

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN:

Crítica institucional

Docente/s a cargo: Lic. Mariana Rodríguez Iglesias

Carga horaria: 16 hs

Cuatrimestre, año: 1º cuatrimestre 2022

Fundamentación

La expresión “crítica institucional” señalaría el vínculo directo que existe entre un procedimiento y un objeto: el método es la crítica y el objeto es la institución; más concretamente: un procedimiento crítico-artístico que pone en cuestión los modos de hacer de las instituciones: en principio del Museo, pero también de las galerías y colecciones, tanto como los agentes participantes del campo, hoy ya institucionalizados.

Por eso decimos que la crítica institucional se ocupa de las relaciones entre sujetxs, las cuales están siempre tramadas por espacios institucionalizados y precisables. Es, por lo tanto, una herramienta analítica y de articulación espacial y política.

Desde este marco, nos abocaremos a reflexionar y desarmar las configuraciones del museo y la galería en tanto espacios activos de intervención; se promoverán cuestionamientos de las estructuras tradicionales de las instituciones culturales y las metodologías pedagógicas de mediación dentro y fuera de la institución artística.

Objetivos

- Promover relecturas contra-hegemónicas a los relatos de la historiografía canónica en pos de ampliar los abordajes epistemológicos y conceptuales dominantes.
- Preguntarse la actualidad –vigencia y transformaciones– de la Crítica Institucional en un contexto en el que la misma categoría fue institucionalizada.

- Reflexionar críticamente sobre las convergencias entre el arte y las tecnologías, tanto en Argentina y Latinoamérica como en el contexto internacional.
- Repensar el papel social del museo físico y virtual, junto a la reelaboración de los roles de los agentes participantes del campo.

Unidad 1. El deseo de partir: ¿cómo escapar a la historización de la crítica institucional?

Un repaso por la Crítica Institucional, la Institución de la crítica, sus batallas y encrucijadas. Europa y EE.UU. pero también América Latina. Todas en la misma página: **¿qué es la crítica?**

- Bulter, Judith; "¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault", en "revista TransVersal", Sep. 2009

El éxito del arte conceptual, la vida estetizada: **¿qué es (fue) la Crítica Institucional?**

- Dossier *TransVersal.at*
 - Holmes, Brian; "Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones" en *transveral.at*. Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Brian Holmes y Joaquín Barriandos
 - Sheikh, Simon; "Notas sobre la crítica institucional" en *transveral.at*. Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Joaquín Barriandos.
 - Nowotny, Stefan; "Anticanonización. El saber diferencial de la crítica institucional". Traducción de Gala Pin Ferrando y Glòria Mèlich Bolet, revisada por Joaquín Barriandos
 - Rauning, Gerald; "Prácticas instituyentes. Fugarse, instituir, transformar" en *transveral.at*. Traducción de Gala Pin Ferrando y Glòria Mèlich Bolet, revisada por Joaquín Barriandos

Palabras de artista: **documentos de la época**

- Smithson, Robert; "Cultural Confinement" (1972), en Jack Flam (ed.), Robert Smithson: The Collected Writings, Berkeley, University of California Press, 1996
- Fraser, Andrea; "From the Critique of Institutions to an Institution of Critique", en *Artforum*, septiembre de 2005, XLIV, nº 1, págs. 278-283.

Unidad 2. Incendiar algo: ¿crisis, qué crisis?

¿crítica, qué crítica? Arte y vida. La crítica institucional, la profesionalización del arte y otras promesas. ¿Cuánto vale el arte? ¿Trabajo o amor al arte? ¿artista empresarix, dictador o periodista?

Todas en la misma página: **¿Qué es el arte contemporáneo?**

- Graw, Isabelle (2013). *¿Cuánto vale el arte?* (Buenos Aires: Mardulce). Intro y Cap. I y Cap. II y III

- Foster, Hal; *What is contemporary art*, **puntualmente la respuesta que da Isabelle Graw**, en October, 2009.

La crítica institucional aplicada a la vida: la profesionalización del arte, la precariedad y otras promesas.

- Diederichsen, Diedrich (2011). "Empresario, dictador, periodista: los modelos de artista y sus utopías" En: *Psicodelia y readymade*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011
- Kelsey, John; *Spleen, próximo nivel*. "Next-Level Spleen" fue extraído del número de *Artforum* de septiembre de 2012. Traducción: Claudio Iglesias.
- Groys, Boris (2010). "Comrades of Time." En: E-Flux (ed.), *What is contemporary art?* (Berlín: Sternberg Press) Accesible en <http://www.e-flux.com/journal/view/97>
- Kelsey, John; *Escape de la Isla de la Discusión*. "Escape from Discussion Island" fue extraído de *Rich Texts: Selected Writings on Art* (Sternberg Press, 2010). El texto fue publicado originalmente en Meaning Liam Gillick, catálogo de la exhibición en Kunsthalle Zürich (MIT Press, 2009). Traducción: Claudio Iglesias.

Unidad 3. Saberse afuera: ¿qué queda en los márgenes del loop institucional?

"No existe un afuera, nosotrxs somos las instituciones": Andrea Fraser **Jueves 1/06 - Unidad 3. Desertar: ¿líneas de fuga o intersticios de acceso?** Cuando la crítica institucional se piensa desde Argentina. El arte contemporáneo frente a los desafíos del profesionalismo ¿Es el arte un misterio o un ministerio? Mundito del arte versus catálogo de profesionales. ¿de qué viven los artistas?

La esfera estética ante el discurso del profesionalismo: **el caso de Argentina**

- "Federico Klemm. Etapas del artista entertainer" en ¿Es el arte un misterio o un ministerio? de Inés Katzenstein y Claudio Iglesias. Buenos Aires, siglo XXI editores, 2017
- "Trabajo y crítica" en Falsa conciencia. Ensayo sobre la industria del arte de Claudio Iglesias. Santiago de Chile, Metales pesados, 2014

El arte contemporáneo frente a los desafíos del profesionalismo: **conferencia sobre el dinero y otros ensayos**

- Acuña, Luciana y Moguillansky, Alejo; "Pequeña conferencia por el dinero" (p. 155-162)*
- Baigorria, Osvaldo; "Escritos contraproducidos" (p.131-141)*
- Rubinich, Lucas; "Tensiones entre posiciones estéticas, instituciones y mercado a través de la trayectoria de Roberto Jacoby" (p. 97-105)*

* en *¿Es el arte un misterio o un ministerio?: El arte contemporáneo frente a los desafíos del profesionalismo* / Inés Katzenstein; Claudio Iglesias.- 1a ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2017.

Unidad 4. Desertar: ¿líneas de fuga o intersticios de acceso?

Lo que empuja por fuera del cánón europeo-norteamericano, sus características específicas y no tanto - Instituciones, crítica y política en latinoamérica

jueves 8/06 - Unidad 4. Saberse afuera: ¿qué queda en los márgenes del loop institucional?

- Zafra, Remedios; “Elogio del párpado o ventanas para el tiempo en el cuarto propio conectado”
- Solaas, Leo, “Después del proyecto: Formas de vida normales y posibles en la era moderna” en <https://solaas.medium.com/>
- Pal Pelbart, Peter; “Cómo vivir solos” en *Filosofía de la deserción. Nihilismo, locura y comunidad*, Buenos Aires, Tinta Limón
- Guattari, Félix y Rolnik, Suely. “Capítulo VI. Amor, territorios de deseo y una nueva suavidad” en *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Editora Vozes Ltda., Petropolis, 2005.

Yéregui, Mariela; “Encrucijadas de las artes electrónicas en la aporía arte/investigación” en *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°51*, Año XV, Marzo 2015, Buenos Aires.

Zafra, Remedios, “Solapar la virtualidad. La pantalla como realidad suficiente” en *El entusiasmo. Precariedad y trabajo en la era digital*. Barcelona, Anagrama, 2017

Bibliografía general

Adler, Jazmin, comp. *Desmantelando la máquina. Transgresiones desde el arte y la tecnología en Latinoamérica*, editorial Literatura Neural, Buenos Aires, 2021

Broodthaers, Marcel; “To be bien pensant [...] or not to be. To be blind” (1975), *October*, núm. 42, Marcel Broodthaers: Writings, Interviews, Photographs, invierno de 1987.

Buchloh, Benjamin; “El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la crítica de las instituciones”, trad. de Carolina del Olmo y César Rendueles, en *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Madrid, Akal, 2004.

Dickey, Christopher; “I Love My Glow Bunny”, *Wired*, nº 9/04, abril de 2004.

Fraser, Andrea; “What do I, as an artist, provide?” en catálogo de la exposición homónima en Mildred Lane Kemper Art Museum, 2007

Graw, Isabelle; “Jenseits der Institutionskritik”, en *Texte zur Kunst*, nº 59, septiembre de 2005

Steyerl, Hito; "En caída libre" en Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, 2014, Caja Negra Editora.

Modalidad docente

- ***Formas de evaluación:*** lecturas y participación activa en los debates en clase; aproximación de casos de artistas y autores que sumen a la conversación grupal; redacción de un breve ensayo en torno a un tema de interés personal y autoevaluación al final de la cursada

- ***Requisitos para la aprobación del seminario:*** Asistencia mínima obligatoria (80 por ciento). Haber participado en las discusiones en clase; haber traído al menos dos ejemplos concretos de "crítica institucional" (histórica y actual); aprobación del ensayo y la autoevaluación