

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES
DOCTORADO EN ARTES

Nombre del Curso: *Las paradojas del archivo en el arte contemporáneo latinoamericano*

Fecha prevista de dictado: inicio, 07-04-2022

Carga horaria: 40 horas

Modalidad: virtual

Fechas:

1- jueves 07-04-2022, 17 a 21 h, sincrónica
2- martes 12-04-2022 asincrónica
3- martes 19-04-2022, 17 a 21 h sincrónica
4- jueves 21-04-2022, 17 a 21 h sincrónica
5- martes 26-04-2022, 17 a 21 h sincrónica
6- jueves 28-04-2022, 17 a 21 h sincrónica
7- martes 03-05-2022, 17 a 21 h sincrónica
8- jueves 05-05-2022 asincrónica
9- martes 10-05-2022 asincrónica
10- jueves 12-05-2022, 17 a 21 h sincrónica

Docente Dra. Luciana Irene Sastre (UNC-FFyH)

1. FUNDAMENTACIÓN

Este curso propone estudiar, a partir del concepto de archivo y sus principales teorizaciones, una serie de obras que en su confección problematizan los sistemas clasificatorios de distinta índole, realizan gestos anárquicos eludiendo categorías conocidas y provocan otras posibilidades de archivación. Constatado este panorama en particular, interesa específicamente indagar en estéticas vinculadas a la performance o arte de acción para observar los efectos sobre el archivo de operaciones que se elaboran entre la desaparición y la persistencia.

En este sentido, cada módulo del curso apunta a analizar procesos artísticos en relación a los marcos teóricos y a la recepción crítica con los que entraron en diálogo, sus polémicas estéticas y sus cuestionamientos políticos. Pero también es nuestro objetivo pensar qué queda expuesto cuando son desactivados los andamiajes desde los que habitualmente construimos los recursos interpretativos.

Dada la incommensurabilidad del pensamiento en torno al concepto de archivo, intensificada a partir de la segunda mitad del siglo XX, circunscribimos la bibliografía y el corpus de estudio a una selección representativa de procesos recurrentes en el arte contemporáneo y atendemos en particular a artistas latinoamericanxs con la intención de

examinar el marco teórico desde situaciones específicas en lo que concierne a enclaves culturales e institucionales. Sin dudas, es inherente a la noción de archivo la tensión constitutiva entre conservación y desaparición, o lo que Jaques Derrida (1997), elabora en articulación con la noción freudiana de “pulsión de muerte”. En *Mal de archivo. Una impresión freudiana* asevera que “ciertamente no habría deseo de archivo sin la finitud radical, sin la posibilidad de un olvido que no se limita a la represión” (27). Procuramos, por lo tanto, discutir procesos creativos profundamente involucrados con las estructuras del orden, desde los regímenes sintácticos del texto hasta las compatibilidades materiales en la instalación, desde la escritura a la voz, desde el monumento al registro digital, desde la *polaroid* hasta la circulación virtual. Asimismo, el trabajo apunta a observar cómo esos mismos procedimientos y operaciones archivísticas movilizan los criterios de comprensión, de agrupación, de enunciación, de actuación, de institucionalización.

El curso requiere, por consiguiente, de una relectura de los pilares fundamentales de la teoría del archivo, de su relación con la técnica, de su potencia discursiva, de su paradigma en el ámbito de la creación artística, de sus estrategias de permanencia y performatividad, de los modos de su incorporación y del testimonio de una época que en ellos habita, así como la posibilidad de ser revueltos, entre otros factores, por la acción artística. De esta manera, aun cuando lxs artistas seleccionadxs exploran en la multiplicidad de lenguajes y recursos de creación, el enfoque con que se abordan y eligen algunas obras en particular responde a un especial interés por procesos vinculados al arte de acción o arte del performance por su íntima relación con formas de exposición al afuera. Las prácticas performáticas, proponemos, coinciden con la noción de archivo en tanto que radicalmente expuestas a la exterioridad, ya sea a los mecanismos de control o bien por su irreductible efimeridad. Precisamente es en esta paradoja entre conservación y desaparición que proponemos estudiar las interrupciones y (re)activaciones que algunas obras producen en el orden habitual de la distribución de las acciones transformadoras.

2. OBJETIVOS

A lo largo de los encuentros, el curso propone:

- participar de la apertura de las lecturas individuales al debate
- extraer observaciones generales que formen parte de cuestionamientos elaborados en la singularidad de algunas producciones artísticas
- estimular la presentación de hipótesis vinculadas al lugar del arte y al rol de lx artista en contextos específicos
- identificar enclaves de producción teórica
- perfilar la tarea crítica
- ahondar en los debates estéticos con enfoque latinoamericano
- profundizar en la teoría del archivo mediante la propia práctica de la escritura académica

3. CONTENIDOS Y BIBIOGRAFÍA OBLIGATORIA

<https://drive.google.com/drive/folders/1i7GUsJ9RdOYOOUWQekjfgUWvMljGr90j?usp=sharing>

Introducción

a. Conceptos iniciales

Contenidos: Panorama general de las principales las teorías del archivo fundamentales a lo largo del siglo XX: Benjamin, Foucault, Derrida, Foster, Guasch, Taylor, Schneider.

Lecturas obligatorias:

DERRIDA, Jacques. *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta, 1997.

FOSTER, Hal. “Archivista”, en *Malos nuevos tiempos. Artes, crítica, emergencia*. Madrid: Ediciones Akal, 2017.

TELLO, Andrés Maximiliano. “El museo como sinécdoque del archivo”, *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Buenos Aires: La Cebra, 2018.

b. La revuelta del archivo. Actos/actas del arte contemporáneo

Contenidos: El problema de la reproductibilidad de la obra de arte, alcances políticos de la escritura como gesto según Giorgio Agamben. La escritura performática como poética entre la literatura y la academia. La anarquía como posibilidad de creación, profanar como performance.

Lecturas obligatorias:

AGAMBEN, Giorgio. “Notas sobre el gesto”, en *Medios sin fin. Notas sobre política*, Valencia, Pre-textos, 2010.

BADIOU, Alan. “Cuestiones de método”, en *El siglo*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2005.

CÁMARA, Mario. “Profanaciones, idiotez y sensualidad. Una relectura de Pau Brasil de Oswald de Andrade”, en *Telar*, n° 10, 2012. 94-112. Disponible en: https://www.academia.edu/8165232/PROFANACIONES_IDIOTEZ_Y_SENSUALIDAD_UNA_RELECTURA_DE_PAU_BRASIL_DE_OSWALD_DE_ANDRADE

--- “El siglo largo”, en *El archivo como gesto: tres recorridos en torno a la modernidad brasileña*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, 2021.

TELLO, Andrés Maximiliano. “Obliterar el objeto archivístico”, en *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Buenos Aires: La Cebra, 2018.

Módulo 1. La inespecificidad en el arte: escritura, instalación, performance; teoría, crítica y poéticas en debate.

Contenidos: Definición, rasgos y recursos del “arte inespecífico” según Florencia Garramuño. Recorrido por la obra de Nuno Ramos.

Lecturas obligatorias:

CÁMARA, Mario y AGUILAR, Gonzalo. “Introducción”, en *La máquina performática*. Buenos Aires: Editora Grumo, 2018.

GARRAMUÑO, Florencia. “Especie, especificidad, pertenencia”, en *E-misférica*, volumen 10, issue 1, 2013. Disponible en:

<http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e101-ramos-multimedia-ensayo>

_____. “Arte inespecífico y mundos en común”, en Pablo Corro y Constanza Robles, *Estética, medios masivos y subjetividades*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética, 2016.

RAMOS, N. (s.f). *Nuno Ramos*. <https://www.nunoramos.com.br/>

Módulo 2. Mutaciones del soporte: poema, instalación, video, e-pub.

Contenidos: “Supervivencia” en la perspectiva de la noción de George Didi-Huberman. Recorrido por la obra de Carlos Aguilera.

Lecturas obligatorias:

AGUILERA, Carlos. *Retrato de A. Hooper y su esposa*. La Habana: Ediciones Unión, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1996.

DIDI-HUBERMAN, Georges. “Las formas sobreviven: la historia se abre”, en *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada Editores, 2009.

SCHNEIDER, Rebeca. “El performance permanece” en Diana Taylor y Marcela Fuentes (eds.). *Estudios avanzados del performance*. México: FCE, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch School of the Arts, New York University, 2011.

Módulo 3. Exposición y catálogo, archivo y museo. *Perder la forma humana* como “alterarchivo” latinoamericano.

Contenidos: Políticas del archivo en relación al patrimonio cultural latinoamericano, la exposición y la curaduría como operaciones de archivo-desarchivo, el catálogo como alterarchivo.

Lecturas obligatorias:

CÁMARA, Mario. “El siglo largo”, en *El archivo como gesto: tres recorridos en torno a la modernidad brasileña*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, 2021.

ROLNIK, Suely. “Furor de archivo”, en *Revista Colombiana de Filosofía y Ciencia* 2008, vol. IX, nº 18-19, 9-22.

Módulo 4. Escritura y museo, prácticas afectivas del des-archivo.

Contenidos: El museo como dispositivo, poéticas de des-archivo, la escritura performática como gesto anarquístico.

Lecturas obligatorias:

GAINZA, María. “El ciervo de Dreux”, en *El nervio óptico*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mansalva, 2013.

KAMENSZAIN, Tamara. “¿Se escucha?”, en *Libros chiquitos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2020.

_____. “Yo no sé”, en *Libros chiquitos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2020.

LIBRO, María Fernanda y SABO, María José. “Literaturas chilena, argentina y mapuche en zona de encuentro. Estrategias escriturales contra la violencia en la representación de la otredad indígena”, en *Cuadernos LIRICO*, 23, 2021. Disponible en: <https://journals.openedition.org/lirico/11579>

TIMMER, Nanne. “La yaya”, en *Rialta*, junio, 2021. Disponible en: <https://rialta.org/la-yaya/?fbclid=IwAR27JCI97QNpJGSGzUGd4-fY7DpwWKZ/ZBn6h-DP0gVU9l6GurBNiArGK96U>

Vidal, Paloma. *Ensayo de vuelo*. La Plata: EME Ediciones, 2020.

Módulo 5. Performance como testimonio

Contenidos: La performance como poética en disenso, arte para lo político. La obra de Soledad Sánchez Goldar como gesto testimonial anarquístico.

Lecturas obligatorias:

RANCIÈRE, Jacques. “Del reparto de lo sensible y de las relaciones que establece entre política y estética”, en *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago: LOM ediciones, 2019. 9-19.

_____. “Las paradojas del arte político”, en *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Buenos Aires: Buenos Aires: Manantial, 2010. 53-84.

4. MODALIDAD DE DICTADO

Las clases virtuales-sincrónicas (ver Cronograma) se realizarán mediante la plataforma Google Meet. Constarán de una presentación expositiva del tema y los contenidos previstos por el programa del curso, seguido por una instancia plenaria de discusión y sistematización de los materiales abordados, previamente reseñados por lxs participantes del curso. A continuación, se planteará una propuesta de trabajo práctico dedicado al análisis de la obra de unx autorx o selección de obras de diferente autorx según corresponda.

Las clases asincrónicas (ver cronograma) estarán dedicadas al trabajo de sistematización de la bibliografía obligatoria, al visionado de conferencias y entrevistas de los mismos autores y a la elaboración conceptual guiada por consignas de trabajo.

5. CRONOGRAMA DE CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS, ACTIVIDADES NO PRESENCIALES E INSTANCIAS EVALUATIVAS

Fecha de clase	Tema	Modalidad	Consignas de trabajo y fecha de envío
1-jueves 07-04-2022 , 17 a 21 h	1- Introducción. a- Conceptos iniciales La revuelta del archivo. b- Actos/actas del arte contemporáneo	sincrónica	Confeccionar reseñas de tres de los textos consignados en las Lecturas obligatorias. Fecha límite de envío de las reseñas: 06-04-2022
2-martes 12-04-2022	“Mal de archivo”: conceptos fundamentales.	Asincrónica	Lectura guiada, sistematización de conceptos principales en el texto de Jacques Derrida. Visionado de película y reseña: Película <i>Por otra parte, Derrida</i> https://www.youtube.com/watch?v=2dFM1OQ315k Fecha límite de envío: 17-04-2022
3-martes 19-04-2022 , 17 a 21 h	2- La inespecificidad en el arte: ensayo, instalación, performance. Recorrido por la obra de Nuno Ramos. 3- Mutaciones del soporte: poema, instalación, video, e-pub. Recorrido por la obra de Carlos Aguilera.	Sincrónica	Confeccionar reseñas de dos de los textos consignados en las Lecturas obligatorias. Fecha límite de envío de las reseñas: 18-04-2022
4-jueves 21-04-2022 , 17 a 21 h	4- Exposición y catálogo, archivo y museo. <i>Perder la forma humana</i> como “alterarchivo”.	Sincrónica	Confeccionar reseñas de dos de los textos consignados en las Lecturas obligatorias. Fecha límite de envío de las reseñas: 20-04-2022
5-martes 26-04-2022 , 17 a 21 h	5- Escritura y museo, prácticas afectivas del des-archivo	Sincrónica	Confeccionar reseñas de dos de los textos consignados en las Lecturas obligatorias. Fecha límite de envío de las reseñas: 25-04-2022
6-jueves 28-04-2022 , 17 a 21 h	6- Performance como testimonio	Sincrónica	Confeccionar reseñas de dos de los textos consignados en las Lecturas obligatorias. Fecha límite de envío de las reseñas: 27-04-2022

7-martes 03-05-2022 , 17 a 21 h	Trabajo grupal de sistematización de conceptos teóricos y obras estudiadas	Instancia evaluativa sincrónica	Confeccionar reseñas de dos de los textos consignados en las Lecturas obligatorias. Fecha límite de envío de las reseñas: 02-05-2022
8-jueves 05-05-2022	La especie y la inespecificidad, la cultura y la contracultura, el cuerpo y el archivo.	Asincrónica	Visionado de materiales audio visuales y sistematización de conceptos Conferencia de Florencia Garramuño https://www.youtube.com/watch?v=Qw_lcm5_hwdM Conferencia de Suely Rolnik https://www.youtube.com/watch?v=v1A8Lv-2ifo Fecha límite de envío: 09-05-2022
9-martes 10-05-2022 , 17 a 21 h	El desacuerdo y el régimen estético.	Asincrónica	Visionado de entrevista a Jacques Rancière, y sistematización de conceptos https://www.youtube.com/watch?v=WhV-tZ0sSUI&t=554s Fecha límite de envío: 11-05-2022
10-jueves 12-05-2022 17 a 21 h	Plenario	Instancia evaluativa sincrónica	Presentación individual de hipótesis individuales para trabajo final
12 -07-2022	ENTREGA DE TRABAJO FINAL		3-4 páginas con bibliografía incluida, articulando un texto teórico y una obra estudiados a lo largo del curso

6. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

- 1) Contar con un mínimo de asistencia a clase del 75%.
- 2) Resolver 4 de las 5 consignas de trabajo (envío virtual, formato PDF en la fecha prevista).¹
- 3) Presentar las tareas correspondientes a las clases no sincrónicas en tiempo y forma.
- 4) Asistencia obligatoria a las clases correspondientes a las instancias evaluativas presenciales (clase 7 [martes 03-05-2022, 17 a 21 h]; clase 10 [jueves 12-05-2022 17 a 21 h]);
- 5) Presentar un trabajo final de 6-7 páginas con bibliografía incluida, articulando un texto teórico y una obra estudiados a lo largo del curso. **Fecha de entrega: 12 de julio de 2022.**

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AGAMBEN, Giorgio. *Medios sin fin. Notas sobre política*, Valencia: Pre-textos, 2010.
_____. *Karman. Breve tratado sobre la acción, la culpa y el gesto*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2018.

¹ Acerca de la reseña, véase <https://www.redalyc.org/pdf/310/31012531006.pdf>

- _____. *Creación y anarquía. La obra en la época de la religión capitalista*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2019.
- BADIOU, Alan. *El siglo*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2005.
- BAL, Mieke. “Arte para lo político”, en *Estudios visuales: ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, N° 7, 2009. 40-65. Disponible en: http://blogs.fad.unam.mx/academicos/patricia_vazquez/wp-content/uploads/2014/11/03_bal.pdf
- _____. *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*. Madrid: Ediciones Akal, 2016.
- BENJAMIN, Walter. *Imágenes que piensan*. Madrid: Abada editores, 2010.
- _____. *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires: Cuenco de Plata, 2011.
- _____. *Libro de los Pasajes*. Madrid: Akal, 2005.
- _____. *Calle de mano única*. Buenos Aires: Cuenco de Plata, 2014.
- CÁMARA, Mario. *El archivo como gesto: tres recorridos en torno a la modernidad brasileña*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, 2021.
- CÁMARA, Mario y AGUILAR, Gonzalo. *La máquina performática*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editora Grumo, 2018.
- DERRIDA, Jacques. *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta, 1997.
- DIDI HUBERMAN, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada Editores, 2009.
- FARGE, Arlette. *La atracción del archivo*. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, 1991.
- FOSTER, Hal. *Malos nuevos tiempos. Artes, crítica, emergencia*. Madrid: Ediciones Akal, 2017.
- FOUCAULT, Michel. *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI editores, 2002.
- GUASCH, Ana María. “Los lugares de la memoria. El arte de archivar y recordar”, *Materia*, 5, Barcelona: 2005.
- _____. *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid, Akal, 2011.
- GARRAMUÑO, Florencia. *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015.
- RANCIÈRE, Jacques. *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1996.
- _____. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Buenos Aires: Prometeo, 2014.
- _____. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Buenos Aires: Buenos Aires: Manantial, 2010.
- SASTRE, Luciana. “Lecturas performáticas: voz, acción y escritura en *Retrato de A. Hooper y su esposa* de Carlos A. Aguilera”, en *Actas del II Congreso Internacional “El Caribe en sus Literatura y Culturas”*. 2015, 8 al 10 de abril. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de La Plata. Red Académica de Docencia e Investigación en Literatura Latinoamericana Katatay. En co-autoría con Mariana Lardone. Disponible en: <https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/2263/ACTAS%20CARIBE.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 255-262

____. “Escritura performática de los encuentros. Notas sobre Ó de Nuno Ramos”, en Roxana Patiño y Mario Cámara (Compiladores), *¿Por qué Brasil, qué Brasil? Recorridos críticos. La literatura y el arte brasileños desde Argentina*. EDUVIM -Editorial Universitaria Villa María, Villa María, 2017. 69-82.

____. “Archivo y registro de performance en Cuba: navegadores virtuales del tiempo y del espacio”, en Nancy Calomarde y Graciela Salto, *El Caribe en sus literaturas y culturas: perspectivas desde el sur*. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2019. 132-139.

TAYLOR, Diana y FUENTES, Marcela (edits). *Estudios avanzados del performance*. México: FCE, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch School of the Arts, New York University, 2011.

TELLO, Andrés Maximiliano. *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Cebra, 2018.