

LICENCIATURA EN CURADURÍA
E HISTORIA DE LAS ARTES

**Seminario de Investigación e Integración
de las Expresiones Artísticas**

Profesoras

Titular: Lic. Wain, Andrea

Profesora autorizada: Lic. Llambí Campbell, Matilde

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia del Arte

Materia: SEMINARIO DE INVESTIGACION E INTEGRACION DE LAS
EXPRESIONES ARTÍSTICAS

Carga Horaria: 3hs. Semanales

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN:

A partir de los años ochenta, la curaduría como práctica profesional fue redefiniendo y ampliando sus contornos de acción. A su vez, el curador/a -entendido como aquel que ejerce esta práctica deslimitada y compleja- ha devenido un nuevo actor social del campo artístico que genera producción de conocimiento pero que también despierta suspicacias en relación a la concentración de poder y al alto grado de visibilidad de su figura.

Definida entonces como disciplina profesional *compleja y deslimitada* -en tanto no requiere de título habilitante para ser ejercida y no existen coordenadas estables para la definición de su accionar- la curaduría se plantea como un área que precisa ser abordada críticamente desde diversos enfoques. De esta manera, si planteamos la curaduría como la construcción (provisoria y no unívoca) de un determinado contexto o discurso interpretativo, se torna necesario analizar en cada caso, a cuál posición dentro del campo responde ese discurso. Así, la tarea del curador/a se vincula con la “edición”, con la construcción de sentido a partir de la producción artística con la que se esté trabajando y, de este modo, se torna crucial para este seminario el estudio crítico de las estrategias de construcción discursiva de los relatos curatoriales.

2.- OBJETIVOS:

El seminario se propone la integración práctica y teórica por parte de los alumnos de materias dictadas durante la carrera de **Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes**, especialmente aquellas ligadas a la historia del arte, la investigación y el diseño de exposiciones. *No se propone definir la práctica curatorial* sino impulsar la reflexión teórica sobre esta práctica para abordarla en tanto disciplina en la que convergen diversos saberes y cuyo fin es la producción de contenidos a través de la elaboración de relatos curatoriales que circulan en diferentes registros de enunciación.

Para tal fin, y a partir de la bibliografía seleccionada, se analizarán curadurías de exposiciones realizadas tanto en la Argentina como en el exterior, se indagarán críticamente los diversos perfiles curatoriales que éstas exposiciones presenten y se expondrá al alumnado ante una serie de charlas impartidas por distintos “curadores” con el fin de suscitar en ellos un abordaje crítico a las problemáticas que la práctica presenta en el contexto del arte argentino contemporáneo. Se delinearán a lo largo de la cursada diversos casos donde el arte contemporáneo se vincula necesariamente con otros campos que han ido tomando relevancia tales como la literatura, la sociología, la psicología y los nuevos modos de sistemas educativos que se involucran de modo

transversal y se abordarán conceptualizaciones dentro de un área cada vez más interdisciplinaria.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS:

Promover en el alumno la integración teórico-práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera con vistas a:

- Impulsar la reflexión teórica sobre la práctica curatorial de exposiciones de artes visuales, sus propósitos e incidencias en el público en las instituciones con sus respectivos equipos profesionales.
- Estimular la reflexión crítica ante los relatos curatoriales y la producción de conocimiento presentes en las exposiciones de artes visuales.
- Capacitar al alumnado en la elaboración de un proyecto curatorial que involucre su propia interpretación, narración y construcción de sentido sobre la problemática escogida.
- Acompañar al alumnado en las diferentes etapas del proceso de elaboración de un proyecto curatorial.
- Aportar herramientas teórico / prácticas para una escritura personal y crítica.

UNIDAD I

- La curaduría y la historia de la práctica curatorial y sus transformaciones en el campo del arte contemporáneo. Breve panorama internacional y local.
- Perfiles del curador/a contemporáneo. La curaduría como práctica “profesional” deslimitada ejercida tanto por historiadores del arte como por críticos, artistas, operadores culturales, etc. ¿Todos somos curadores? Posibles especificidades de la práctica curatorial y del rol del curador.
- La curaduría institucional e independiente: enfoques y responsabilidades. ¿Qué tan independiente es un curador independiente?
- Curaduría y formatos bajo la lupa. Tipología de exposiciones. Análisis de casos. Se analizarán críticamente en clase distintas exposiciones del artista León Ferrari a partir de propuestas y relatos curatoriales distintos: Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires (2004); Museum of Modern Art, Nueva York (2009); Museo del Banco de la República de Bogotá, Bogotá (2011) y Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid (2020).
- Curaduría y proyecto editorial sobre la artista Liliana Maresca, Centro Cultural Recoleta, 2008.
- Fotografía: estudios sobre exposiciones y archivos fotográficos: Análisis de casos y reflexión sobre el aspecto social e histórico de la fotografía argentina e internacional.
- Análisis de curadurías específicas en diversas instituciones de la ciudad de Buenos Aires (a definir).

Bibliografía Obligatoria

Zimmermann, Marcos. *Historias de fotógrafos*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2015.

de Sagastizábal, Tulio, “Tituk y la obra de Guadalupe Miles” (Catálogo de exhibición), Buenos Aires, agosto, 2017. Disponible en:
<https://tuliodesagastizabal.com/textos/tituk-y-la-obra-de-guadalupe-miles/>

Cuauhtémoc, Medina. "Sobre la curaduría en la periferia", disponible en: http://salonkritik.net/08-09/2008/09/sobre_la_curaduria_en_la_perif_1.php Clase 1

Ferreiro, Jimena. *Jorge Gumier Maier: el último moderno*. Caiana, (8), 31-47, 2016. Disponible en: <http://caiana.caia.org.ar/resources/uploads/8-pdf/Ferreiro.pdf>

Lauria, Adriana. *Liliana Maresca. Transmutaciones*. Rosario, Edición Castagnino – Macro / Centro Cultural Recoleta / Malba, 2008, pp. 9-25.

Morales, L.; Toscano, J. y Wolf, D.. "La curaduría como medio". Laboratorio Curatorial 060, agosto, 2008 Disponible en: <https://publicaesfera.wordpress.com/2008/10/01/la-curaduria-como-medio/>

Príamo, Luis. "Grete Stern y los paisanos del Gran Chaco". En: *Aborígenes del Gran Chaco. Fotografías de Grete Stern 1958-1964*. Buenos Aires. Ediciones Fundación Antorchas, 2005.

Ruvituso, Federico. "Extensiones curatoriales acerca de la curaduría en espacios autogestionados", en: *Espacios autogestivos de la ciudad de La Plata: estudios de casos: 2010-2016*, (Comp. María Cristina Fúkelman), La Plata, Editorial Papel Cosido, 2019, pp. 88-103. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/159920/CONICET_Digital_Nro.b56a8ffc-4cf2-409d-bcdc-41bd2145e56f_B.pdf?sequence=5

Travnik, Juan. "Del daguerrotipo al píxel. Un recorrido por las tendencias estéticas de la fotografía", Seminario organizado por la Academia Nacional de Bellas Artes, 2017. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ajiANFnLfgo&list=LL&index=251&t=2785s>

V.V.A.A., "Encuentro en el Goethe" (Diciembre de 2002), revista *ramona* 29-30, Buenos Aires. Disponible en: <http://www.ramona.org.ar/files/r29-30.PDF>

Wain, Andrea. "León Ferrari. Exposición en el Museo de Arte del Banco de la República de Colombia", en: *La Trastienda del Curador* (Comp. María José Herrera). Buenos Aires, Ediciones Arte x Arte y Asociación Argentina de Críticos de Arte, 2013, pp. 33-43.

UNIDAD II

- La curaduría como campo profesional para el historiador del arte. El impacto de ciertos guiones curatoriales en la re-escritura de la historia del arte y en el mercado. Vínculos entre la academia y el campo curatorial.
- La historia de las exposiciones analizadas desde el siglo XVIII: La arquitectura, el espacio, el montaje, el público y la proliferación de construcciones para exhibiciones luego de mediados del siglo XX.
- Análisis de casos internacionales.
- El discurso del arte contemporáneo y su actualización a través de las exposiciones.
- El uso de las exhibiciones para proyectar ideas sobre la producción artística y para la transformación de la percepción. Temáticas abordadas en un Seminario realizado en el

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) en 2009 (<http://www.macba.cat/es/historia-de-las-exposiciones-mas-alla-de-la-ideologia-del-cubo-blanco-primera-parte>).

- El público: Su construcción, sus cambios. El papel del curador como intermediario. La inclusión por parte de las instituciones y los artistas. Su correspondencia en la prensa y el material gráfico que acompaña el espacio de exhibición.
- Vinculaciones con la disciplina de la psicología del arte para los abordajes de subjetivización personal.
- Las transformaciones en las instituciones del arte y el crecimiento de los espacios alternativos. Nuevas perspectivas de análisis en los conceptos de “patrimonio”, “bienes culturales” y “gestión” en las prácticas actuales.

Bibliografía Obligatoria

Borja-Villel, Manuel. “El museo interpelado”, Desgrabación de conferencia realizada el 23 de noviembre de 2016 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, disponible en: https://www.macba.cat/PDFs/borja_villel_colleccio_cas.pdf

Camnitzer, Luis. “Las fronteras de la curaduría”, Desgrabación de conferencia de 2011, disponible en: <http://www.mde11.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Las-fronteras-de-la-curador%C3%ADa.pdf>

Freud, Sigmund. “El poeta y los sueños diurnos”, en: *Obras Completas*, Vol. 6, Ensayo XXXV, Buenos Aires, Editorial Hyspamerica, 1993. Disponible en: <https://elalmanaque.com/psicologia/freud/35.htm>

Hans Ulrich Obrist. Entrevistas a: Harald Szeemann; Pontus Hultén y Lucy Lippard, en: *Hans Ulrich Obrist. A Brief History of Curating*. Zurich. JRP Ringier & Les Presses du Réel, 2008. (Se cuenta con versión traducida al español).

O' Doherty, Brian. “Inside the White Cube: Ideologies of the Gallery Space”, Berkeley, University of California Press, 2000.

Pacheco, Marcelo. “Practica curatorial y campos de escritura. El caso Alfredo Guttero”, en *Guttero. Un artista moderno en acción*. Buenos Aires. Museo de Arte Latinoamericano de Bs. As. 2006.

Ribalta, Jorge. “Contrapúblicos. Mediación y construcción de públicos”, en revista *Ramona* 55, Buenos Aires, octubre de 2005 (24-38). Disponible en: http://republicart.net/disc/institution/ribalta01_es.htm

Simon, Nina. “Museum 2.0. El museo participativo”, Teleconferencia dentro de las Jornadas de debate “Museos y cultura participativa. Nuevas estrategias digitales en el diseño de exposiciones” organizada por la Fundación TyPA. (Conferencia), 2016. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=s5ATZOAB1fg>

V.V.A.A.: “La presión para un cambio en las artes visuales. Espacios, curadores y circuitos alternativos”. Publicado en: El Basilisco: http://www.elbasilisco.com/archivos_pdf/pensando_4.pdf

V.V.A.A.: “Un disco de oro para las artes visuales. El arte actual y su público”. Publicado en El Basilisco:

http://www.elbasilisco.com/archivos_pdf/pensando_5.pdf

Wain, Andrea. “Bienes culturales, patrimonio y gestión. Apuntes sobre algunas transformaciones que han ocurrido en algunas instituciones museísticas”, en: Revista *Conceptos*, Buenos Aires, Ed. Universidad del Museo Social Argentino, 2018, pp. 59 – 74. Disponible en: <http://www.umsa.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/L-0659-abril-2018.pdf>

UNIDAD III

- Las vinculaciones entre el guión curatorial en el espacio arquitectónico y su correlato en el soporte gráfico (Catálogo).
- El arte político y las instituciones artísticas. Reflexiones en torno a la legitimación del arte político argentino. Alcances y límites.
- Las obras y las imágenes: Conceptos de conservación preventiva y nociones sobre derechos de reproducción de obra y créditos artístico-fotográficos.
- La escritura y la narración individual en las artes visuales. Presentación de herramientas teóricas y prácticas para poder abordar la escritura de un modo personal y creativo posibilitando distintas estrategias para la ejecución de la escritura crítica.
- El coleccionismo. Su relación con la curaduría. Antecedentes y casos argentinos de coleccionismo de arte contemporáneo.
- Perspectivas de género: Discursos e historiografía sobre la historia del arte. Relación entre el feminismo y el arte. Los discursos y el activismo de la disidencia sexual. Categorías y delimitaciones en los análisis en el campo del arte.

Bibliografía Obligatoria

Buffone, Xil, “Arte y política en los sesenta”, en: revista *Ramona* 23, Buenos Aires, mayo de 2003. Disponible en:

<http://70.32.114.117/gsd/collect/revista/revistas/ramona23.pdf>

Carvajal, Fernanda, “Cuerpo de retaguardia^[1] SEP: Arte y disidencia sexual en el Chile postdictatorial”, en: *Culturas políticas y Políticas culturales*. (Comp. Alejandro Grimson). Buenos Aires, Ediciones Böll Cono Sur, 2014, pp. 89-106.

Cordero Reiman, Karen, “La escritura de la historia del arte: Sumando(se) subjetividades, nuevas objetividades”, en: ERRATA. Revista de Artes visuales, N°2, agosto de 2010, pp. 21-43. (Disponible en: <http://revistaerrata.com/ediciones/errata-2-la-escritura-del-arte/la-escritura-de-la-historia-del-arte-sumandose-subjetividades-nuevas-objetivaciones/>).

Fernández, Luis Alonso – Fernández, Isabel García. *Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje*. Madrid. Alianza Ed. 1999.

Grinstein, Eva, “Apología del afecto y redes en acción. Una visita al coleccionismo argentino contemporáneo”, en: V.V.A.A., *Lo que nos rodea nos refleja. Colecciones de arte argentino contemporáneo*, Buenos Aires, Ediciones Larivière, 2008.

Grinstein, Eva, "La crítica de arte. Crítica de arte: la autoría reivindicada", en: Jimenez, José (Ed.), *Una Teoría del Arte desde América Latina*, Madrid, Melac –Turner, 2011, pp. 158-168.

Giunta, Andrea. "Mujeres entre activismos. Una aproximación comparativa al feminismo artístico en Argentina y Colombia", CAIANA #4, primer semestre 2014. Disponible en: http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=149&vol=4.

González, Valeria. *Fotografía en la Argentina. 1940-2010*, Buenos Aires, Ediciones Arte x Arte, 2011.

Ibarlucía, Ricardo. *Onirokitsch. Walter Benjamin y el Surrealismo*, Buenos Aires, Manantial, 1998, Cap. IV (pp. 37-42).

Longoni, Ana. "La legitimación del arte político", Revista Brumaria, número 9, Madrid, 2005.

Longoni, Ana. "Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta", Ed. Ariel, Buenos Aires, 2013. Resumen disponible en: http://redesintelectuales.net/pdfs/longoni/Vanguardia_y_revolucion.pdf

Richter, Gerhard. "Una cuestión de distancia. La calle de dirección única de Benjamin a través de los pasajes", en: USLENGUI, Alejandra (Comp.), *Walter Benjamin: Culturas de la Imagen*, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2010, pp. 237-282.

Trasforini, María Antonietta. "Una historia indisciplinada. El género en la historia del arte", en: Gluzman Georgina G. (Ed.), *El Canon Accidental: Mujeres Artistas en Argentina 1890-1950*, Editado por el Museo Nacional de Bellas Artes, 2021, pp. 54-62.

UNIDAD IV

- Taller de análisis y objetivación de criterios de selección de proyectos. Clínica de tendencias.
- Elaboración de un proyecto curatorial. Identificación de intereses e inquietudes en relación a la historia del arte. Estudio, bibliografía e investigación relativa a la temática escogida por lxs alumnxs.
- Construcción de un modelo curatorial. Elaboración del guión, selección de obras, estrategias de exhibición. Generación de textos.
- Presentación de casos de curaduría editorial.
- Puesta en común de los proyectos individuales anuales. Ajustes y seguimiento personalizado.

Curadores invitados

El/la curador/a invitado/a abordará su trabajo de modo directo, compartiendo con los alumnos la experiencia de una o diversas exposiciones que haya curado. A través de

imágenes, analizará los aspectos conceptuales, estéticos, financieros, museográficos, educativos, editoriales, de la/s exposición/es en cuestión.

Visitas a instituciones: Se realizarán tres salidas a exposiciones temporales de diversas instituciones para elaboración de trabajos prácticos específicos. Las visitas se definen cada año según la agenda programada en la ciudad de Buenos Aires.

Bibliografía Complementaria General:

Alonso, Rodrigo (ed.). *Prácticas fotográficas contemporáneas desde América Latina*. Buenos Aires, Ed. Arte x Arte, 2008.

Américo Castilla “¿Hay un curador acá? El criterio de autoridad en los museos. El caso Fortabat”, en: Herrera, María José (Ed.), *Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia*. Buenos Aires, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2009.

Amigo Roberto, Fermín Eguía, José Fernández Vega, “Conversaciones en un transatlántico: Sobre la nueva Colección Fortabat”, en: revista *Ramona* 91, Buenos Aires, junio de 2009 (44-58). Disponible en:

<http://70.32.114.117/gsd/collect/revista/revistas/ramona91.pdf>

Birnbaum, Daniel. “The archeology of things to come” en Hans Ulrich Obrist. *A Brief History of Curating*. JRP Ringier & Les Presses du Réel. Zurich. 2008.

Dávila-Villa, Úrsula. “Modelos y plataformas de intercambio: nuevas estrategias en el Blanton Museum of Art”. CEDIP/Centro Cultural Recoleta, Bs.As. mayo 2007. (mecanografiado).

Didi-Huberman, Georges. “La exposición como máquina de guerra” (Transcripción de conferencia). Minerva 16 (febrero 2011). Disponible en:

<http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=449>

Fantoni, Guillermo. *Tres visiones sobre el Arte Crítico de los años 60. Conversaciones con Pablo Suárez, Roberto Jacoby y Margarita Paksa*. Universidad Nacional de Rosario (Cuadernos de Trabajo 1, Escuela de Bellas Artes), 1994.

Fantoni, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires, Ed. El cielo por asalto, 1998.

Gumier Maier, Jorge. *Curadores: entrevistas*. 1ª ed. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2005. Herrera, María José. *Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia*. Buenos Aires. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2009.

Lauria, Adriana. “Arte argentino en los 90: artificio y seducción”, en: *Imagen, Boletín del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano*, FF y L, UBA. Año 1, N° 1, noviembre de 1999, pp. 99 a 84.

Longoni, Ana - Mestman Mariano. “Después del pop, nosotros desmaterializamos”: en Ines Katzenstein *Escritos de Vanguardia Arte Argentino de los años 60*. Buenos Aires, Fundación Espigas, 2007.

Longoni, Ana - Mestman Mariano. “El itinerario del 68”, en: *Del Di Tella a “Tucumán Arde”*. Buenos Aires, Ed. El Cielo por Asalto, 2000.

López Anaya, Jorge, “Conceptualismo en la Argentina” en: *Ritos de fin de siglo*. Buenos Aires, Ed. Emecé, 2003.

López Anaya, Jorge. *Estética de la incertidumbre*. Buenos Aires, Fundación Federico Jorge Klemm, 1999.

Reesa Geenberg, Bruce W. Ferguson, Sandy Nairne. *Thinking about exhibitions*. London and New York, Routledge, 1ª ed. 1996.

Ramírez, Mari Carmen y otros. *Cantos paralelos. La parodia plástica en el arte argentino contemporáneo*. Austin, Jack Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin y FNA, 1999.

Masotta, Oscar. "Los happenings y el arte de los medios en los inicios del arte conceptual" en: Inés Katzenstein, *Escritos de Vanguardia Arte Argentino de los años 60*. Buenos Aires, Fundación Espigas, 2007.

Mellado, Justo Pastor. "Prácticas curatoriales de zona"; "Curatoría y Papiroflexia" y Archivo, crítica histórica y práctica curatorial" en <http://www.justopastormellado.cl>

Pacheco, Marcelo. "Movimientos artísticos en Argentina desde las vanguardias históricas", Buenos Aires, en *Revista Lápiz* Nro. 158/159.

V.V.A.A. *Arte Contemporáneo Argentino. Artista x Artista*. Buenos Aires. Papers Editores. 2008.

Wechsler, Diana. "Estudios curatoriales, un área de investigación", en: *Estudios Curatoriales. Teoría, Crítica, Historia*. Buenos Aires, UNTREF, 2012. Disponible en: http://untref.edu.ar/estudios_curatoriales/revista_estudios_curatoriales.html

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Filosofía y teoría del arte

Danto, Arthur. *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Buenos Aires. Paidós Estética. 2004.

Dickie, George. *El círculo del arte. Una teoría del arte*. Buenos Aires. Paidós., 2005.

Jauss, Hans Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona. Paidós. 2002 (1ª ed. 1972).

Ladaga, Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Ed. 2006.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Se dictarán clases teóricas y prácticas, indicando a los alumnos las lecturas que deberán realizar para cada caso. Desde el inicio de la cursada, se explicitará que el **Seminario de investigación e integración de las expresiones artísticas** implica una activa participación en clase por parte de los alumnos, siendo indispensable la lectura de la bibliografía obligatoria a lo largo de la cursada.

Asimismo, se llevarán a cabo "análisis de casos" para los cuales los docentes aportarán materiales audiovisuales y gráficos. Por último, y como actividad complementaria al Seminario, se solicitará al alumnado la visita a diversas exposiciones en el transcurso del año para la elaboración de informes sobre las mismas.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

Cumplir el porcentaje de asistencia 50% a clases que establece el Reglamento General de Alumnos de Grado de la Universidad.

Se evaluará a lo largo de la cursada, la participación en clase a partir de la lectura de la bibliografía obligatoria, la actitud y aptitud de reflexión crítica del alumno y la entrega de los informes y trabajos prácticos en fecha. Dichas notas se promediarán con la nota

del proyecto curatorial anual que deberá ser entregado la primera semana de noviembre.

A partir de la aprobación de la materia el alumno estará en condiciones de rendir el examen final de carácter oral.

Para el examen final ES OBLIGATORIO enviar el prólogo del proyecto curatorial individual por correo electrónico al menos 3 días antes de la mesa de examen.