

LICENCIATURA EN CURADURIA
E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

“ARTE AFRICANO”

Profesores:

Titular: Lic. Boubacar Traore

Adjunta: Lic. Diana Murad

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes**Materia:** ARTE AFRICANO**Carga Horaria:** 2 hs. Semanales**Comisión:** TMA**1.- FUNDAMENTACIÓN**

Si bien es cierto que la globalización no es un fenómeno exclusivo del siglo XX o del siglo XXI, pero que surge cada vez que la tecnología faculta algún nuevo invento o descubrimiento, que conecta o genera nuevas posibilidades de relaciones y de mundo, debemos, en cambio, señalar que la configuración actual del mundo trajo cambios sustanciales jamás experimentados. La situación en la que se encuentran los estados – naciones como sus culturas nos habla acerca de este proceso. En efecto la porosidad o movilidad de las fronteras, un tema fundamental para estas entidades, así como las identidades nacionales y sus manifestaciones culturales ponen en duda los relatos nacionalistas y egocéntricos. El mundo se ha transformado en una gran urbe. La globalización trajo como consecuencia la deslocalización de las culturas, la desconcentración de los poderes y generó al mismo tiempo manifestaciones transnacionales. De ahí el desafío que representa la formación en tanto herramienta para entender la complejidad de este mundo. En este marco el seminario pretende abrir un campo hasta ahora inexistente en el ámbito académico, contribuyendo a la formación, al desempeño y a la inserción de los futuros egresados de la carrera en el mundo de hoy.

El programa contempla dos partes, aunque se hará más énfasis en la segunda.

Aº La Historia del arte africano tradicional

Bº La historia del arte africano desde la independencia hasta la actualidad

2.- OBJETIVOS

- Describir la Historia del África a través de una mirada sobre su arte.
- Desde este marco se analizará los distintos momentos que fueron configurando esta historia.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS***Unidad 1. Historia e historiografía del Arte Africano***

Procesos de formación de las culturas, civilizaciones e imperios africanos. Arte tribal – Arte cortesano. Procesos de descolonización. Fin de los imperios coloniales (franceses, británicos, belgas, portugueses). La balcanización de África.

Unidad 2. Arte – Sociedad y Técnica en el África tradicional

- 1- El arte en un contexto cortesano (sistema político de tipo centralizado)
- 2- El arte en un contexto federativo
- 3- Máscaras - estatuillas/ Tipologías
- 4- Otras expresiones visuales

Unidad 3. Arte en la era de las independencias

El Nacionalismo africano y sus expresiones: Panafricanismo. Negritud. *African Personality*. El discurso de la autenticidad

La construcción de una cultura nacional y sus manifestaciones: Música, teatro, literatura y Arte. Arte nacional y sus características. La política cultural y el rol del Estado. La noción de 'Escuela'.

Bibliografía.

Historia general de África, Tecnos/Unesco, 8t, Madrid, 1982.

Jahn, J., Muntu: *Las culturas de la Negritud*, Guadarrama, Madrid, 1970.

Picotti C., D., *La Presencia Africana en nuestra identidad*, Ed. del Sol, Buenos Aires, 1998.

Fraginals, M., *África en América Latina*, Unesco/Siglos XX, México, 1977.

Levi Strauss, Cl., *Tristes Trópicos*, Eudeba, Buenos Aires, 1968.

Geertz, Cl., *La interpretación de la cultura*, Gedisa, Barcelona, 1990.

_____, *Conocimiento Local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas*, Paidós, Barcelona, 1994.

Sow, Alfa y Honorat Aguessy, Pathé Diagne, *Introducción a la cultura africana: aspectos generales*, Serbal/ Unesco, Barcelona 1982.

BAYART, Jean François (1999). *El Estado en África*, Barcelona, Bellaterra, Cap I.

CHAMBERLAIN, Muriel (1997). *La descolonización. La caída de los imperios europeos*, Barcelona, Ariel.

D'ALMEIDA-TOPOR, Hélène (1993). *L'Afrique au XXe siècle*, Paris, Armand Colin.

FALL, Yoro (...). *Colonización y descolonización de África* (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA /OPFFYL).

FANON, Frantz, *Les damnés de la terre*, Fondo de Cultura Económica, México, 1961.

FANON, Franz. *Peau noire, masques blancs*, Paris, Seuil, 1952.

FERNÁNDEZ BRAVO, Álvaro (2000). *La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha*. Buenos Aires: Manantial.

FERNÁNDEZ DE ROTA, José A. (2005). *Nacionalismo, cultura y tradición*. Barcelona: Anthropos.

GILIOMEE, Hermann (1987). "Sudáfrica" en *Debates*, 1987.

GONZÁLEZ, Jesús Cuende (.....), "Aproximación al pensamiento de L. S. Senghor

KESTELOOT, Lylia (1967), *Anthologie negro africaine: panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XX° siècle*, Paris, Marabout.

LÓPEZ, Carlos, Nación y estado en los países independientes (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA).

NKRUMAH, Kwame (1967), « Peuples des colonies, unissez vous ! » in *Anthologie negro africaine : panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XX° siècle*, Paris, Marabout.

Nuit blanche, le magazine du livre, n° 109, 2007-2008, p. 56-60. « Léopold Sédar Senghor, l'itinérant » <http://id.erudit.org/iderudit/19850ac>

RENAN, Ernest (1882). "Qu'est-ce qu'une nation?", conference prononcée le 11 mars 1882 ». www2.ac-lyon.fr/enseigne/ses/ecjs/renan.html.

- SENGHOR, L. S., *Liberte I Negritude et Humanisme*, Paris, Seuil, 1964.
- SENGHOR, Léopold Sédar (1959). « Eléments constitutifs d'une civilisation d'inspiration negro africaine », in *Négritude et Humanisme*, t. 1.
- SENGHOR, Leopold Sedar (1971). *Liberte II Nation et voie africaine du socialisme*, Paris, Seuil.
- SENGHOR, Leopold Sedar (1999). *Obra poética*. Introducción de Lourdes Carriedo (trad. y notas de Javier del Prado), Madrid, Cátedra, pp. 489.
- SMITH, Tony, Un estudio comparativo de la descolonización francesa e inglesa en *Comparative Studies in Society and History* 20, 1, 1978 (traducción de la cátedra de África y Asia de la UBA).
- SOW, Alpha y otros (1982). *Introducción a la cultura africana. Aspectos generales*, Paris, Unesco – Serbal.
- WERNER, Gillon (1989), *Breve Historia del Arte africano*, Madrid, Alianza
- DIAGNE, Souleymane Bachir (2006). « Rythmes » en *Afrik'arts* N° 3, Dakar. [Hay Traducción de la cátedra]
- DIAGNE, Souleymane Bachir (2007). *Leopold Sedar Senghor. L'art africain comme philosophie*, Paris, Riveneuve editions.
 - DIAWARA, Manthia (2008). « La Négritude selon Léopold Sédar Senghor » en catalog. *Dak'Art*, Dakar.
 - DIOUF, Oumar (2006). « Senghor et les arts plastiques : au rythme de la passion et de l'inspiration » en *Afrik'arts*, N° 3, Dakar.
 - FIOUPOU, Christine (1995), « La route, Réalité et représentation dans l'œuvre de Wole Soyinka » en *Cahier d'études africaines*, N° 140, vol.35, Paris.
 - DIOP, Babacar M'Baye (2006). "Approche des arts africains" en *Ethiopiennes*, Revue negro africaine de Littérature et de Philosophies, n°76, Dakar. <http://ethiopiennes.refer.sn> (2007).
- FRANCASTEL, Pierre (1970). *La realidad figurativa*, Buenos Aires: Emecé.
- HADJINICOLAOU, Nicos (1979). *La producción artística frente a sus significados*, México: Siglo XXI.
- MOULIN, Raymonde (1992). "L'artiste, l'institution et le marché" en *Art, Histoire, Société*, Paris : Centre de Sociologie du Travail et des Arts.
- MVENG, Englebert (1975). "Problématique d'une esthétique negro africaine" en *Ethiopiennes*, Revue socialiste de cultura negro africaine, n°3, Dakar, Juillet. [Ethiopiennes.refer.sn](http://ethiopiennes.refer.sn) (2007).
- SYLLA, Abdou (1993). *Pratique et théorie de la création dans les arts plastiques sénégalais contemporains*, Paris : These de doctorat d'Etat, Université de Paris I, 1010 pág.
- WEITZ, Morris (1998). « Le role de la théorie ou de la esthétique » en Danielle LORIES, *Philosophie analytique et esthétique*, Paris: Klincksiek.
- http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=LMS&ID_NUMPUBLIE=LMS_204&ID_ARTICLE=LMS_204_0131 Une société urbaine « moderne » et ses représentations : la peinture populaire à Kinshasa (Congo) (1960-2000).
- Marie Helene (2009) *La Negritude et l'esthétique de Léopold Sédar Senghor dans les oeuvres de L'Ecole de Dakar*, Memoire de Maitrise Université du Québec, Montréal, Service des Bibliothèques.
- OLOIDI, Ola (2003). "Art recentism, Art currentism and the Physiognomy of Modern Nigerian Art from 1970 to 2003", ©AICA Press et l'auteur.
- ADÉSÀNYÀ, Adérónké Adésolá "Contemporary Nigerian Artists' Confrontation, Contestation and Conversation with Modernity, Institute of African studies University of Ibadan ronke.adesanya@mail.ui.edu.ng ronnxie@yahoo.com

- BIDIMA, J-G (1997). *L'art negro africain*, Paris, PUF.
- GUILLAUME, P; Munro, T. (1929). *La sculpture negre primitive*, Paris, Ed. G. Cres et Cie.
- SENGHOR, Léopold Sédar (1964). *Liberte I Negritude et Humanisme*, Paris, Seuil.
- SENGHOR, Leopold Sédar (1971). *Liberte II Nation et voie africaine du socialisme*, Paris, Seuil.
- BADIANE Alioune (2007). « Pape Ibra Tall, un pionnier de l'art contemporain africain » en *Afrik arts* N° 6, Dakar.
- BADIANE, Alioune (2006). « Léopold Sédar Senghor et la quête d'un art africain de son temps » en *Afrik arts* N° 3, Dakar.
- DIOUF, Omar (2007). « Les tapisseries, un art peu connu » en *Afrik arts* N° 6, Dakar.
- LEBRUN, Jocelyne (1976). « Sur l'esthétique négro africaine » en *Ethiopiennes* N° 8, Dakar.
- MWINE Célestin Badibanga (2006). « Peinture populaire : aperçu historique » en cat. *Dak'Art*, Dakar. [Hay Traducción de la cátedra]
- SECK Sidy (2006). « L'Ecole de Dakar : une histoire et ses zones d'ombres » en *Afrik arts* N° 3, Dakar. [Hay Traducción de la cátedra]
- Sylla, Abdou (1987). « Le parallélisme asymétrique dans l'art africain » en *Ethiopiennes* N° 46-47, Dakar.
- SECK, Sidy, « Senghor et les arts plastiques » en *Ethiopiennes* N° 69, Dakar
- CESAIRE, Aime (1947). *Cahier d'un retour au pays natal*, Paris, Presence africaine.
- Senghor, Leopold Sedar (1966). « Pour une tapisserie senegalaise » allocution inaugurale de la Manufacture Nationale Thies, en *Dak'art*, n°4 du 14 mai 2002.
- SYLLA, Abdou (1998). *Arts plastiques et Etat du Senegal*, Dakar, Ed. Ifan Universite CH A. Diop, pp.138, note 89.
- VANSINA, Jan (1993). "Arts and Society since 1935", en Ali Mazrui (éd.), UNESCO General History of Africa, vol. 8 Africa since 1935, Londres et Berkely, pp. 582-632.
- LODS, Pierre (1995). "The painters of Poto-Poto" en Clementine Deliss (ed.) *Seven Stories about Modern Art in Africa* (cat. d'expo.), Whitechapel Art Gallery, Londres, 1995.
- BEIER, Ulli (1960). *Art in Nigeria*, Cambridge.
- AXT, Fiederich, et El Hadji Moussa Babacar Sy (1989-eds.), *Anthology of Contemporary Fine Arts in Senegal*, Frankfurt – sur – le Main. Museum fur Volkerkunde.

Unidad 4. Crisis del Estado nación

La crisis del Nacionalismo y el surgimiento de un "Arte Contemporáneo Africano"

La caída del muro de Berlín. El discurso de la Baule. Los procesos de democratización.

El surgimiento de un nuevo tipo de arte. Pintura, Escultura, La fotografía, el Cine, el Video, el Cómic, el Diseño y la instalación.

Bibliografía

- BUSCA, Joëlle (2005). « Deux visionnaires : la colonisation, l'installation » en *Afrik'arts* N° 2, Dakar.
- EDJABE, Ntone (2006). « Quelques notes philosophiques sur Fela, l'Art et sa pertinence dans la construction de la nation hétéroclite » en Catalog. *Dak'Art*, Dakar. [Hay Traducción de la cátedra]
- IKWUEMESI, C. Krydz (2005). « L'installation africaine, une réaction aux modèles extérieurs » en *Afrik'arts* N° 2, Dakar. [Hay Traducción de la cátedra]

- IKWUEMESI, C. Krydz (2006). « La psychologie sociale de l'Art au Nigéria : un aperçu critique » in Catalog. *Dak'Art*, Dakar. [Hay Traducción de la cátedra]
- Konate, Yacouba (2007). « Esthétique du désenchantement » en *Afrik'arts* N° 6, Dakar. [HAY Traducción de la cátedra]
- M'BAYE, Massamba (2005). « Les premiers photographes sénégalais. Traces d'un destin tragique » en *Afrik'arts* N° 2, Dakar.
- MURRAY, Barbara (2006). « L'art de la vidéo au Dak'Art 2006 » en Catalog. *Dak'Art*, Dakar.
- N'DIAYE, Alioune (2006). « Arts visuels et création alternative. Vidéo, Animation et Scénographie dans l'Art » en *Afrik'arts* N° 4, Dakar.
- N'GOM, Amadou Gueye (2008). « Les arts numériques » en *Ethiopiennes* N° 80, Dakar,
- Pires Jean (2005). « Regard perplexe sur les nouveaux maitres de l'espace » en *Afrik'arts* N° 2, Dakar.
- SECK, Sidy (2005). "Design africain" en *Afrik'arts* N° 1, Dakar.
- SECK, Sidy (2005). « Question d'installation ou questions sur les installations » en *Afrik'arts* N° 2, Dakar.
- SOTIAUX, Daniel (2006). « Les gris-gris d'Abdoulaye Konate » en *Afrik'arts* N° 4, Dakar.
- SYLLA, Abdou (2008). « Les arts plastiques sénégalais contemporains » en *Ethiopiennes* n° 80.
- FAYE, Balthazar (2005). "interview realisee a Paris par Thierry William Koudedji et Lucie Touya" en *Afrik'arts* N° 2, Dakar.
- AMSELLE, Jean Loup (2005). *L'art de la friche. Essai sur l'art contemporain africain*, Paris, Ed. Flammarion.
- BIDIMA, Jean Godefroy (1997). *La philosophie negro africaine*, Paris, PUF, COLECT. Que sais-je?
- JEWSIEWKI, Bogumil (1991). "Peintres de cases, imagiers et savants populaires du Congo, 1900-1960. Un essai d'histoire de l'esthetique indigene » en *Cahier d'études africaines*, n° 123, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- JIMENEZ, Marc (2005). *La querelle de l'art contemporain*, Paris, Ed. Gallimard.
- KASFIR, (Sidney Littelfield (1999). *Contemporary African Art*, Londres, Thames and Hudson.
- KONATE, Yacouba (1988). *Identite et non identite africaines. De l'esthetique a la politique. Aspects ivoiriens*. These de doctorat d'etat, Universite de Paris I, PANTHEON Sorbonne.
- MUDIMBE, Valentin Y. (1988). *The invention of Africa*, Bloomington and Indianapolis, Ed. Indiana University Press, 1988.
- MUDIMBE, Valentin Y. (1994). *The idea of Africa*, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
- N'DIAYE, Diadi Iba (2002). *L'impossible art africain*, Dakar, Editions Dekkando.
- NOURIDSANY, Michel (1994). « Afrique : le renouveau artistique » en *le Figaro*, 10 mai 1994.
- OGUIBE (Olu) et Okwui Enwenzor (1999). *Reading the contemporary African Art from Theory to a Markeplace*, London, (cura di) Institute of International Visual Arts (inIVA) Et MIT Press.
- "Au coeur de l'art africain" in *Le Messager* N° 223 du 26 mai 2004, Dakar
- Sankale (Sylvain) et Falgarette (Christiane) (2006), *Senegal contemporain*, Paris, Ed. Dapper.
- SAMBOU (Djubaten) (1963). « Dak'art 2004. L'installation artistique: un virus nefaste et devastateur Sartre, les mots, Paris Gallimard.

SYLLA, Abdou (2008). « Les arts plastiques contemporains au Senegal », en *Ethiopiennes*, n° 80, Dakar. <http://www.refer.sn/article.php3>

ZERBO, Joseph Ki (1965). « La crise actuelle de la civilisation africaine » en *Rencontres Internationales de Bouake. Tradition et Modernisme en Afrique noire*, Paris, Edition du Seuil.

Art from South Africa (cat. d'expo.), Museum of Modern Art, Oxford, 1990.

Mudimbe, Valentin. Y. (1991). "Reprendre": Enunciations and Strategies in Contemporary African Arts", en Susan Vogel et al., *Africa Explores 20th Century African Arts* (cat. d'expo.), the Center for African Art, New York, 1991.

BEIER, Ulli (1968). *Contemporary Art in Africa*, Londres.

SULTAN, Olivier (1992). *Life in Stone: Zimbabwe sculpture, Birth of a Contemporary Form*, Baobab Books, Harare, 1992.

ENWEZOR, Okwui, et Octavio Zaya (1996), "Colonial Imaginary, Tropes of Disruption : History, Culture and Representation in the Works of African Photographers", en *In/sight: African Photographers, 1940 to the Present* (cat. d'expo.), musée Solomon R. Guggenheim, New York.

Unidad 5. El arte africano frente al desafío de su institucionalización

La construcción de un Campo: Problemas y desafíos.

La construcción de un marco institucional. Enseñanza, Crítica y Mecenazgo. El desafío de la recepción y el comportamiento del público. Los intentos de construcción de una teoría. El rol del Estado en esta nueva era. El rol del Sector Privado. Mercado. Difusión y Promoción.

Bibliografía

- Africalia (2005). « Le critique pris les doigts dans le pot de l'œuvre » en *Afrik'arts* N° 1, Dakar.
- BOULAMA, Asmel (2006), interview en *Afrik'arts* N° 4, Dakar.
- BUSCA, Joelle (2006). « Une biennale en mutation dans un champ en cours de construction » en *Afrik'arts* N° 4, Dakar.
- DIOUF, Oumar (2005). « La critique permet d'évaluer toute œuvre » en *Afrik'arts* N° 1, Dakar.
- FALL, Youma (2005). « Entre l'atelier de l'artiste et la cave des collectionneurs » en *Afrik'arts* N° 1, Dakar, 2005.
- FAYE, Modou Mamoune (2007). « Une vie de galeriste » en *Afrik'arts* N° 7, Dakar.
- HUGHES, Henri Meyric (2006). « Dak'Art, une plate-forme pour l'art contemporain » en *Afrik'arts* N° 4, Dakar.
- IKWUEMESI, C. Krydz (2005). « Faits et questions concernant la critique d'art au Nigeria » en *Afrik'arts* N° 1, Dakar.
- IKWUEMESI C. Krydz (2005). « La critique d'art sentinelle de la création ? » en *Afrik'arts* N° 1, Dakar.
- Interview réalisée au Pr. Yacouba Konate en *Afrik'arts* N° 1, Dakar, 2005.
- Mensah Alexandre (2007). « Arts visuels africains et destinées européennes » en *Afrik'arts* N° 6, Dakar.
- MURRAY Barbara (2005). « La critica d'art en Afrique australe » en *Afrik'arts* N° 2, Dakar.
- Palam Magnim (2007). « Entre marché noir et cadre formel » en *Afrik'arts* N° 6, Dakar.

- TURINE Roger Pierre (2007). « Jeune création congolaise et jeune critique » en *Afrik'arts* N° 6, Dakar.
- ZAHY Farid (2007). « L'art et ses médiations au Maroc » en *Afrik'arts* N° 6, Dakar.
- Konate, Yacouba (2005). « Africains sur le marché de l'art » en *Esprit – Vues d'Afrique*, Paris, Aout-sept.
- VICENT, Cedric (2008). « Une biennale sous le chapeau. Notes pour une histoire des biennales absentes ou inachevées » en *Africultures*, Paris, Ed. L'Harmattan.
- PENAA, Iolenda, « Les biennales et la géographie : les biennales de Venise, du Caire et de Dakar » <http://io.pensa.it/node/1417>
- NJAMI, Simon y Cedric Vincent (2008). « Instrumentaliser l'événementiel » *Africultures* n° 73, Dossier : Festival et biennales d'Afrique : machine ou utopie ?, Paris, Ed. L'Harmattan.
- La création artistique africaine et le marché international de l'art (Actes des rencontres et échanges » de Dak'art 96) Dakar, 1996.
- La biennale de l'art africain contemporain – Management de l'Art Africain Contemporain (Actes des Rencontres et échanges de la biennale Dak'Art 98), Dakar, 1999.
- L'art africain contemporain et le marché international, Atelier du CCI et de l'OMPI à la biennale des Arts Dak'art 2002, Dakar, 14-16-18/05/2002.
- Nettleton, Anita, The Myth of the Transitional : Black Art and White Markets in South Africa , in South African Journal of Cultural and Art History, vol. 2, n° 4, 1988, p. 301-310.
- Africus, 1° Biennale de Johannesburg, Johannesburg, 1995.
- Trade Routes History and Geography (cat. d'expo.), 2° Biennale de Johannesburg, Johannesburg, 1997.

4.- EVALUACION

El cumplimiento de los objetivos será medido a través de un examen oral y un examen parcial escrito.

5.- PROMOCION

La promoción se alcanzará con un examen final obligatorio.

Mag. Boubacar Traore / Lic. Diana Murad