

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 que decimos que la crítica institucional se ocupa de las relaciones entre sujetos, 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?

Recorrido a contrapelo de la historia del arte mirando en dirección a la Crítica Institucional - Artistas, obras y discursos producidos dentro del período 1960 a 2010 - Primera, segunda y ¿tercera? ola de la crítica institucional “canónica” - Repensar la canonización de la crítica institucional - Robert Smithson y su visión de las violencias anti administrativas - Andrea Fraser: performance, feminismo y crítica desde adentro - La práctica de una clínica (formas y fuerzas en Lygia Clark) como ejercicio artístico (según Suely Rolnik) - Las TAZ (zona autónoma temporal) de finales de los 90: anarquía y espontaneidad - Derivas del net.art, una introducción (1994 - 1999)

Lecturas obligatorias:

Alonso, Rodrigo; “Elogio a la low tech” en Low Tech - Hi Fi (catálogo). Buenos Aires: Fundación Jorge F Klemm, 2002.

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?

La pregunta por la especificidad de la categoría para expandir sus fronteras: la crítica institucional como un período más dentro de la historia del arte o la crítica institucional como procedimiento en sí mismo - Crítica institucional como discurso o como saber hacer - La relevancia de estas preguntas y los alcances y límites de sus respuestas - De la crítica dirigida por artistas a la crítica promovida por agentes del campo (curadorxs, directorxs de museo, etc) - El museo como entidad (que) critica - Inteligencia artificial para cuestionar el poder de los museos occidentales según Nora Al-Badri

Lecturas obligatorias:

Sheikh, Simon; “Notas sobre la crítica institucional” en *transveral.at*. Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Joaquín Barriendos.

Steyerl, Hito; "El Museo es una fábrica" en Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, 2014, Caja Negra Editora.

Nowotny, Stefan; "Anticanonización. El saber diferencial de la crítica institucional". Traducción de Gala Pin Ferrando y Glòria Mèlich Bolet, revisada por Joaquín Barriandos

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

"No existe un afuera, nosotrxs somos las instituciones": Andrea Fraser - Tácticas actuales de investigación e historiografía - Pensamiento crítico-institucional; cuerpo crítico-institucional; praxis crítico-institucional - Transformación en la actualidad del campo de acción de la crítica institucional: nuevos desafíos, nuevas conquistas - Movimientos eco-conscientes y crítica institucional - Claire Pentecost, pensamiento y obras.

Lecturas obligatorias:

Pentecost, Claire; "Cuando el arte deviene vida. Artistas investigadoras y biotecnologías" en *Transversal.at*. Traducción de Bani, revisada por Joaquín Barriandos y Marcelo Expósito

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

Meyer, James; "Whatever happened to Institutional Critique?". Reimpreso en Peter Weibel (ed.), *Kontext Kunst. Kunst der 90er Jahre*, DuMont Buchverlag, Colonia, 1993.

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 - La protesta, los movimientos en la calle, las organizaciones militantes y la crítica institucional - Repensar el rol de las instituciones en territorio: actuales y locales. Reflexionar en cómo hacen efectivo el imperativo de exclusión que toda institución supone - Mercado y fuera de él - Activismo político, performance disidente y la escritura como crítica institucional - Frontera incierta de Enrique Aguerre - Grupo Etcétera.

Lecturas obligatorias:

Pal Pelbart, Peter; "Cómo vivir solos" en *Filosofía de la deserción. Nihilismo, locura y comunidad*. Buenos Aires, 2009, Tinta Limón

Raunig, Gerald; “Prácticas instituyentes. Huir, instituir, transformar”, *Transversal: do you remember institutional critique?*

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.

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***

Las clases se desarrollarán a distancia.

Se articularán instancias de encuentros sincrónicos con propuestas asincrónicas.

○ ***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 los encuentros sincrónicos (75 por ciento). Participación activa en las clases. Cumplimiento de las consignas de trabajo del seminario.