

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Seminario En Programa de Actualización en Prácticas Artísticas y Política en América Latina

Archivo y prácticas artísticas latinoamericanas

Docente a cargo: Dr. Agustín Ricardo Díez
Carga horaria: 32 horas
Cuatrimestre, año: segundo, 2021
Modalidad Virtual

Fundamentación

Los archivos de arte en América Latina han atravesado profundas transformaciones en el contexto latinoamericano en los últimos 30 años. Entre esos cambios se incluyen una modificación radical del escenario institucional, nuevas tecnologías de producción, procesamiento y accesibilidad, una expansión del mercado de documentación y una mayor presencia de investigaciones en archivos en tesis universitarias y exhibiciones de arte. En este nuevo contexto, los archivos han sido centrales en la transformación radical que ha tenido la historia del arte, permitiendo la expansión del conocimiento sobre escenas, artistas y grupos que habían quedado excluidos del canon.

Sin embargo, este nuevo escenario presenta nuevos desafíos. Por un lado, la mayor conciencia en la importancia de los archivos no ha modificado un escenario de fragilidad para la conservación y puesta en consulta de los archivos. Por otro, si bien el comercio de documentos ha permitido la recuperación de fondos de artistas que no se encontraban en condiciones adecuadas, las dinámicas del mercado plantean riesgos muy concretos a la accesibilidad y la integridad de los archivos.

Este seminario se propone abordar histórica y críticamente estas transformaciones, tomando como eje de estudio los procesos desarrollados en América Latina. En este sentido, se plantea un recorrido por estos cambios y por bibliografía específica con el objetivo de comprender no sólo las dinámicas en los archivos de arte sino también elaborar posiciones que nos permitan comprender la complejidad del escenario archivístico en la escena contemporánea.

Objetivos

-Analizar críticamente el panorama contemporáneo de los archivos de arte en América Latina.

-Otorgar herramientas para el conocimiento de los desafíos y procesos que se desarrollaron históricamente en torno a los archivos de arte.

-Indagar sobre las dinámicas de circulación y accesibilidad de la documentación artística en las instituciones que custodian archivos. Analizar las especificidades en cada una de las distintas instituciones que conforman el campo artístico.

-Proveer un conocimiento teórico que permita elaborar perspectivas críticas sobre los procesos contemporáneos relativos a los archivos. Especificar los desafíos en instituciones que custodian archivos y en archivos personales.

Unidad 1:

Archivos, Instituciones e Historia del Arte

Contenidos:

Los archivos e instituciones que resguardan documentación del arte argentino. Dinámicas locales e internacionales: configuración del campo en América Latina. El archivo y la investigación en historia del arte. Procesos de consolidación de las metodologías de la historia social del arte. Museos y crítica institucional. Coleccionismo e imperialismo. Modelos Institucionales. Historia y memoria.

Bibliografía obligatoria:

Artundo, Patricia (ed.) (1993) *Arte y documento. Fundación Espigas 1993-2003*, Buenos Aires: Fundación Espigas.

Penhos, Marta, Szir, Sandra (comp.) (2020) *Una historia para el arte en la UBA*, Buenos Aires: Eudeba

Bibliografía complementaria:

Bennett, Tony (1988) "The Exhibitionary Complex", *new formations*, n. 4, primavera, pp. 73-102.

Crimp, Douglas (1993) *On the Museum's Ruins*, Cambridge, Mass: MIT Press.

Duncan, Carol (1991) "Art Museums and the Ritual of Citizenship" in *Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display*, Washington/Londres: Smithsonian Institution, pp. 88-103

Eder, Rita (dir.) (2009) “Los estudios de arte desde América Latina: temas y problemas”, <http://www.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/inicio.html> Último acceso 28 de abril de 2021.

Eder, Rita (2019) “Los estudios de arte desde América Latina (1996-2003). Aproximaciones para el próximo milenio”, conferencia online en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, 16 de noviembre. Disponible en <https://www.facebook.com/114959126812375/videos/3621973714548951> Último acceso 28 de abril de 2021.

García, María Amalia. “Hacia una historia del arte regional. Reflexiones en torno al comparativismo para el estudio de procesos culturales en Sudamérica” *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* [online]. 2016, vol.38, n.109, pp.11-42. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762016000200011&lng=es&nrm=iso. ISSN 0185-1276. <https://doi.org/10.22201/iiie.18703062e.2016.109.2576> Último acceso 28 de abril de 2021.

Giunta, Andrea “Comentarios sobre la reunión realizada en Oaxaca y propuestas para Bellagio”, consultado el 21 de septiembre de 2015, www.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Bellagio/complets/giunta_bellagio96.pdf

Giunta, Andrea y Malosetti Costa, Laura (comp.) (2005) *Arte de posguerra. Jorge Romero Brest y la revista Ver y Estimar*. Buenos Aires: Editorial Paidós

Jaramillo, Carmen María (2010) “Archivo y Política / Políticas de Archivo” *Revista Errata* # N°1, *Arte y Archivos*, abril. 2010, pp. 15-19

Karp, Ivan and Lavine, Steven (1991) *Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display*. Washington: Smithsonian Institution Press.

Katzenstein, Inés y Giunta, Andrea (ed.) (2007), *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60*, Buenos Aires: Fundación Espigas.

International Center for the Arts of the Americas. <https://icaa.mfah.org/s/en/page/home>

“México y Latinoamérica. Arte y teoría. Entrevista de caiana a Rita Eder”. En *caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. No 6 | Primer semestre 2015, pp. 226- 229.

Rancière, Jacques (2002) *La división de lo sensible. Estética y política*. Salamanca: Centro de Arte de Salamanca

Richards, Thomas (1993) *Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire*, London: Verso.

Steedman, Carolyn (1992) *Dust. The Archive and Cultural History*, Manchester: Manchester University Press.

Stoler, Ann L. (2002) “Colonial Archives and the Arts of Governance” in *Archival Science*, 2:1-2, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp. 87-109.

Unidad 2:

El Archivo en las Prácticas Artísticas

Contenido:

Arte y archivo. Prácticas orientadas a la creación de colecciones documentales. Recuperación de memorias y formas críticas de organizar los rastros materiales del pasado. El archivo como sujeto activo en el presente contemporáneo. El artista como investigador, etnógrafo, burócrata e historiador. Ficciones documentales. La recuperación de archivos en las prácticas artísticas contemporáneas de América Latina.

Bibliografía obligatoria:

Godfrey, Mark (2007) "The Artists as Historian" in *October*, n. 120, pp. 140-172.

Guasch, Anna María (2011) *Arte y Archivo, 1920-2010 Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal.

Lambert-Beatty, Carrie (2009) "Make-Believe: Parafiction and Plausibility" *October* 129, Verano, pp. 51-84.

Merewether, Charles (ed.) (2006) *The Archive*. London: Whitechapel & MIT Press.

Bibliografía complementaria:

Derrida, Jacques (1997) *Mal de Archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.

Foster, Hal (2004) "An Archival Impulse" in *October*, n. 110, pp. 3-22

Foucault, Michel (1990) *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI.

Freeman, Elizabeth (2010) *Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories*. Durham y London: Duke University Press Books.

Freire, Cristina (2009) "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en *Conceptualismos del Sur/Sul*, Cristina Freire y Ana Longoni (org.). Sao Paulo: Annablume, USP-MAC, AECID, pp. 64-82.

Giunta, Andrea (2014) *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? / When Does Contemporary Art Begin?*, Buenos Aires: Fundación ArteBA.

Gutiérrez Marx, Graciela (2010), *Artec correo: artistas invisibles en la red postal 1975-1995*, Buenos Aires, Luna Verde.

Groys, Boris (2008) "Art in the age of Biopolitics From artwork to art Documentation" in *Art Power*. Cambridge, Mass: MIT Press, pp. 53-65.

Groys, Boris (2012) "De la imagen al archivo de imagen- y vuelta: el arte en la era de la digitalización" in *Arte, archivo y tecnología*, 1, Ed. Santiago. Chile: Editorial Universidad FinisTerra, pp. 13-25

Enwezor, Okwui (2008) *Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art*. New York: International Center of Photography and Seidl.

Cuevas, Tatiana y Majluf, Natalia (2012) *Fernando Bryce. Dibujando la historia moderna / Drawing Modern History*. Buenos Aires: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Malosetti Costa, Laura (2003) “Tradición, Familia, Desocupación”, presentado en el *Seminario Internacional: “Los estudios de arte desde América Latina: temas y problemas”*, Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Paul Getty (8 al 14 de julio) Salvador de Bahía, Brasil, s/p.

Malosetti Costa, Laura (2015) “Resonancias del siglo XIX en el arte contemporáneo” in *Coloquio Internacional de Arte Latinoamericano. Latinoamérica en foco: perspectivas sobre la cultura y el arte*. (25 al 27 de noviembre) Montevideo: Museo Gurvich, pp. 46-50.

Schaffner, Ingrid et al. (2005) *Deep Storage: Collecting, Storing and Archiving in Art*. New York: Contemporary Art Center of New York.

Sekula, Allan (1986) “The Body and the Archive”, in *October*, n. 39, pp. 3-6.

Spieker, Sven (2008) *The big archive. Art from bureaucracy*, Cambridge: The MIT Press.

Tatay, Helena (ed.) (2005), *Fernando Bryce* (exhibition cat.), Barcelona: Fundació Antoni Tàpies.

Unidad 3:

Documentos y exhibiciones

Contenido:

La incorporación de documentos en las exposiciones de arte. El Atlas como procedimiento artístico y modelo expositivo. La crisis del modelo cronológico: el anacronismo y la constelación como estrategias curatoriales en el arte latinoamericano. Accesibilidad y exhibición..

Bibliografía obligatoria:

Didi-Huberman, Georges (2010) *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*, Madrid: Museo de Arte Reina Sofía.

Gallardo, Jorge Blasco (2010) “Museografiar Archivos como una de las malas artes: el indefinido espacio entre el museo, el archivo y la exposición” *Revista Errata# N°1, Arte y Archivos*, abril. 2010, pp. 74-90

Speranza, Graciela (2012), *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*, Buenos Aires: Anagrama.

Bibliografía complementaria:

Buchloh, Benkamin (2003) "Gerhard Richter's Atlas: The Anomic Archive" in *October*, n. 88, Cambridge, Mass: Press, pp. 117-145.

Didi-Huberman, Georges (2008) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, trad. Oscar Antonio Oviedo Funes, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Ramírez, Mari Carmen, Olea, Héctor (2004) *Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America*. Houston: Museum of Fine Arts.

Warburg, Aby (2010) *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid: Akal.

Unidad 4:

El registro de lo efímero

Contenido:

Performance y registros documentales. Formas de registro de lo efímero en las prácticas artísticas de los años 60. La performatividad de la documentación. Registros textuales y el repertorio. La reconstrucción y el remake. "Archivos en uso", archivo y cuerpo.

Bibliografía obligatoria:

Auslander, Phillip (2018) *Reactivations: essays on performance and its documentation*, Ann Harbor: University of Michigan Press.

Rolnik, Suely (2007) "La memoria del cuerpo contamina el museo", *transveral*. Disponible en <https://transversal.at/pdf/journal-text/1464/>

Taylor, Diana (2003) *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. Durham: Duke Univ. Press.

Bibliografía complementaria:

Barriendos, Joaquin (2009) "(Bio)políticas de archivo: archivando y desarchivando los sesenta desde el museo de arte" en *Artecontexto*, n. 24, pp. 17-23.

Carnevale, Graciela (2009) "Algunas interrogaciones sobre el archivo" in *Conceptualismos del Sur / Sul*, Cristina Freire y Ana Longoni (org.). Sao Paulo: Annablume, USP-MAC, AECID.

Cullen, Deborah, (ed.) (2008) *Arte No Es Vida: Actions by Artists of the Americas 1960-2000*. New York: El Museo del Barrio.

Fortuna, Victoria (2019) *Moving Otherwise: Dance, Violence, and Memory in Buenos Aires*. Oxford: Oxford Scholarship Online.

Goldberg, Rose Lee (2004) *Performance: Live Art Since the 60s*. London: Thames & Hudson.

Kirby, Michael (1965) *Happenings: An Illustrated Anthology*, New York: E. P. Dutton & Co., Inc.

Osthoff, Simone (2009) *Performing the Archive: The Transformation of the Archive in Contemporary Art from Repository of Documents to Art Medium*. New York/Dresden: Atropos Press.

Phelan, Peggy (2001) "Ontología del performance; representación sin reproducción" in *Estudios Avanzados de Performance*, coords. Diana Taylor y Marcela Fuentes, México D.F.: Fondo de Cultura económica, pp. 91-122.

Phelan, Peggy (2006) *Unmarked: The Politics of Performance*. London: Routledge.

Polgovsky Ezcurra, Mara (2019) *Touched Bodies: The Performative Turn in Latin American Art*, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.

Reynolds, Simon (2013) *Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado*. Buenos Aires: Caja Negra.

Rolnik, Suely (2010) "Furor de Archivo" *Revista Errata# N°1, Arte y Archivos*, abril. 2010, pp. 38-53.

Schechner, Richard (1985) *Between Theatre and Anthropology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Schechner, Richard (2002) *Performance Studies: An Introduction*. London; New York: Routledge.

Schneider, Rebeca (2011) "El Performance permanece", in *Estudios Avanzados de Performance*, coords. Diana Taylor y Marcela Fuentes, México D.F.: Fondo de Cultura económica, pp. 215-240.

Taylor, Diana (2012) *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impreso Ediciones.

Wallach, Amei. (1996) *Ilya Kabakov—the Man Who Never threw anything away*. New York: Harry N. Abrams.

Unidad 5:

Miradas retrospectivas a través de la documentación

Contenido:

El envío chileno a la Bienal de París y formas documentales de la escena de avanzada. Lygia Clark y la experiencia con la obra. El archivo y el feminismo: hacia un cuestionamiento del canon. Una historización de la exhibición de documentos en el arte latinoamericano. Circulación de colecciones en el arte internacional: archivos personales, mercado y coleccionismo

Bibliografía obligatoria:

Ficha de cátedra, 2021

Giunta, Andrea (2010) "Archivos. Políticas del conocimiento en el arte de América Latina". *Revista Errata# N°1, Arte y Archivos*, abril. 2010, pp. 22-37

Longoni, Ana (2005) “¿Tucumán sigue ardiendo?” *Revista Sociedad*, no 24, pp. 163-180.

Richard, Nelly (2017) *Archivos de arte chileno, memoria y resistencia crítica*. Texto de la Conferencia Magistral dictada en el Museo Nacional Reina Sofía, Madrid, 20 de octubre.

Bibliografía complementaria:

<http://archivosenuso.org>

Barratt, Martha, “Autobiography, Time, and Documentation in the Performances and Auto-Archives of Carolee Schneemann” in *Visual Resources* 32, 2016, n. 3-4, pp. 283-284.

Burton, Antionetti (2003) *Dwelling in the Archive: Women Writing House, Home, and History in Late Colonial India*. New York: Oxford University Press.

Estévez, Ruth, Díez Fischer, Agustín y López, Miguel A. (ed.) (2017) *The Words of Others: León Ferrari and Rhetoric in Times of War*, Los Angeles: REDCAT y JRPRingier.

Turner, Madeline Murphy (2021) "The Archival Impulse: Magali Lara and Carmen Boulosa's Collaborative Artists' Books." In *Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine*. URL : <https://awarewomenartists.com/en/magazine/pulsion-darchivage-les-livres-dartiste-collaboratifs-de-magali-lara-et-carmen-boulosa/>

Giunta, Andrea (2001) *Vanguardia, internacionalismo y política: arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires: Paidós.

Giunta, Andrea (2011) *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires: Siglo XXI.

Giunta, Andrea (2013), “Adiós a la Periferia. Vanguardias y neovanguardias en el arte de Latinoamérica”, in *La invención concreta*, Museo Reina Sofía, Madrid, pp. 105-117.

Guattari, Felix y Rolnik, Suely (2007) [1982] *Micropolítica. Cartografías do desejo*. Sao Paulo: Vozes (versión en castellano: 2006. *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid: Traficantes de Sueños).

Longoni, Ana y Mestman, Mariano (2000) *Del Di Tella a “Tucumán Arde”*. *Vanguardia artística y política en el '68 argentino*. Buenos Aires: El cielo por asalto.

Longoni, Ana (2002) “Apuntes en medio del campo (de batalla)” *Revista Trama*, septiembre, pp. 16-21.

Longoni, Ana (2007) “Encrucijadas del arte activista en Argentina” *ramona, revista de artes visuales*, no 74, septiembre, pp. 31-43.

McKelligan, Hernández Alberto, “Pinto mi Raya (*I Draw My Line*): Feminist Archival Practices in Contemporary Mexican Art”, *Nierika*, Julio–Diciembre 2016, n.10

Perez Balbi, Magdalena Inés (2019) “Vigo Exhibido. Exposiciones desde el CAEV sobre su obra y archivo”, En Gustavino, B. (comp): *Órbita Vigo: trayectorias y proyecciones*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, pp. 157-168. disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/79613/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Red de Conceptualismos del Sur (2009) “Estado de alerta. Los archivos en América Latina”, noviembre. Disponible en <https://redcsur.net/2009/10/23/estado-de-alerta-red-conceptualismos-del-sur/>

Rueda, M. de los Ángeles. (2019) “E. A. Vigo: experimentación y archivo” *Estudios Curatoriales*. Recuperado a partir de <http://revistas.untref.edu.ar/index.php/rec/article/view/773>

Swiderski, Graciela (1995) “Legislación archivística de la República Argentina”. En *Revista ARCHI- VUM*, vol. XL, pp. 14 -18.

Swiderski, Graciela (2015) *Las huellas de Mnemosyne. La construcción del patrimonio documental en la Argentina*, Buenos Aires: Biblos.

Valenzuela-Valdivia, Sebastian (2017) “La obra como archivo; escenificación del cuerpo de Carlos Leppe a través de la video, foto y libro-performance”, disponible en: <https://revista.ecfrasis.com/2019/06/27/la-obra-como-archivo-escenificacion-del-cuerpo-de-carlos-leppe-a-traves-de-la-video-foto-y-libro-performance/>

Valenzuela-Valdivia, Sebastián (2019) “Xerox-action en Hudinilson Jr. y Carlos Leppe”, *LUR*, 14 de octubre , <https://e-lur.net/investigacion/xerox-action-en-hudinilson-jr-y-carlos-leppe>.

Vidal Valenzuela, Sebastián (2013) *En el principio. Arte, archivos y tecnologías durante la dictadura en Chile*, Santiago de Chile: Metales Pesados.

Modalidad: virtual

Formas de evaluación

El Seminario se aprobará con la entrega de un trabajo final obligatorio

Requisitos para la aprobación del seminario

Aprobación del trabajo final y 75 por ciento de asistencia.