

Curso de Posgrado en el marco de la Maestría en Prácticas Artísticas Contemporáneas

Prácticas creativas y políticas de los archivos: curadurías e investigaciones colectivas como modos de hacer en común

A cargo de Ana Longoni y Guillermina Mongan

__

Carga horaria: 32 h totales

Informes sobre aranceles e inscripción: posgrado.eaup@unsam.edu.ar

Fundamentación

Este seminario propone (ex)poner a la discusión algunos proyectos y modos de hacer -necesariamente colectivos- en los que estamos implicadas y por los que estamos afectadas, en torno a experiencias de articulación entre arte/política que tuvieron o tienen lugar en la Argentina y América Latina desde la década del sesenta hasta la actualidad.

Nos preguntamos por las políticas de archivo, investigación, curaduría, gestión museal y otros modos de activación en torno a estas experiencias y su capacidad de conmoción, en medio de un campo de batalla por fijar sus sentidos políticos y poéticos. ¿Cómo desbloquear su potencia crítica interrumpida? ¿Cómo recuperar el registro sensible de la experiencia y los afectos que de ellas devienen? ¿Cómo construir narrativas contrahegemónicas e inapropiables? ¿Qué herramientas y prácticas podemos poner a disposición?

A lo largo del seminario atravesaremos distintos episodios o coyunturas históricas, e interrogaremos algunas tácticas (investigaciones, exposiciones y archivos) producidas en torno a ellas, a partir de cinco grandes preguntas o problemas:

1. La perturbación o reformulación de los modos convencionales de entender las relaciones entre arte y política, que suelen subordinar al arte a un rol de ilustración de la letra de la política o bien conciben a la política como "contenido" o referencia externa a la que las prácticas artísticas apelan, muchas veces encasilladas en

estéticas realistas o denuncialistas. Nos importa pensar esas mutuas contaminaciones e intersecciones, nunca exentas de tensión con los límites del mundo del arte y con las expectativas o mandatos emanados desde proyectos políticos y movimientos sociales.

- 2. La puesta en cuestión del esquema centro-periferia para abordar las producciones culturales en América Latina, erosionando el orden binario y unidireccional que rastrea las repercusiones en la periferia del arte hegemónico internacional bajo el signo de lo derivativo, la irradiación o la difusión hacia los márgenes (o a lo sumo da cuenta de su distancia o diferencia en términos de exotismo o distorsión) para pasar a asumir una posición "descentrada", que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición desigual a la vez que indaga qué porta el mismo centro de periférico. Trastornar nuestra mirada sobre el propio centro, quebrando los parámetros y escalafones que constituyen su legalidad y administran sus relatos.
- 3. Los modos en que en América Latina el trabajo de investigación genera archivos y relatos. Entendemos los archivos no como acervos documentales cerrados y previamente delimitados y constituidos, sino como vitales, abiertos y en construcción continua, que reúnen y trazan, restos materiales o indicios de experiencias que no solo resuenan desde el pasado sino que también nos hablan desde el porvenir. Particularmente, pondremos el foco en la dimensión política de todo proceso de investigación, y a las tensiones, tomas de decisiones y negociaciones que el ingreso de estas experiencias de arte/política en la institución artística a la hora de acoger prácticas que desbordan e incluso cuestionan su inclusión en un dispositivo expositivo y en un ámbito museístico. ¿Qué se gana y qué se pierde, qué se traiciona y qué se activa de esas experiencias al incorporarlas a la lógica del museo? Sopesar riesgos como la estetización y la desactivación de la potencia crítica de esas historias díscolas, su captura en la lógica del mercado del arte y el coleccionismo, su inclusión en un canon. A la vez, también reflexionar sobre la posibilidad de generación de un archivo vital y memorias polifónicas sobre episodios obturados y silenciados, capaces de producir resonancias y conexiones inesperadas con el tiempo presente.
- 4. Vinculada a lo anterior, la apuesta por otras formas de institucionalidad, explorando sus potencias y sus límites, a partir de una experiencia concreta de

gestión museal, que permite repensar la idea de institución como bloque monolítico y sin fisuras, y a la vez expone los dilemas y contradicciones del legado del museo moderno, colonial y patriarcal, ante los embates y replanteamientos que suponen las teorías y prácticas feministas y decoloniales. Un ejercicio situado que hoy se actualiza de manera radical, a partir de la crisis desatada o recrudecida por la pandemia en el modo de concebir el museo, sus funciones, usos y públicos.

5. La recuperación y construcción de metodologías y visualidades que proponen modos de hacer e investigar de manera diagramática, en red, produciendo conexiones inesperadas o relacionando desde lógicas poco evidentes o habituales. Entendemos los procesos y sus relaciones de manera situada y polifónica, y la investigación como un campo de experimentación relacional.

Objetivos

- Revisar una serie de investigaciones concretas y situadas sobre experiencias en los cruces entre arte/política desde perspectivas feministas y decoloniales.
- Poner en común modos de hacer colectivos en investigación, generación de archivos, curaduría y gestión museal, poniendo el énfasis en los procesos de trabajo en red, deliberaciones y dilemas que los atraviesan.
- Ejercitar el pensamiento diagramático y producir modos de visualización no hegemónicos de los procesos de trabajo.
- Indagar colectivamente sobre herramientas y procedimientos de la investigación artística, revisando la diferenciación académica entre la investigación sobre arte y la investigación en arte, para avanzar en indagaciones híbridas y contaminadas.

Modalidad de trabajo

Como propuesta metodológica, el seminario propiciará cruces de saberes, diálogos y ejercicios que contemplen el trabajo en relación. Para ello se plantean 4 clases teóricas donde poner en discusión distintas experiencias y ciertas nociones y circulación de saberes y 4 clases con dinámica de taller, cuyo objetivo es poder

compartir prácticas, investigaciones y ejercicios que permitan revisar colectivamente los modos de hacer en común y propiciar las propias investigaciones como así también su posibilidad diagramática.

Certificación

Asignatura obligatoria de la Maestría en Prácticas Artísticas Contemporáneas (RESOL-2023-11-APN-ME) ; Área formativa II: Problematizaciones situadas de las investigaciones artísticas.

Certificado de asistencia y/o aprobación a curso de posgrado para personas externas a la Maestría.

Contenidos

<u>LUNES 2 OCTUBRE</u> / presencial a cargo de: Ana Longoni y Guille Mongan Clase 1: Investigar produce archivos: políticas de archivo e investigación desde la Red Conceptualismos del Sur

En la primera sesión indagaremos en concreto en las políticas de archivo que viene impulsando la Red Conceptualismos del Sur, entendiendo los archivos no son acervos documentales cerrados y previamente delimitados y constituidos, sino archivos vitales, abiertos y en construcción continua, que reúnen trazas, restos materiales o indicios de experiencias que no solo resuenan desde el pasado sino que también nos hablan desde el porvenir.

En particular, se abordarán las iniciativas que desde la Red Conceptualismos del Sur impulsamos por incidir, ante el abandono por parte de las políticas públicas y la voracidad del mercado, en las condiciones de ciertos acervos documentales, su condición inalienable (esto es, su integridad y su indivisibilidad), colaborando en producir condiciones para la preservación y la socialización y disposición a la consulta de tod+ interesad+, así como propiciando su inscripción local en donde acontecieron las experiencias de las que el archivo da cuenta, mediante alianzas con instituciones públicas comprometidas explícitamente con estos mismos principios. Con estos principios hemos impulsado desde la RedCSur, en alianza con diversos agentes locales e internacionales (universidades, museos), complejos procesos de

institucionalización de diversos archivos de artistas como el del artista uruguayo Clemente Padín, el del grupo chileno CADA (Colectivo de Acciones de Arte), el del artista argentino Juan Carlos Romero (que nuclea los fondos documentales de varios otros artistas), el de la artista argentina Graciela Carnevale, el archivo «Memorias de la Resistencia», en Santiago de Chile, que nuclea una serie de prácticas gráficas de oposición a la dictadura de Pinochet, el de la artista y formadora de artistas paraguaya Cira Moscarda, entre otros. También abordaremos otras experiencias de constitución y activación de archivo como el Archivo de Serigrafistas Cuir.

Creemos en la urgencia de intervenir colectiva y decididamente para impedir que continúe la expoliación, la dispersión o la destrucción de documentos y colecciones. Pensamos que las políticas de constitución y sostén colectivo de los archivos no sólo deben coincidir con el reconocimiento de las secuelas del colonialismo, sino también con la persistencia de la colonialidad en América Latina. Insistimos -más aún en la actual coyuntura política que atraviesan varios países en el continente- en la necesidad acuciante de generar políticas públicas y esfuerzos coincidentes y coordinados en pos de establecer una red de archivos del común y descentralizada.

<u>LUNES 9 DE OCTUBRE</u> / virtual a cargo de Guille Mongan Clase 2: Prácticas, visualidades y modos de trabajar con archivos.

Acercamiento al uso de diagramas y ensayos visuales como prácticas poéticopolíticas y de investigación. Nos acercaremos al diagrama, en primera instancia,
comprendiéndolo como un artefacto visual y narrativo que permite la visualización
de fuerzas, entramados, situaciones y temas que en primera instancia parecerían
difíciles de visualizar ya sea por su complejidad, dimensión o abstracción.
Atravesaremos las posibilidades que este propone para la investigación en red.

Presentaremos ejemplos de artistas que han utilizado cartografías, diagramas, mapas y ensayos visuales como modo de visualización de sus procesos. El objetivo es poder analizar procedimientos, metodologías y ver lo que estos nos proponen en relación a nuestras propias prácticas.

<u>LUNES 16 DE OCTUBRE</u> / virtual a cargo de Ana Longoni Clase 3: ¿Se puede exponer una investigación?

A partir de la investigación en torno a la radicalización artística y política de la vanguardia argentina de los años sesenta, condensada en libros tales como Del Di Tella a Tucumán Arde (Ana Longoni y Mariano Mestman, 2000) y Vanguardia y revolución (Ana Longoni, 2014), así como en la antología de textos de Oscar Masotta, Revolución en el arte (a cargo de Ana Longoni, 2004), el experimento de trasvase a formatos curatoriales implica reformulaciones y dilemas que interesa recorrer. Resultaron de allí la exposición (y la antología) Roberto Jacoby: el deseo nace del derrumbe (Museo Reina Sofía, 2011) y la exposición Oscar Masotta: La teoría como acción (MUAC, 2017/ MACBA 2018/ Parque de la Memoria 2018). Revisar sus procesos, decisiones y paradojas es un ejercicio clave a la hora de pensar en algunas formas en que una investigación puede (o no) desplegarse en un formato expositivo.

<u>LUNES 23 DE OCTUBRE</u> / presencial a cargo de Guille Mongan Clase 4: Prácticas, visualidades y modos de trabajar con archivos: diagramar, tensionar, resonar, reverberar.

Durante el encuentro trabajaremos con posibles modos de visualizar las investigaciones grupales o individuales que cada estudiante se encuentre desarollando o esté por hacerlo. Para ello se pondrán a disposición herramientas teórico prácticas de visualización, organización y la pregunta por la propia metodología de investigación.

Para esta clase cada estudiante deberá haber seleccionado su área, tema o proceso de investigación a trabajar. Se desarrollará presencialmente incorporando la dimensión performática de las metodologías de investigación en artes.

LUNES 30 DE OCTUBRE / virtual a cargo de Ana Longoni

Clase 5: Perder la forma humana: balance personal de un proyecto colectivo En esta sesión, se expondrá un balance personal del largo proyecto de investigación colectivo impulsado desde la Red Conceptualismos del Sur sobre Perder la forma humana, que cartografía la aparición múltiple y simultánea de nuevos modos de hacer arte y política en diferentes puntos de América Latina durante los años ochenta. El proyecto duró cuatro años, a lo largo de los cuales se concretaron una serie de debates públicos, hasta arribar a una exposición en 2012 en el Museo Reina Sofía (acompañada por una serie de activaciones y una publicación), que luego

itineró a Lima (2013) y Buenos Aires (2014).

Perder la forma humana plantea una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina que establece un contrapunto entre los efectos arrasadores de la violencia sobre los cuerpos, y las experiencias radicales de libertad y transformación que impugnaron el orden represivo. Cuerpos destrozados/cuerpos mutantes. Entre el terror y la fiesta, los materiales reunidos muestran no sólo las secuelas atroces de la desaparición masiva y la masacre bajo regímenes dictatoriales, estados de sitio y guerras internas, sino también los impulsos colectivos por idear modos de vivir en continua revolución.

<u>LUNES 6 DE NOVIEMBRE</u> / virtual a cargo de Guille Mongan

Clase 6: Prácticas, visualidades y modos de trabajar con archivos: tensionar, disentir, empujar, detonar.

Presentación de avances de posibles modos de visualización y presentación de las prácticas y/o investigaciones de cada un+ de l+s estudiantes.

Durante este encuentro cada estudiante presentará sus avances y recibirá devoluciones tanto de les docentes como de sus compañeres. Una plenaria abierta a la escucha de los procesos que servirá para continuar ahondando en la investigación.

<u>LUNES 13 DE NOVIEMBRE</u> / presencial a cargo de Ana Longoni Clase 7: Giro Gráfico: un archivo del presente

A partir de la pregunta sobre cómo irrumpe el presente en el museo, afectando la lógica institucional, abordaremos el proyecto "Giro Gráfico: como en el muro la hiedra". Se trata de una investigación colectiva encarada por la Red Conceptualismos del Sur que -después de siete años de trabajo-abrió como exposición en mayo de 2022 en el Museo Reina Sofía (Madrid), para luego itinerar en noviembre del año pasado al MUAC (México), y este año a Montevideo y Santiago de Chile.

Su motor inicial fue indagar sobre formas de acción gráfica callejera —entendiendo gráfica en un sentido expandido, o mejor, estallado, que incluye iniciativas en

distintas partes de América Latina y Estados Unidos que van desde el bordado colectivo al ejercicio cartográfico— llevadas a cabo tanto por artistas como por movimientos sociales y activistas.

Si bien consideramos algunas prácticas históricas ocurridas desde la década de 1960 en adelante, nos importa tensar el museo como caja de resonancia de lo que está aconteciendo actualmente, buscando vincular prácticas y modos de hacer dispersos en un mapa común, un archivo del presente.

<u>LUNES 20 DE NOVIEMBRE</u> / presencial a cargo de Ana Longoni y Guille Mongan Clase 8: Cierre

A partir de las herramientas compartidas a lo largo del seminario, propondremos un ejercicio de cierre colectivo que implique poner en común la dimensión de nuestros archivos/ nuestras herramientas diagramáticas y modos de hacer movilizados durante los encuentros.

Evaluación y criterios de aprobación

Para aprobar el curso se requiere una asistencia al 75% a las clases y la presentación de un trabajo final, que consiste en un ejercicio diagramático colectivo a partir de materiales de archivo, atravesados por alguno de los problemas planteados por el seminario.

Se aprueba con una calificación mínima de 6 (seis).

Bibliografía y/o recursos audiovisuales

Clase 1:

Declaración Instituyente de la RedCSur:
 https://redcsur.net/declaracion-instituyente/

-Por una política común de archivos. Llamamiento a un acuerdo de buenas prácticas. https://redcsur.net/2019/12/22/por-una-politica-comun-de-archivos-llamamiento-a-un-acuerdo-de-buenas-practicas/

-Archivos del común II: El archivo anómico:

https://redcsur.net/2019/12/30/libro-archivos-del-comun-ii-el-archivo-anomico/

Clase 2:

- -AAVV. "Genealogías del arte o la historia del arte como arte visual". Fundación Juan March. España, 2019
- André Luiz Mesquita, Mapas dissidentes : proposições sobre um mundo em crise (1960-2010) São Paulo : Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2013. Tese de Doutorado em História Social. Online en: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-15042014-100630/publico/2013 AndreLuizMesquita VCorr.pdf
- -Simon O'Sullivan, "Sobre el diagrama (y una práctica de la Diagramática)", pp. 13-25, Situational Diagram, eds. Karin Schneider and Begum Yasar, New York:

 Dominique Lévy, 2016. https://www.simonosullivan.net/articles/on-the-diagram.pdf

Clase 3:

- VVAA, Oscar Masotta, La teoría como acción, colección Folios, México, MUAC, 2017.
- Roberto Jacoby, El deseo nace del derrumbe, Barcelona, La Central-MNCARS-RedCSur, 2011.
- Inés Katzenstein, (ed.), Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60, Buenos Aires, Fundación Espigas y Fundación Proa, 2007 [2004].
- Ana Longoni, Vanguardia y revolución, Buenos Aires, Ariel, 2014. (pp. 21-54)
- Ana Longoni y Mariano Mestman, Del Di Tella a Tucumán Arde, El cielo por asalto, 2000, 2º parte.
- Ana Longoni, "Heterotopic Trajectories", en: Dora García (comp.), Segunda Vez: How Masotta was Repeated, Oslo, National Academy of the Art y Torpedo Press, 2018, pp. 121-140.
- Oscar Masotta, Revolución en el arte. Pop art, happenings y arte de los medios, Buenos Aires, Edhasa, 2004.

Clase 5:

- Red Conceptualismos del Sur, Perder la forma humana, Madrid, Museo Reina Sofía, 2012.
- La Red Conceptualismos del Sur sobre "Perder la forma humana" (Video)

https://www.museoreinasofia.es/multimedia/red-conceptualismos-sur-sobre-perderforma-humana

Clase 7:

- Red Conceptualismos del Sur, Giro gráfico. Como en el muro la hiedra. Museo Reina Sofía, Madrid, 2022.
- Red Conceptualismos del Sur, Giro gráfico. Como en el muro la hiedra. Museo Universitario de Arte Contemporáneo, México, 2022.
- "Giro Gráfico. Un glosario", Radio Reina Sofía online en:

https://radio.museoreinasofia.es/giro-grafico

- Magdalena Pérez Balbi, "Estallidos, diálogo con Guillermina Mongan", en Estudios Curatoriales, UNTREF, 2020:

https://revistas.untref.edu.ar/index.php/rec/article/view/859