

**PROGRAMA DEL SEMINARIO DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)**

**LA IMAGINACIÓN RADICAL (II parte).
DEBATES Y MOMENTOS CRUCIALES DEL VÍNCULO ENTRE VANGUARDIAS ARTÍSTICAS,
TEORÍA Y POLÍTICA**

A cargo de Ana Longoni y Marcelo Expósito

Total de horas acreditadas: 32 horas.

Horario: viernes de 15 a 19 horas, entre el 13 de julio y el 31 de agosto de 2007.

Lugar: Aula 103, de la sede Santiago del Estero 1029.

Este curso retoma, actualiza y profundiza algunos recorridos teóricos y discusiones sobre los vínculos entre arte y política propuestos en el seminario de doctorado dictado el año pasado bajo el mismo título general. No es requisito haber cursado aquella primera instancia para inscribirse en esta segunda parte, si bien nuestra intención es generar un espacio de continuidad en las discusiones y circulación de ideas y materiales que allí se propiciaron.

Se propone trabajar a partir de nueva bibliografía y de la exposición de otros estudios de caso de los movimientos artísticos europeos y latinoamericanos del siglo XX que se hayan propuesto distintos programas de articulación entre el arte y la política .

La **modalidad de dictado** de las clases constará en general de dos bloques, a cargo de uno o de ambos docentes. Se espera que, luego de un primer tramo expositivo con la apoyatura de imágenes, se genere debate entre todos los participantes sobre los problemas en discusión y la bibliografía indicada.

La aprobación del seminario, además de la **asistencia** obligatoria al 75 % de las clases, implica la participación activa en los debates acerca de la bibliografía, y la presentación de una **monografía** final (de 10 páginas de extensión aproximadamente) que –dentro de lo posible- explore la relación del tema de tesis doctoral en curso con alguno de los núcleos del seminario.

Planificación de clases y bibliografía sugerida

1ª reunión (13 de julio). Mapas de investigación. Puesta en discusión de hipótesis y programa de trabajo. Vacíos historiográficos y límites disciplinares al abordar la relación entre arte y política. Distintos enfoques y aportes recientes a la cuestión.

Bibliografía

Marcelo Expósito: “Diferencias y antagonismos. Protocolos para una historia política del arte en el Estado español”, en **Desacuerdos 1**, Macba, Arteleku y Unia-Arte y Pensamiento, Barcelona, Donostia y Sevilla, 2005 (<http://www.arteleku.net/4.0/pdfs/1969intro.pdf>).

Marcelo Expósito, “La imaginación radical. El arte, entre la ejecución virtuosa y las nuevas clases de luchas”, en **Desacuerdos 2**, Macba, Arteleku y Unia-Arte y Pensamiento, Barcelona, Donostia y Sevilla, 2005 (<http://www.arteleku.net/4.0/pdfs/1969-1.pdf>).

Ana Longoni, “Apuntes en medio del campo (de batalla)”, en: **Mirada y contexto**, Buenos Aires, Trama, 2002, pp. 16-21.

Brian Holmes, “Investigaciones extradisciplinares”, en: **Brumaria** nº 8, Madrid, 2007 (<http://brumaria.net/publicacionbru8.html>).

Gerald Raunig, "Revoluciones moleculares y prácticas artísticas transversales", en: **Brumaria** nº 8, Madrid, 2007 (<http://brumaria.net/publicacionbru8.html>).

Beatriz Sarlo, "La estética de las buenas causas", en: **Punto de vista** nº 85, Buenos Aires, agosto 2006.

2ª y 3ª reuniones (20 y 27 de julio). La gráfica como opción. Función y contexto. Artistas e izquierdas en la primera mitad del siglo XX

Debates sobre función y contexto del arte. Grabado, cartel, ilustración, como medios privilegiados. Muchos artistas, grupos y movimientos vinculados a la izquierda resuelven el debate arte-política mediante la utilización de medios gráficos, nuevos medios de comunicación, difusión de tipo popular o masiva.

(a) Función y contexto en Argentina

Algunos capítulos del debate arte/política/sociedad en la izquierda argentina. La función del artista de izquierda en las organizaciones políticas. La polémica entre Juan B. Justo y Ernesto de la Cárcova. Arte y anarquismo: el caso de Artistas del Pueblo. Clement Moreau y la difusión del expresionismo alemán en la Argentina.

Bibliografía:

Laura Malosetti Costa, **Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX**, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, Cap. VII.

Muñoz, Miguel Ángel, "Los artistas del pueblo: anarquismo y sindicalismo revolucionario en las artes plásticas", en: revista **Causas y azares** Nro. 5, Otoño 1997, Buenos Aires.

VVAA, **Catálogo Clement Moreau: "Con el lápiz contra el fascismo"**, Buenos Aires, Instituto Goethe, 1994.

Ana Longoni y Daniela Lucena, "De cómo el 'júbilo creador' se trastocó en 'desfachatez'. El pasaje de Maldonado y los concretos por el Partido Comunista. 1945-1948", en: revista **Políticas de la memoria** nº 4, anuario de investigación e información del CeDInCI, Buenos Aires, verano 2003-2004.

(b) Función y contexto en España

Debates sobre arte y política durante la Segunda República y la Guerra Civil españolas, centrados en los aportes de Josep Renau sobre el cartel político, sus polémicas y su producción gráfica.

Bibliografía:

Manuel García y García: "Aproximación al arte español durante la Guerra de 1936 a 1939", en **La Guerra Civil española**, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.

Josep Renau y Ramón Gaya: polémica en *La hora de España* (1937), en **La función social del cartel** (1937), Fernando Torres Editor, Valencia, 1976.

Josep Renau: "El cartel político" (1937), en **La función social del cartel**, Fernando Torres Editor, Valencia, 1976.

Carles Fontseré: "Consideraciones sobre el cartel de la Guerra Civil", en **La Guerra Civil española**, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.

Imma Julián: "El cartelismo y la gráfica en la Guerra Civil", en Valeriano Bozal y Tomás Llorens (eds.), **España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976**, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

Fernando Martín Martín: **El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937** (extractos), Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983.

Víctor Pérez, Vicente Lleó, Antonio González, Fernando Martín: "El Pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París", en Valeriano Bozal y Tomás Llorens (eds.), **España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976**, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

Josep Renau: "Notas sobre John Heartfield", Ajuntament de València, 1981.

4ª y 5ª reuniones (3 y 10 de agosto): (Otros) orígenes del conceptualismo en los '60 y '70

Contraposición de perspectivas historiográficas y curatoriales sobre el conceptualismo, entendido no como tendencia artística localizada sino como giro radical en la forma de concebir y producir arte y entender sus relaciones con la sociedad.

(a) Crítica institucional/ nuevos comportamientos artísticos en España. **Vanguardia política y vanguardia artística en España en los años '70**. El cine de Portabella. El Grup de Treball: arte, medios y política.

VVAA, **Grup de Treball**, Catálogo, MACBA, Barcelona, 1999. ("Document-resposta a Tàpies", 1973; "Text de participació del Grup de Treball a la *Mostra d'Art Múltiple*, patrocinada per Renta Catalana, Barcelona, setembre de 1974", 1974).

Marcelo Expósito, "Introducción" a *Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella* (Macba/ Ediciones de la Mirada, Barcelona/Valencia, 2001).

VVAA, **Desacuerdos 1**, op. cit., selección de textos (http://www.rtve.es/rne/audio/RNE_Envivo_emision/windows_media_r3.htm, contiene a su vez varios enlaces).

(b) Inicios del conceptualismo latinoamericano.

Rachel Weiss, conferencia sobre "Global Conceptualism" dictada en "Vivid Radical Memory", MACBA, Barcelona, mayo de 2007.

Ana Longoni: "Otros inicios del conceptualismo", conferencia presentada en "Vivid Radical Memory", Macba, Barcelona, mayo 2007.

Ana Longoni, "El deshabitador. Ricardo Carreira en los inicios del conceptualismo argentino", en **Arte y literatura**, FIAAR-Telefónica, 2006.

Fernando Davis, "Edgardo Antonio Vigo y las poéticas de la revulsión", en catálogo "Arte nuevo en La Plata, 1960-1976", Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, en prensa.

Miguel López y Emilio Tarazona, "Desgaste y disolución del objeto en el arte peruano de los años Sesenta. Una primera coordenada de rastro apenas perceptible", texto inédito, Lima, 2007.

Ana Longoni, "Vanguardia y revolución", en **Brumaria** N° 7, Madrid, en prensa.

6ª reunión (17 de agosto): La producción del sujeto.

"La producción del sujeto" (1). Si el concepto "crítica institucional" ofrece una herramienta de análisis del desplazamiento de la centralidad de la obra hacia el análisis del marco institucional en ciertas prácticas conceptualistas, "la producción del sujeto" analizará la manera en que determinadas prácticas conciben la "obra" como una serie de procedimientos que constituyen prototipos de producción de subjetividad alternativa. (2). La irrupción de la estética feminista en el arte contemporáneo y sus diferentes prototipos de subjetivación alternativos no patriarcales, no capitalistas.

Selección de textos y documentación de obras de Dan Graham, Michael Asher, Gordon Matta-Clark, Marcel Broodthaers...

Griselda Pollock: "Screening the seventies: sexuality and representation in feminist practice – a Brechtian perspective" (1988), **Feminism, feminity and the histories of art**, Routledge, Londres y Nueva York, 2003.

Carmen Navarrete: "Mujeres y práctica artística: algunas notas sobre nuevas y viejas estrategias de representación y resistencia", en catálogo *Futuro presente*, Madrid, 1999.

Martha Rosler en conversación con Benjamin Buchloh, en Catherine de Zeguer (ed.), **Martha Rosler: posiciones en el mundo real**, Macba, Barcelona, 1999.

Benjamin Buchloh: "Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo!", en Jorge Ribalta y Gloria Picazo (eds.), *Indiferencia y singularidad*, Macba, Barcelona, 1997.

Craig Owens: "El discurso de los otros. Las feministas y el postmodernismo", en Hal Foster (ed.), *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1985.

Marcelo Expósito: "Ninguna memoria sin imágenes (que tiemblan), ningún futuro sin rabia (en los rostros)", en *Chris Marker: retorno a la inmemoria del cineasta*, Ediciones de la Mirada y Fundació Tàpies, Valencia y Barcelona, 2000.

7ª reunión (24 de agosto): Prácticas resistencialistas de guerrilla semiótica y de la comunicación en los años 80/90 en Europa y América Latina. Relaciones con el nuevo feminismo, ecología, situacionismo. ¿Los '80/'90 como detención/recuperación del experimentalismo de los 60/70?

Estudios de caso en España: Agustín Parejo School, Preistwer, LSD.

Estudios de caso en el resto de Europa: Luther Blissett, Afrika Groupe.

Estudio de caso en México: La Perra Brava.

Estudio de caso: Chile, la configuración de la "escena de avanzada" y sus vínculos negados con la experimentación previa al golpe de Estado.

VVAA, **Desacuerdos**, vol. I, II y III, Barcelona, MACBA, 2005 (selección)

(<http://www.arteleku.net/desacuerdos/index.jsp> / <http://www.arteleku.net/desacuerdos/index.jsp>).

VVAA, **Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa**, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001. Varios extractos. Entre otros: Nina Felshin, "¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo" y "a.f.r.i.k.a. grupe", pp. 73-93 y 447-459.

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

César Espinosa y Araceli Zúñiga, **La perra brava**, México, UNAM, 2002.

Ana Longoni, "Puentes cancelados: lecturas acerca de los inicios de la experimentación visual en Chile", en: Nelly Richard y Alberto Moreiras (editores), **Pensar en/la postdictadura**, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2001; pp. 223-238.

8ª reunión (31 de agosto): Tercer paradigma: recuperación del lazo arte-política desde los años '90 (nuevo ciclo histórico). Imbricación de prácticas artísticas, políticas y teoréticas. "Antes" y "después" del estallido. La irrupción del zapatismo. Prácticas colaborativas y cooperativas.

Caso de estudio: la irrupción internacional de Act-Up.

Casos de estudio en Francia: NPP, Aarrg, Bureau d'Etudes.

Casos de estudio en España: La Fiambrera, Las Agencias.

Caso de estudio en Inglaterra: Reclaim the Streets

Casos de estudio en Argentina: los escraches (GAC, Etcétera...), grupos surgidos al calor del estallido de diciembre de 2001 (TPS, Arde! Arte...), grupos del interior del país (Rosario, Córdoba, Resistencia, San Juan...).

Entrevista a Brian Holmes, por Marcelo Expósito, en **Desacuerdos 2**, op. cit. (<http://www.arteleku.net/4.0/pdfs/1969-3.pdf>)

Brumaria, "Arte: la imaginación política radical", en: **Brumaria** nº 7, Madrid, 2005 (<http://transform.eipcp.net/transversal/0106/brumaria/es>).

Anja Kanngieser: "Gestos de resistencia cotidiana", en **transversal/translate: prácticas de transmutación de signos**, marzo de 2007 (<http://translate.eipcp.net/transversal/0307/kanngieser/es>)

Ana Longoni, "Encrucijadas del arte activista en Argentina", en: **Ramona** nº 73, Buenos Aires, en prensa.

Dossier sobre arte activista en América Latina y el interior de Argentina en: **Ramona** nº 73, Buenos Aires, en prensa.

Dmitry Vilensky, "On the Question of the Political Exhibition", en: catálogo **If You See Something, Say Something**, Sydney, 2007.

Síntesis de los cv de los docentes a cargo

Ana Longoni es Doctora en Historia del Arte (Universidad de Buenos Aires), escritora, investigadora y profesora de Teoría de los Medios y la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras y del seminario "Arte y política en la Argentina del siglo XX", en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el proyecto de investigación "Una historia de los vínculos entre el Partido Comunista Argentino, el arte y los artistas, 1918-2000"(UBACyT 2004-2007). Ha publicado, entre otros trabajos, los libros *De los poetas malditos al video-clip* (Buenos Aires, Cántaro, 1998), *Del Di Tella a Tucumán Arde* (Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000), el estudio preliminar al libro de Oscar Masotta, *Revolución en el arte* (Buenos Aires, Edhasa, 2004), uno de los capítulos de la antología editada por I. Katzenstein, *Listen, Here, Now! Argentine Art of the sixties: Writings of the Avant-Garde* (New York, MoMA, 2004, publicado en español como *Escritos de vanguardia*, MOMA-Espigas-Proa, Buenos Aires, 2007), y *Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión* (Buenos Aires, Norma, 2007). Sus obras de teatro "La Chira" (2004) y "Árboles"(2006) se estrenaron en Buenos Aires.

Marcelo Expósito, artista, desarrolla labores de docencia, crítica, investigación, edición y traducción. Actualmente es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha, España), en el Programa de Estudios Independientes (PEI) del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) y en la Escola Elisava (Barcelona). Confundó y coeditó la revista *Brumaria* entre 2002 y 2006. Actualmente colabora en el equipo editorial de la revista online multilingüe *transversal* y con el proyecto *transform* (<http://www.transform.eipcp.net>), siendo coordinador de su edición castellana. Ha editado, solo o en colaboración, los libros *Historias sin argumento. El cine de Pere Portabella* (Macba/Ediciones de la Mirada, Barcelona/Valencia, 2001), *Chris Marker. Retorno a la inmemoria del cineasta* (Ediciones de la Mirada/Fundació Tàpies/Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 2000), *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa* (Ediciones Universidad de Salamanca, 2001) y *Plusvalías de la imagen. Anotaciones (locales) para una crítica de los usos (y abusos) de la imagen* (Sala Rekalde, Bilbao, 1993). Dirigió en 2005 un extenso proyecto colectivo de investigación y archivo sobre arte y política en España desde los años 60 bajo el título *1969-... Algunas hipótesis de ruptura para una historia política del arte en el Estado español*, en el marco del proyecto *Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español* (producido por Arteleku, Donostia; Unia-Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla; y Macba, Barcelona).