

Curso de Posgrado

Encrucijadas del arte político en América Latina

Con Ignacio Soneira

Período: 15/8 al 24/10 del 2º cuatrimestre 2023

Horario: martes de 17 a 20 h

Modalidad: virtual (32 horas)

Aranceles e inscripción: posgrado.eaup@unsam.edu.ar

“El arte no será ni la belleza ni la novedad, el arte será la eficacia y la perturbación. La obra de arte lograda será aquella que dentro del medio donde se mueve el artista tenga un impacto equivalente al de un atentado político en un país que se libera”.

León Ferrari (1968)

“Tiene que ser posible recuperar la revolución desde el arte”.

Rodolfo Walsh (1968)

El arte político se puso de moda. Se consume, colecciona y celebra como un bien de mercado. Sus obras históricas emblemáticas fueron rodeadas de un aura elegante que habían buscado desterrar en pos del impacto político. Ocupan ahora selectos depósitos de coleccionistas y, cada tanto, se muestran en alguna sala importante para algún público ilustrado, que las valorará en su justa medida. Lo que quede, en cualquiera de sus lenguajes artísticos, será fagocitado por la narrativa académica, los archivos o el merchandising del caso. Los artistas políticos contemporáneos, avisados de la capacidad integradora del mercado buscarán ubicarse entre los algoritmos, trabajarán en las redes sociales y en las calles. Jugarán con su anonimato o, por el contrario, serán productos masivos que cuestionen el mercado de masas y las instituciones. Habitarán sus paradojas, transitarán sus encrucijadas y contradicciones.

Desde el realismo socialista a Banksy, desde la canción de protesta setentista al

nuevo movimiento del trap, desde el cine militante al podcast político, el arte sigue buscando protagonismo en la utopía emancipatoria, en la promesa revolucionaria, en la transformación de una realidad que concentra capital y produce pobreza.

¿Ha perdido el arte crítico su capacidad de erosionar el sistema? ¿Alguna vez la tuvo? El consumo segmentado y filtrado que nos proponen las redes sociales, las plataformas de streaming y las búsquedas personalizadas ¿no nos obligan a revisar nuevamente el alcance y las limitaciones del arte político? Jacques Rancière en su libro *El espectador emancipado* expone las paradojas del discurso crítico del sistema, particularmente en el campo del arte, para demostrar que existe una total inversión de sus supuestos fines y que, en última instancia, el dispositivo crítico es “una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que él mismo denuncia” (p. 34).

El seminario se propone llevar adelante un análisis crítico de algunas de las problemáticas, aún vigentes, que acompañaron a artistas, realizadores y militantes en su búsqueda de llevar adelante un arte político que pudiera trascender el circuito institucional de las artes e intervenir en la realidad concreta de sus destinatarios.

Para ello, se abordarán casos y experiencias recientes y pasadas, y discusiones que tuvieron artistas e intelectuales desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, a partir de bibliografía específica de cada tópico propuesto. Si bien los casos estarán mayoritariamente centrados en América Latina, se analizarán también experiencias actuales y pasadas de otros lugares del mundo.

Transitar y analizar las encrucijadas del arte político del pasado y del presente es una invitación a superarlas, para establecer el horizonte de las próximas, las inmediatas, las urgentes.

Objetivos

Que los estudiantes:

- Analicen críticamente algunas experiencias que vinculan arte y política desde mediados del siglo XX a la actualidad.
- Reflexionen sobre expresiones artísticas y fenómenos socioculturales complejos.
- Aborden marcos teóricos actualizados en torno a la temática específica desarrollada en el curso.
- Lleven a cabo una reflexión de carácter teórico sobre los modos de producción y recepción en el arte en América Latina.
- Desarrollen habilidades analíticas y/o narrativas en función de la realización de proyectos artísticos y/o de investigación.
- Pongan en discusión los conceptos teóricos presentados en la bibliografía en

función del análisis de obras de arte y fenómenos culturales diversos tanto del pasado como contemporáneos, advirtiendo las distancias entre las teorías y la producción artística.

-Analicen el fenómeno del arte a partir de los modos de existencia contemporáneos, atravesados por las redes sociales, las plataformas de streaming y la virtualidad

Contenidos

UNIDAD I: El arte político en sus encrucijadas. El Realismo socialista y la estetización de la política. El muralismo mexicano como continuidad de la imagen colonial: la pedagogía visual. Arte nacional o internacionalismo: las políticas del arte. Realismo vs. vanguardia experimental: el código de la obra.

UNIDAD II: Arte burgués político-Arte revolucionario. Del arte crítico al arte socialista. Miserabilismo vs arte revolucionario. Encuentros de artistas latinoamericanos: eficacia y militancia artística. El artista como antiintelectual: dilemas del artista revolucionario. Arte popular vs arte para el pueblo. Del mural institucional a la calle, de la calle a la gráfica. El arte democrático.

UNIDAD III: El arte político como fenómeno de mercado: el caso Bansky. Rancière y las paradojas del arte político. La institucionalización del arte político. La imagen intolerable y el dispositivo de visibilidad. El arte político y las redes sociales: el consumo segmentado y la pasividad del espectador.

Bibliografía

UNIDAD I:

-GIUNTA, Andrea, *Vanguardia, internacionalismo y política*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002. Selección

-NOÉ, Luis Felipe, *Antiéstética*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2015. Selección.

-GIUNTA, A. "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo", en: Burucúa, E. *Nueva historia argentina. Arte, Sociedad y política*, Buenos Aires: Sudamericana, 1999. pp. 57-115

-GENÉ, A. *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo 1945-1955*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011. Selección.

-BOURDIEU, P. "Código cultural" en *El sentido social del gusto*. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2010.

- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Arte popular y sociedad en América Latina. Teorías estéticas y ensayos de transformación*, México, Editorial Grijalbo, 1977. Selección.
- COCKROFT, E. El expresionismo abstracto como arma de la guerra fría (varias ediciones)
- ROCHFORD, D. *Pintura mural mexicana: Orozco, Rivera y Siqueiros*, México: Grupo Noriega Editores, 2013. Selección.
- WOOD, P. "Realismo y realidades" en *Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras*. Ediciones Akal, 1999. Pp. 71-84.
- GRUZINSKY, S. *La guerra de las imágenes. De Cristobal Colón a Blade Runner*. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2004.
- Movimiento Espartaco, "Manifiesto por un arte revolucionario", 1959. Ediciones varias.

UNIDAD II:

- LONGONI, Ana, *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesentas-setentas*, Buenos Aires, Ariel, 2014. Selección.
- AMIGO, Roberto, "Hacer política con nada", en: *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, Madrid: Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 2012, pp. 145-149.
- CARPANI, R. "Arte de miseria. Miseria del arte social", *Compañero*, Quilmes, 1964, p. 7.
- MARCHESI, Mariana, "Redes del arte. El polo cultural chileno-cubano 1970-1973", A *Contracorriente*, Vol 8, nº 1, 2010, 120-162.
- SONEIRA, I. "América Latina entre la disolución del arte y la mitificación del pueblo. Los talleres de militancia plástica de Ricardo Carpani", *Nuevo mundo. Mundos nuevos, Images, mémoires et sons, mis en ligne le 19 février 2019*. URL : <http://journals.openedition.org/nuevomundo/75363> ; DOI : 10.4000/nuevomundo.75363
- GILMAN, C., *Entre la pluma y el fusil. Dilemas del escritor revolucionario en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 2015. Selección.
- WALSH, Rodolfo, *Ese hombre y otros papeles personales*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2007. Selección.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Arte popular y sociedad en América Latina. Teorías estéticas y ensayos de transformación*, México, Editorial Grijalbo, 1977. Selección.
- VINDEL GAMONAL, Jaime, "De un arte crítico a un arte socialista: el itinerario de

León Ferrari y Ricardo Carpani como síntoma de transformaciones históricas entre el arte y la política en Argentina (y América Latina) durante los años sesenta y setenta, *anales de Historia del Arte*, nº 22, 2012, pp. 193-213.

UNIDAD III:

- RANCIÈRE, J. *El espectador emancipado*, Buenos Aires: Manantial, 2010. Selección
- HUBERMAN, D. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, Buenos Aires: Manantial, 2018, selección.
- INFANTINO, J. *Disputar la cultura. Arte y transformación social*, Buenos Aires: RGC Ediciones, 2019. Selección.
- BANSKY, *El copyright es para policías*, Buenos Aires: Editorial Alquimia.
- BELEJ, C. "Relaciones entre el arte y la política en las intervenciones callejeras de Banksy", *Domínios da Imagem*, Año: 2014 p. 8 - 24
- ESCOBAR, T. *El mito del arte y el mito del pueblo*. En *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires: Ediciones del Sol, 2004. Selección.
- PARISER, E. *El filtro burbuja. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos*. Madrid: Taurus, 2017. (selección).
- SONEIRA, I. "La identidad latinoamericana del muralismo en tiempos de redes sociales", *Revista Lindes. Estudios del Arte y la Cultura*, nº 12, 2016. Disponible en <https://www.revistalindes.com.ar/indice.html>
- LONGONI, A. "Encrucijadas del arte activista en Argentina". *Ramona*, Buenos Aires, 2007, p. 31-43.
- DÍAZ, Eliseo, "El hip-hop como forma de expresión y denuncia social: Análisis de letras de Rap y Trap en Argentina". *Question/Cuestión*, 2(67), e442. <https://doi.org/10.24215/16696581e442>

Modalidad de cursada

El curso se desarrollará bajo modalidad virtual sincrónica y tendrá una duración de 3 hs semanales. En las clases se tomará asistencia y no se grabarán. La cursada supone el acceso a internet y equipo (cámara y micrófono) para la participación en los encuentros. Implica asimismo la presentación de los temas del programa por parte del docente y la preparación de algunos de ellos por parte de los cursantes. Se trabajará con obras de arte, lectura de fuentes y discusión grupal de bibliografía específica sobre cada unidad.

Evaluación y criterios de aprobación

Para la aprobación de la materia se requiere una asistencia regular a las clases, la realización de las actividades asincrónicas y la preparación de un tema en el transcurso del seminario. A su vez, la entrega de un trabajo final sobre alguno de los temas vistos a lo largo del curso, que refleje una profundización de algún aspecto de la bibliografía que debe ser entregado en un lapso no mayor a los 60 días de transcurrido el seminario. Las evaluaciones serán aprobadas con una calificación mínima de seis (6) puntos sobre diez (10).