interpretación contextual, enunciación y recepción y requiere instancias pragmáticas relacionadas con el uso social. El arte precisa mediaciones con la audiencia, pero también, la misma imagen estética precisa el contrapunto del concepto. Las figuras del artista, el curador y el expógrafo ya no se definen entre sí de manera tajante y tienden a sobreponerse y confundirse en sus contornos.

Bienales

Las bienales constituyen instituciones del arte cuya complejidad se presta bien a analizar todo el circuito del arte: la creación, la circulación y el uso de las obras. Pero también se presta a considerar las figuras diversas que involucra la institución: el artista, el público, el curador, el crítico, el productor, el expógrafo, etc. La curaduría de las bienales es, en general, más compleja porque debe articular niveles muy diversos de institucionalidad artística.

Contenidos. Cuestiones del arte actual

El arte moderno supeditó los temas y contenidos del arte a la autonomía de las formas, los significantes y el lenguaje estético. Cuestionada hoy la autonomía del arte, retornan con fuerza los contenidos, concebidos no tanto como temas, sino como cuestiones y problemas que tienen prioridad sobre los aspectos técnicos, los estilos y las formas estéticas. Esas cuestiones adquieren el formato de grandes preguntas, que antes que esperar respuestas definitivas, se abren a movilizar diferentes cuestiones y procesos de significación. En este punto también entran a tallar los desplazamientos transversales que cruzan varias disciplinas, como la historia, el psicoanálisis, la filosofía y la antropología. El arte deja de estar centrado solamente en la teoría estética para abrirse a la consideración de otras epistemes.

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

Identities, territories

La relación entre identidad y territorio en América Latina constituye uno de primeros contenidos en aparecer en la agenda contemporánea. Esta relación supone tres momentos. El primero se basa en la figura de identidades locales encapsuladas y emplazadas en localidades (comunitarias, nacionales, regionales. El segundo, que volverá a ser tratado, asume el conflicto entre posiciones emplazada en uno y otro lado de una frontera fija y toma como modelo la disyunción entre centro y periferia. El tercero se refiere al nuevo mapamundi global trazado por las diseminaciones del poder central y las deslocalizaciones de lo periférico. Esta situación supone un modelo revuelto y provisional de identidades que remite, a su vez, a dos ámbitos de cuestiones políticas distintas.

Uno de esos ámbitos es el de la esfera pública. Se propone a este nivel que el modelo de identidad sea confrontado con el de ciudadanía, que permite sortear mejor la sustancialización de lo particular, facilita el manejo de articulaciones más amplias y promueve la inclusión de la figura de la diversidad. Este ámbito se vincula con el tema de las políticas culturales y remite al de la institucionalidad de lo artístico.

El otro ámbito corresponde a la producción artística. El arte generado en las nuevas situaciones de periferia requiere la renovación de sus estrategias críticas. Ya no basta la puesta en forma de la diversidad cultural ni la demanda de mayor visibilidad en las vitrinas del centro ni la denuncia de la situaciones de subalternidad neocolonial. Ahora se requieren nuevos juegos de lenguaje capaces de perturbar la conciliadora cultura propuesta por los mercados globales y proponer maneras diversas de procesar la memoria y anticipar el futuro.

Texto de referencia (Enviado)

- *Identidad, diversidad, ciudadanía*

Lo latinoamericano

El concepto “arte latinoamericano” resulta activado por cuestiones y problemas comunes; por imaginarios, memorias y proyectos compartidos, así como por miradas cruzadas que levantan, provisionalmente, diagramas diversos de relacionamiento y confrontación.

Construidos discursivamente, los mapas que integran América Latina deben ser comprendidos más allá del latinoamericanismo y al margen de las dicotomías binarias Centro/Periferia o Norte/Sur, entendidas de manera fija. La idea del mapa es la de un territorio emplazado políticamente cuyos límites internos y exteriores son siempre provisorios, vacilantes y

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

negociables. El desplazamiento, figura clave del pensamiento contemporáneo deja siempre expuestos márgenes y terceros lugares: los espacios de la diferencia y el encuentro (en su doble sentido de coincidencia y confrontación). Por eso, para hablar de territorios, partimos de un lugar de enunciación contingente: desplazable, abierto a entradas y salidas imprevistas, confrontado con las prácticas y las imágenes producidas en toda la cartografía latinoamericana.

Por lo tanto, aplicado al arte, el término latinoamericano resulta válido toda vez que no designe una esencia sino una posición, asumida por opción ética o conveniencia histórica o política. O bien por la pragmática de proyectos compartidos. En cuanto aquel término resulte útil y flexible, mantendrá su eficacia: servirá para reforzar posturas y proyectos comunes y procesar momentos difíciles de historias compartidas. Y actuará, tal vez, como apoyo de otros conceptos necesarios para afirmar la diferencia y apuntar a un común destino emancipatorio.

Textos de referencia (Enviados)

- *Cuestiones sobre el concepto del arte latinoamericano*
- *Identidades latinoamericanas, centro periferia*
- *Arte latinoamericano en jaque*

Lo político

Se trabajará en este punto el tema de los complejos, y ambiguos vínculos entre la política y el arte. A partir del retorno de los contenidos, las narrativas y discursos que siguieron al colapso de la autonomía del arte, tales vínculos volvieron a colocarse como una cuestión central en la teoría del arte y la práctica de los artistas. Dentro de estos contenidos referidos a las cosas y hechos reales, extra-artísticos, el tema político ocupa un lugar central.

Walter Benjamin había propuesto pasar de la estetización de la política a la politización del arte. La conferencia tratará como podría encararse esta cuestión, que resulta indecible desde una posición ubicada fuera de la historia concreta y de las obras específicas. En el arte, el motivo o referente no es determinante: entonces, representar directamente una situación política (la emancipación de los pueblos, la denuncia de la opresión, la lucha por los derechos humanos, etc.) no basta para politizar el arte. Éste busca introducir lo político en su propio régimen de visibilidad, para usar una figura de Rancière. ¿Cómo es posible este trabajo? ¿Cómo no caer en puro esteticismo desvinculado de la práctica y el discurso políticos? O, en el otro extremo, ¿Cómo escapar de la obviedad literal de la pura exposición de las situaciones políticas? En torno a tales cuestiones será tratado el tema correspondiente a este punto.

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

Texto de referencia (Enviado)

- *Elogio del silencio*

Las identidades

El retorno del pensamiento acerca de la identidad dio frutos por demás diversos. Pero no demasiado divergentes entre sí: a la larga, todas las posturas sobre el tema coinciden al menos en torno al cambio del concepto de identidad-sustancia por el de identidad-constructo, lo que supone el desplazamiento desde una noción sustantiva a una consideración pragmática del término. El colapso del sujeto burgués cartesiano (el Sujeto, dueño del lenguaje, centrado) producido a lo largo de la modernidad ha terminado por echar por tierra el mito del privilegio unitario y racional de la subjetividad y ha preparado el campo para comprender las identidades a partir de identificaciones y posiciones variables.

Las intersecciones producidas entre disciplinas diferentes resultaron decisivas para la reformulación del concepto de identidad. Estos cruces han aportado algunos de los supuestos básicos del “giro identitario”: el fin de la idea de un centro unificador previo a la historia y el reconocimiento de múltiples modelos de subjetividad capaces de asumir el azar, el riesgo y la ambigüedad que plantean las diferentes posiciones y los juegos diversos de lenguaje. No se trata de puntos absolutos; cada quien sobrepone identidades distintas, basadas en su nacionalidad, o sus sentidos de pertenencia o sus opciones ideológicas, religiosas, políticas, étnicas o sexuales. Esas adscripciones identitarias nunca son fijas y absolutas y dependen de situaciones específicas, estructurales o coyunturales. Políticamente resulta conveniente promover identidades basadas en la afirmación de subjetividades configuradas en otro formato que el consumo: para evitar la constitución de identidades-target fijadas por la lógica rentable del mercado.

Texto de referencia (Enviado)

- *Identidad, diversidad, ciudadanía*

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

La memoria

La exacerbación del debate teórico sobre la memoria, la captación de ésta por la lógica instrumental del poder y el abuso que ha hecho el arte de esa figura, fenómenos acelerados durante las últimas décadas del siglo XX, han impulsado cierta inflación del término “memoria”, que, en muchos casos, puede ser trivializado. Es que el desafortunado cruce del historicismo con la globalización provocó el marketing consumista del pasado, la manipulación política de la historia y la turistización de los recuerdos, amenazas que toda política de la memoria debe sortear. A estos albures cabe agregar el absolutismo informático, que compulsivamente recuerda y archiva todo y, al hacerlo, conlleva el peligro de una perversa memoria total, capaz de paralizar el flujo mismo de toda rememoración posible: una supermemoria que obtura el momento del olvido, necesario para recortar lo recordado y editar los insumos de la historia.

Sin embargo, a pesar de los riesgos que acerca el boom de la memoria, resulta fundamental seguir reflexionando sobre esta figura y analizar sus vínculos con la historia: con la experiencia del pasado, la construcción del presente y la proyección de porvenires plausibles. Por una parte, la brecha entre lo ocurrido y lo actual tiende a acortarse y no deja demasiado tiempo para sepultar fantasmas que han quedado rondando; no deja ocasión de elaborar el duelo de tragedias recientes y aventar la melancolía producida por traumas históricos no resueltos. Por otra parte, la afirmación actual de las políticas de derechos humanos, que asumen la cultura como un espacio fundamental a ser resguardado, requiere la continua vigilancia de los diversos acervos de la memoria y del potencial ético y político de los recuerdos.

Desde una perspectiva contemporánea, se busca trabajar la memoria como espacio abierto, plural y dispuesto a ser reinterpretado desde distintos lugares y posiciones para enriquecer la comprensión del propio tiempo y abrirlo a posibilidades mejores. El arte juega un papel importante en la revelación o, por lo menos, la sugerencia de puntos oscuros que la pura documentación no puede consignar. El archivo no puede llegar hasta donde la poesía alcanza, pero tampoco pueden sus inscripciones ser desechadas. Ellas ofrecen un contexto objetivo, la garantía de lo realmente acontecido, desde donde puede la imaginación poética tomar impulso para avistar lo no registrado: para dar cuenta de lo omitido, para nombrar lo relegado por las historias oficiales.

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

Arte y tecnología. El caso de la imagen digital.

El sentido y los alcances de la imagen han cambiado radicalmente a partir de la irrupción masiva de la fotografía y, en general, de la difusión de la tecnología digital; la llamada *pos-fotografía*, generada por esa irrupción, asume el nuevo papel que tiene la imagen a partir de la revolución tecnológica. Este fenómeno coincide, por otra parte, con el concepto de *arte expandido*, que considera las distintas formas del arte más allá de las especificaciones de la técnica y las normas estrictamente estéticas. La fotografía expandida se relaciona con esta mirada, centrada en los cruces entre medios distintos, y abierta a preocupaciones conceptuales. La relación arte-fotografía fue conflictiva desde la aparición de la cámara a mediados del siglo XIX; desde el “pictorialismo” que intentaba someter la fotografía a las normatividad de la pintura, hasta la autonomía moderna de la forma fotografía y el desplazamiento de lo fotográfico actual, esta relación problemática acerca pistas fundamentales para encarar la imagen contemporánea desde nuevos lugares.

Texto de referencia (enviado)

- *La máquina y la mirada*

Miércoles 6, junio
Teatro de la Facultad de Artes
<i>Conversatorio: Relación epistemología/arte y teoría crítica.</i>

El encuadre contemporáneo de la estética. Arte y cultura. La transversalidad de los enfoques epistemológicos, críticos y estéticos. La hermenéutica.

Con la participación de:

Del Teórico Dr. Ticio Escobar

PhD. José Antonio Figueroa

PhD. Rafael Polo

PhD. José Acanda

SEMINARIO INTERNACIONAL “ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

Jueves 7

Teatro de la Facultad de Artes

Introducción al arte popular, arte y comunidad.

Vanguardia, cultura popular y arte contemporáneo.

Cultura y arte popular

Se comienza por definir el contenido y los alcances del concepto “arte popular”. El mismo incluye las expresiones de minorías o amplios sectores excluidos de una participación plena en los ámbitos referidos a lo sociocultural, económico, y político. Esta definición permite incluir el “arte indígena”, cuyos creadores pueden ser equiparados a los de los otros sujetos populares por la situación asimétrica que unos y otros comparten en el seno de las sociedades nacionales latinoamericanas. Por otra parte, la expansión neocolonial aceleró a lo largo del último siglo el desarrollo de procesos tanto de exclusión social como de mestizaje e hibridación transcultural; unos y otros emparejaron las condiciones desfavorables de distintos sectores, marginados de un acceso equitativo a los recursos económicos y socioculturales.

El arte popular integra las diversas manifestaciones producidas por estos sectores para reimaginar sus memorias y sus historias en una dirección diferente, opuesta muchas veces, a la marcada por la cultura hegemónica.

Estas consideraciones permiten comprender el arte popular como un conjunto de quehaceres, imágenes y conceptos capaces de movilizar el sentido social a partir de modalidades propias de determinados sujetos colectivos. Éstos integran sectores relegados en la distribución de los lugares sociales ventajosos. Sin posibilidades de acceso a cualquier instancia efectiva de poder a nivel nacional, tales sectores no se identifican con las formas de un modelo que no conviene a sus intereses ni concuerda con sus percepciones del mundo; desarrollan, pues, formas estéticas alternativas, aun coincidentes muchas veces con las hegemónicas.

Textos de referencia (Enviados)

- *Estética de las artes populares*

SEMINARIO INTERNACIONAL
“ARTE Y TEORÍA CRÍTICA DESDE EL SUR GLOBAL”

Viernes 8, junio
Museo Universitario MUCE
La Cultura. Las políticas culturales.

Las políticas culturales traducen el papel que otorgan a la actividad cultural diferentes entidades públicas, sean o no estatales. Buscan promover tanto el respeto de los derechos como el impulso de los procesos culturales. Uno de las tareas de las políticas públicas es regular las asimetrías de los procesos simbólicos y crear dispositivos aptos para equilibrar los intereses del Estado, los de las sociedades y los del mercado. Tal oficio supone la coordinación orgánica de proyectos diseñados según una determinada concepción del papel de lo cultural en el conjunto social. Las políticas públicas son adjetivas y formales: se limitan a trazar las líneas rectoras para garantizar el cumplimiento de los derechos culturales, asegurar condiciones efectivas de participación social, regular los mercados culturales, impulsar la creación y proteger el patrimonio. Es decir, buscan garantizar y promover los procesos culturales sin intervenir en el ámbito de los contenidos sustantivos de la cultura. El protagonismo de la gestión ciudadana, por un lado, así como el empuje de frentes neoliberales que privilegian la función autorreguladora del mercado, por otro, tienden a considerar esa función adjetiva en detrimento de las responsabilidades del Estado. Pero lo adjetivo de las políticas no debe ser entendido como principio de neutralidad suya; ellas deben no sólo garantizar jurídicamente los derechos culturales (consagrados constitucionalmente), sino asegurar las bases necesarias para un desarrollo cultural democrático mediante acciones y programas directos.

Texto de referencia (Enviado)

- *Cultura y desarrollo. El desafío de las políticas públicas*