

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN: TECNOLOGÍAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

- **Título del seminario: Relatos curatoriales**

Docente/s a cargo: María Alejandra Gatti

Carga horaria: 16 horas

Cuatrimestre, año: Primer cuatrimestre, junio, 2022.

Fundamentación

En el proceso de construir otros enfoques que recuperen voces, incluyan perspectivas excluidas de las historias oficiales, y traigan nuevas experiencias que delimiten otros campos de conocimiento, el seminario *Relatos curatoriales* propone un espacio de reflexión en torno a la noción de curaduría en su dimensión teórica, práctica y expandida. Desde la fundación de museos y la organización de exposiciones hacia fines del siglo XIX, la práctica curatorial existe de forma implícita en Argentina. Recién en la década del 80 en el siglo XX, la curaduría comienza a constituirse como disciplina. Un campo vinculado a la investigación, a la crítica, a la museología y a la práctica artística, cuya arteria principal de expansión y circulación de contenidos, se manifiesta a través la exposición, no solo como espacio de presentación, sino como instrumento para proyectar ideas sobre la producción artística y para transformar la recepción de la misma. Las exposiciones posibilitan que las obras establezcan relaciones con otras obras, con palabras, con espacios y con otras disciplinas, contextos y realidades. Son espacios donde cohabitan discursos, acciones, instancias de conocimiento e interacción.

Hoy en día, los alcances de esta práctica se expanden, incluyendo formatos, soportes y ámbitos que trascienden la idea de la exposición como único dispositivo desde donde pensar la curaduría: la edición como práctica curatorial, el espacio digital como soporte de experiencias hipermediales, y las prácticas colectivas y colaborativas en relación a contextos situados por fuera del campo específico de las artes visuales, entre otras.

Este seminario propone un recorrido por algunas exposiciones, proyectos y experiencias artísticas locales e internacionales, que mapean diferentes modelos expositivos y curatoriales, adentrándose en pensar el relato como una herramienta

discursiva y de acción. Incluiremos experiencias institucionales de museos, de procesos colectivos de investigación, de materialización de proyectos a gran escala, y un acercamiento exploratorio a pensar la curaduría en el plano digital.

Relatos curatoriales está orientada a reflexionar sobre la práctica curatorial en sus diferentes instancias comprometidas en su acción: teóricas, metodológicas y prácticas.

Dado que la curaduría en el contexto de los medios tecnológicos, es un objeto de investigación reciente, el programa contempla materiales de estudio diversos: publicaciones y revistas digitales, sitios web de referencia, conferencias online entre otros.

Objetivos

- Introducir la noción de curaduría y ampliar sus alcances.
- Entender el dispositivo de exposición como un lugar de producción y transferencia de conocimientos.
- Aproximar el análisis a las múltiples formas de relación establecidas entre el campo de la historia del arte, crítica de arte y la curaduría.
- Distinguir entre las diversas posiciones y especificidades de la práctica curatorial y del rol del curador.
- Estudiar las metodologías y los procesos trabajo interdisciplinarios
- Estudiar las estrategias de construcción discursiva de la práctica curatorial en sus múltiples variantes a partir de casos de estudio.
- Problematizar sobre la práctica curatorial y los diferentes modelos
- Producir nuevos abordajes y lecturas sobre problemáticas de la práctica artística contemporánea.

Unidad 1: La exposición como objeto cultural: Introducción a la curaduría.

Contenidos: Definiciones críticas y conceptuales sobre la curaduría y el rol del curador. Práctica y Relato. El contexto curatorial: museos, galerías, bienales, ferias de arte contemporáneo y entornos virtuales. Tipos de curadurías. Investigación, diseño y gestión de proyectos curatoriales

Estudio de caso: Mapeo introductorio a través de diferentes casos de exposiciones y proyectos.

Bibliografía obligatoria:

ALTSHULER, Bruce (2013), "Más allá de las bienales. Exhibiciones que hicieron la historia del arte", en <http://es.scribd.com/doc/238139791/Altshuler-Bruce-Mas-Alla-de-Las-Bienales-pdf#scribd>

BISHOP, Clair, "¿Qué es un curador? El ascenso (¿y caída?) del curador auteur" Número 7 de DENKEN PENSÉE THOUGHT... Servicio Informativo Bimensual de Pensamiento Cultural Europeo, del Centro Teórico-Cultural Criterios N° 7 2011

GUASH, Anna María; "Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global". En *Calle 14*, revista de investigación en el campo del arte, nº 2, Bogotá, diciembre 2008.

HANS UIRICH Obrist, "Breve historia del comisariado". 2010

ROCA, José (2011), "Bienalidades" Colección Cuartillas, Enero 2011, <http://www.lugaradudas.org/#/> Calí, Colombia.

Bibliografía complementaria:

BISHOP, Claire. "Radical Museology," Koenig Book, London, 2013

O'DOHERTY, Brian . "Inside the white cube. The ideology of the gallery space." Santa Monica, The Lapis Press, 1986.

DIDI HUBERMAN, George. "La exposición como máquina de guerra", Minerva, Madrid, 2011, pp. 24-28.

GROYS, Boris (2009), "La exhibición artística como modelo de un nuevo orden mundial", en <http://es.scribd.com/doc/239115350/Groys-Boris-Del-Medio-Al-Mensaje#scribd>

GUMIER MAIER, Jorge (comp.), "Curadores. Entrevistas", Buenos Aires, Centro Cultural Rojas, 2005.

KROCHMALNY, Syd; "Genealogía del curador como intermediario cultural en el campo artístico argentino". En *Perspectivas Metodológicas*, número 10, Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, Departamento de Humanidades y Artes, noviembre 2010, pp. 67-90.

MALRAUZ, André. (con introducción de Diana Wechsler), "El museo imaginario", Madrid, Catedra, 2017

MESQUITA, Ivo; "II. El curador como cartógrafo". En *Cartographies*, Winnipeg Art Gallery, Biblioteca Luis Ángel Arango, Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, National Gallery of Canada, The Bronx Museum of the Arts, 1993, p. 20-28.

Unidad 2: Relatos curatoriales

Contenidos: Vínculos entre la historia del arte y la práctica curatorial. La curaduría como un instrumento de transferencia de saberes. La práctica curatorial como discurso narrativo y como instrumento de conocimiento. Perspectivas teóricas y estrategias narrativas para la construcción del relato curatorial. El rol de las exposiciones en la escritura de la historia del arte reciente y en la revisión de cánones y matrices discursivas. Del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg a los paneles didácticos de Lina Bo Bardi.

Estudio de caso: “Ninfas,serpientes, constelaciones. La teoría artística de Aby Warburg.” MNBA. Curador: José Emilio Burucúa

Bibliografía obligatoria:

A.A.V.V “Ninfas, serpientes, constelaciones. La teoría artística de Aby Warburg. MNBA.” Catálogo de exposición. 2020

BARENBLIT, Ferran, “La construcción del discurso. El trabajo de los curadores de arte contemporáneo.” en La crítica del arte. Historia, teoría y praxis, coord. por Anna Maria Guasch, 2003, Ediciones del Serbal

FERREIRO, Jimena, “Modelos curatoriales en los años noventa: amateurismo, localismo y contra-canon”, Tesis de Maestría en Curaduría en Artes Visuales, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2015

WECHSLER, Diana, “Relatos curatoriales, relatos políticos”, en: Josu Larrañaga (dir.) Arte y política (1989-2007), Madrid, UCM, 2010

Bibliografía complementaria:

BERGER, John. “Modos de Ver”, Barcelona, Gustavo Gilli, 2000

FERREIRO, Jimena; “Harald Szeemann: la historia del arte en primera persona”. En Revista *Sauna*, Año 2 – Número 29, Buenos Aires, mayo 2013

http://www.revistasaua.com.ar/03_29/10.html

FERREIRO, Jimena; “La curaduría como práctica experimental. Sheila Leiner y la Gran Tela para la 18ª Bienal de San Pablo”. En revista *Sauna*, Año 2 - Numero 30, Buenos Aires, julio 2013

http://www.revistasaua.com.ar/03_30/08.html

GONZÁLEZ, Valeria; “El papel del Centro Cultural Rojas en la historia del arte argentino: polarizaciones y aperturas del campo discursivo entre 1989 y 2009”. En González Valeria y Jacoby, Máximo; *Como el amor. Polarizaciones y aperturas del campo artístico en la Argentina 1989-2009*. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2009

Unidad 3: Estrategias y modelos alternativos curatoriales.

Contenidos: Prácticas de participación colectiva. Narrativas contrahegemónicas. Modelos colaborativos, comunitarios, de injerencia social y de carácter político. Plataformas interdisciplinarias. Modos de hacer en común. Procesos de investigaciones colectivas. Tensiones entre curaduría y mediación. Proyectos multidisciplinares.

Estudio de caso: Documenta 15. lumbung. curaduría: ruangrupa // Proyecto curatorial del Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.

Bibliografía obligatoria:

BATTITI, Florencia, “Las exposiciones como formas de discurso. Algunas consideraciones sobre las muestras de arte visuales en los espacios de memoria en la Argentina”, *Revista de Instituciones, Ideas y Mercados* N° 59, Octubre 2013, pp. 181-190.

-----, “Itinerarios de un proyecto curatorial”, Buenos Aires, 2017, Consejo de Gestión Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, pp. 79-105.

-----, y ROSSI, Cristina, "El arte de hacer memoria", en Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, Consejo de Gestión Parque de la Memoria, 2010, pp. 102/113.

CORVALÁN, Kekena, “Curaduría Afectiva” Ediciones Cariño, 2020.

GARCÍA ARAMBURU, Santiago; GARCÍA NAVARRO, Santiago; GONZÁLEZ, Valeria y RICCARDI, Teresa; “La práctica artística más allá del dispositivo de exhibición”. En García Navarro, Santiago (comp); *El pez, la bicicleta y la máquina de escribir*. Buenos Aires, Fundación Proa, 2005.

GIUNTA, Andrea, Poscrisis. “Arte argentino después de 2001”, Siglo XXI editoriales, 2019.

Bibliografía complementaria:

GONZÁLEZ, Valeria, “El arte como ejercicio de pensamiento colectivo”. En Intercampos II. Programa de análisis y desarrollo de proyectos dirigido a artistas y teóricos dentro del campo visual, Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2007.

LONGONI, Ana y Mariano Mestman, “Del Di Tella a Tucumán Arde”, Buenos Aires, el Cielo por Asalto, 2003.

Richter, Dorothee, “Artists and Curators as Authors – Competitors, Collaborators, or Team-workers?” Issue 19, oncurating.org

Unidad 4: Curaduría expandida

Contenidos: La edición como práctica curatorial y las publicaciones como dispositivos de exhibición. Desafíos de las curadurías expandidas en la inclusión de medios tecnológicos. Narrativas hipermediales: estructuras relacionales, hipervínculos, hipertextos. La funcionalidad y las posibilidades de los entornos sociales virtuales. Cruce de plataformas e integración de disciplinas.

Estudios de caso: Xerox Book // Fiebre ediciones // Rhizome. Art.Base

Bibliografía obligatoria:

A.A.V.V. “Curating the digital”, editado por Dorothee Richter and Paul Stewart, Issue 45 / 2020 www.oncurating.org

CARRIÓN, Ulises, “El arte nuevo de hacer libros”. Tumbona Ediciones, 2016

SIEGELAUB, Seth, “The Xerox Book”, 1968

SILBERLEIB, Natalia; “El catálogo como espacio de poder curatorial”, inédito.

SOLOMONOFF, Analía, “La edición como práctica curatorial y el libro como espacio de exhibición.”

https://artbase.rhizome.org/wiki/Main_Page

Bibliografía complementaria:

A.A.V.V., “Que no se calmen las aguas: No, que no se calmen” Fiebre ediciones, México, 2019

BISHOP, Claire, “El giro social: (la) colaboración y sus descontentos”, en http://70.32.114.117/gsd/collect/revista/index/assoc/HASH01e8/ea3d4d9c.dir/r72_08nota.pdf

GOLDSMITH, Kenneth, “Escritura no-creativa” Gestionando el lenguaje en la era digital. Caja Negra, 2016

HOLMES, Brian (2007), “Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones”, en <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario funcionará como un taller de reflexión teórico práctico de problemáticas específicas sobre la práctica curatorial contemporánea. Las clases se desarrollarán de forma sincrónica, estableciendo dinámicas de participación a través de lecturas, estudio de casos y consignas grupales.

Cada unidad temática se organizará a partir de la lectura y el análisis de textos que serán posteriormente debatidos en clase. Los mismos fueron seleccionados en función de su apertura a problemáticas planteadas en cada núcleo temático.

Con el objetivo de articular diferentes campos del conocimiento, se plantearán temáticas transversales a través de las cuales se puedan capitalizar saberes y experiencias previas.

Formas de evaluación y aprobación del seminario

La aprobación final de la materia contempla la entrega y aprobación de un trabajo final que consistirá en la realización de un proyecto de análisis crítico sobre un caso a elegir y trabajar desde el comienzo de la cursada.

Es necesaria una asistencia del 75% a las clases sincrónicas, y una participación activa en el seguimiento de las clases y las fases del proyecto final.