

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

**SEMINARIO: INTERVENCIONES, APROPIACIONES Y
REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS**

PROFESOR: LOBETO, CLAUDIO

CUATRIMESTRE: 2º

AÑO: 2018

CÓDIGO N°:

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES**

SEMINARIO: INTERVENCIONES, APROPIACIONES Y REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS

CUATRIMESTRE Y AÑO: 2º Cuatrimestre de 2018

CODIGO N°:

PROFESOR: Lobeto, Claudio

EQUIPO DOCENTE:¹

Varela, María Gloria
García Clerc, Horacio

Fundamentación y descripción

Referimos a la vinculación entre el arte y el espacio público nos lleva a intentar comprender como se hace presente la dinámica artística en las ciudades. Bienes culturales, prácticas artísticas y representaciones simbólicas circulan en las ciudades actuales, configurando escenarios que dejan entrever la existencia de variados actores que intervienen en la producción y circulación de las mismas.

En un contexto histórico de mundialización de la cultura, entendiendo a ésta como la producción y circulación a nivel global de múltiples expresiones culturales que se superponen, dando lugar a mixturas y a la existencia de nuevas, la articulación entre lo local, lo nacional y lo global como niveles de análisis, resulta útil a la hora de abordar el estudio de las manifestaciones estéticas que se llevan a cabo en las ciudades.

El seminario propuesto aborda –desde diferentes perspectivas disciplinares-, problemáticas y cuestiones centradas en lo urbano como eje aglutinador de la actividad estética. En este sentido, procesos tales como construcción de nuevas identidades sociales a partir de puestas en escena, murales, *graffitis*, *stencils*, intervenciones en carteles y monumentos, percusión, dramatizaciones y *performances*, por parte de colectivos de arte “urbano”, se constituyen como prácticas estéticas y herramientas de lucha política en el plano material y simbólico de lo urbano. Movimientos sociales,

¹ Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

organizaciones de mujeres, minorías étnicas y sindicatos se apropian de la ciudad e imprimen en ésta, sus demandas y reivindicaciones. La disputa por y –en-, el espacio urbano se da entre grupos sociales de orígenes e intereses diversos, a los que hay que agregar al Estado, que a través de políticas públicas se constituye como un actor central, por ejemplo, en la construcción de una memoria oficial.

Memoria oficial que conlleva la existencia de memorias emergentes y trasgresoras, de tal forma que el pasado que desde marcos hegemónicos pretende ser cosificado, es puesto en duda, cuestionado y llevado al punto conflictivo en el cual, por ejemplo, procesos de monumentalización y patrimonialización –aparentemente inocuos y en los cuales el Estado es quien los lleva a cabo-, son discutidos. De esta manera, el pasado se hace presente, ahora desmitificado y sujeto a apropiaciones y representaciones de las más diversas.

Espacio de ruptura, tensión y apropiación, el espacio urbano se ve cruzado por multiplicidad de manifestaciones y prácticas estéticas deslegitimantes y dinamizadoras de la cultura urbana.

Objetivos:

- Reconocer el espacio público como escenario de conflicto, intervención y apropiación.
- Fomentar el debate sobre las problemáticas contemporáneas que emergen de las imágenes y las representaciones urbanas.
- Indagar la articulación entre acciones socio-políticas, prácticas estéticas y representaciones simbólicas.
- Reflexionar sobre la problemática de la representación visual y la construcción social de la mirada.
- Motivar a los alumnos en la utilización de registros visuales y audiovisuales para la realización de investigaciones.

Contenidos

Unidad I: El espacio urbano en disputa. Representaciones simbólicas y acción social.

1.1. Tradición selectiva, hegemonía y mediación. Formaciones, Movimientos e Instituciones.

1.2. Perspectivas transdisciplinarias del campo cultural en el espacio urbano

1.3. Inscripción del arte en contextos sociales y comunicativos. La ciudad como circuito de producción y recepción simbólica.

Unidad II: Imágenes y realidades urbanas. Productores/receptores en la construcción de lo visual.

2.1. Elementos constitutivos del lenguaje audiovisual.

2.2. La conceptualización de la imagen y su naturaleza. Visión e interpretación.

2.3. Modos de ver la ciudad. Experiencias estético-comunicacionales.

2.4. Usos de recursos visuales y audiovisuales en la investigación y la construcción de la memoria urbana.

Unidad III: Actores sociales en la configuración de los escenarios urbanos.

3.1. Organizaciones sociales y colectivos artístico-culturales. Oportunidades políticas y movilización.

3.2 Señalización, apropiación, intervención y resignificación de (y en) el espacio público.

3.3. Espectacularización y ritualización: espacialidad y temporalidad en los “rituales” urbanos.

Unidad IV: La ciudad como escenario-espacio y soporte estético. Análisis de casos en Buenos Aires.

4.1. Pasado y presente en las ciudades. El rol del Estado en los procesos de patrimonialización.

4.2. La memoria como práctica. Memoria oficial y memorias emergentes.

4.3 De la representación a la acción: monumentos y performances.

4.4. Estética y activismo: visibilidad de colectivos artísticos-sociales-políticos-étnicos.

Unidad I

Bibliografía obligatoria

- Clifford, J. (1995). *Dilemas de la Cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Gedisa. Barcelona.
- Feldman-Bianco, B. y M. Moreira Leite (orgs.) (1998). *Desafíos da Imagen. Fotografia, Iconografía e video nas ciencias sociais*. Sao Paulo. Papirus Editora.
- García Canclini, N. (1996). *La ciudad de los viajeros, travesías e imaginarios urbanos: México 1940-2000*. México. Grijalbo.
- Lobeto, C. y Varela, G. (comps.) (2018). *Arte y cultura en los debates latinoamericanos*. Buenos Aires. La Imprenta ya.
- Martín Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona: Gustavo Gili.
- Moins, A. (1994). *La metáfora social. Imagen, territorio y comunicación*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- Pereira Da Silva, S. (1992). *Identidades visuales: video y fotografía en las formas de representación de la identidad de Río de Janeiro*. Brasil. Universidade Estadual do Norte Fluminense. 1989.
- En: http://mediacions.net/wp-content/uploads/05_volumen_mediaciones.pdf
- Silva, A. (1987). *Imaginarios Urbanos*. Bogotá. Tercer Mundo.
- Williams, R. (1980). *Marxismo y literatura*. Barcelona, Península,

Bibliografía complementaria

- _____ (2000). *Sobre la cultura y el arte popular*, Del Sol, Buenos Aires.
- Appadurai, A. (2001). *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*. México: Trilce, FCE.
- Balandier, G. (1994). *El poder en escenas, de la representación del poder al poder de la representación*. Barcelona. Paidós.
- Bayardo, R. y Lacarrieu, M. (1999). *Nuevas perspectivas sobre cultura en la dinámica global-local*. En Dinámica global-local. Cultura y comunicación: nuevos desafíos. Ed. CICCUS. La Crujía, Buenos Aires,
- Colombes, A. (2005). *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual Independiente*. Buenos Aires, Ediciones del Sol.
- De Certeau, M. (2007). *La invención de lo cotidiano*. ITESO, México.
- Geertz, C. (1987). *La interpretación de las culturas*. Gedisa, Buenos Aires.
- Geertz, C. (1994). *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Barcelona, Paidós.
- Hall, S. (1984). *Notas sobre la deconstrucción de lo popular* en Samuel, Raphael, Historia popular y teoría socialista. Barcelona, Grijalbo.
- Hall, S. *A questao da Identidade Cultural*. (1995). Campinas. Sao Paulo. Imprenta: Campinas. IFCH/UNICAMP.
- Lash, S. *La reflexividad y sus dobles. Estructura, estética y comunidad* en Beck, U, Giddens, Lash A y S. (1997). *Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno*, Madrid, Alianza.
- Lobeto, C. y D. Wechsler (comps.) (1996). *Ciudades, Estudios Socioculturales sobre el espacio urbano* (vol.1). Instituto Internacional del Desarrollo (ID) y Nuevos Tiempos. Madrid-Buenos Aires.
- Moxey, K. (2009). “Los estudios visuales y el giro icónico”. Estudios Visuales. Murcia, CENDEAC, N° 6. En: http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num6/moxey_EV6.pdf.
- VV.AA. *Territorio, imaginario y política cultural*. (2000). Buenos Aires. Secretaría de Cultura, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón, Buenos Aires.
- Williams, R. (2002) *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*. Buenos Aires, Manantial.

Unidad II

Bibliografía obligatoria

- _____. (2008). *Mirar*, Buenos Aires, Ediciones de La Flor.
- Aumont, J. (1992). *La imagen*, Barcelona, Paidós.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz Editores.
- Berger P. y Luckman T. (1994). *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Editorial Amorrortu.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili.
- Brisset M. (1999.) "*Acerca de la fotografía etnográfica*". En "Gazeta de Antropología". N° 15 Artículo 11. <http://hdl.handle.net/10481/7534>
- Deborg, G. (1995). *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires. La Marca.
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico: de la representación a la percepción*. Madrid. Paidós.
- Freedberg, D. (1992). *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra.
- Nicholls, B. (1997). *La realidad del realismo y la ficción de la objetividad*. En: La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona. Paidós.
- Schultheis, F. y C. Frisinghelli. (2011). *Pierre Bourdieu en Argelia. Imágenes del desarraigo*. Madrid. Ed. Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Bibliografía complementaria

- _____. (2003). *Arte e Ilusión*, Ed. Paidós, (Publicación original: 1959).
- _____. (2004). *La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI al XVIII*. FCE, México.
- _____. (1996). *Poderes y límites de la representación. Marín, el discurso y la imagen*. En Escribir las prácticas. Manantial. Buenos Aires.
- Aumont, J. (1996). *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Madrid, Ed. Paidós.
- Benjamin, W. (1982). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en Discursos interrumpidos I*, España, Taurus.
- Clifford, J. y otros (1992). *El surgimiento de la antropología posmoderna*. Gedisa, Barcelona.
- Chartier, R. (1999). *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*, Barcelona, Gedisa.
- Didi-Huberman, G. (2004). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona, Paidós.
- Didi-Huberman, G. (2008). *Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia I*. Madrid, Antonio Machado.
- Ferrer, C. (1997). *Mal de ojo. La tragedia de la mirada*. Buenos Aires, Editorial Colihue,
- Gauthier, G. (1986). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra.
- Gombrich, E. (1982). *La imagen y el ojo*, Madrid, Alianza,

- Gruzinski, S. (2000). *El Pensamiento Mestizo*. Paidós, Barcelona.
- Gubern, R. (1987). *La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea*, Barcelona, Gustavo Gili.
- Heider, K. (1995). *Hacia una definición de cine etnográfico*. En Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico. E. Ardévol Piera, L. Pérez-Tolón. Granada. Ed. Diputación Provincial de Granada.
- Martinez, W. (1995). *Estudios críticos y antropología visual: lecturas aberrantes, negociadas o hegemónicas del cine etnográfico*. En Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico. E. Ardévol Piera, L. Pérez-Tolón. Granada. Ed. Diputación Provincial de Granada.
- VV. AA. (1990). *Videoculturas del fin de siglo*. Madrid, Cátedra.
- Zunzunegui, S. (1992). *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra

Unidad III

Bibliografía obligatoria

- Castells, M. (2004). *Movimientos sociales urbanos*, Buenos Aires. Siglo XXI.
- Cohen, J, A. Touraine, A. Melucci y J.C. Jenkins. (1990). *Teoría de los Movimientos Sociales*. México. Flacso.
- García Canclini, N. (1990). *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la Modernidad*. Grijalbo. México.
- Melucci, A y otros. (1988). *Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada postmoderna*, Santiago de Chile. CLACSO.
- Neufeld, M, Grimberg, S. Tiscornia y S. Wallace. (1998). (comps.) *Antropología social y política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires EUDEBA.
- Safa, P. (1997). "De las historias locales al estudio de la diversidad en las grandes ciudades: una propuesta metodológica". En *Globalización e identidad cultural*. Bayardo y Lacarrieu (comp.). Ed. Ciccus. Buenos Aires.
- Wallerstein, I. y otros. (1990). *El juicio al sujeto: un análisis global de los movimientos sociales*. México. Miguel Angel Porrúa.

Bibliografía complementaria

- Cohen, J. (1985). *Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos sociales contemporáneos*, en Social Research, Vol. 52, n 4. Traducción en Teoría de los Movimientos Sociales (Flacso, Cuaderno de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1988).
- Di Marco, G. (2006). *Movimientos sociales y democratización en Argentina*, en E. Maier y N. Lebon (comps.), *De lo privado a lo público: 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina*, México, UNIFEM-Lasa-Siglo XXI Editores.
- García Canclini, N. (1982). *Las culturas populares en el capitalismo*, Nueva Imagen, México,
- Jelin, E. (1998). *Diálogos, encuentros y desencuentros: los movimientos sociales en el Mercosur*. Buenos Aires, IDES. (mimeo).
- Landi, O. (1986). *Sobre lenguajes, identidades y ciudadanías políticas*, en N. Lechner (ed.): *Estado y política en América Latina*, México, Siglo XXI.
- Maiwaring, S., E. Viola y R. Cusminsky. (1985). *Los nuevos movimientos sociales, las culturas políticas y la democracia: Brasil y Argentina en la década de los ochenta*, Revista Mexicana de Sociología 47/4.

- Mc Adam, D., Mc Carthy, J. y Zald, M. (1999). *Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales*, en *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, Madrid, Istmo.
- Melucci, A. (1994). *Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales*, Zona Abierta 69.
- Merklen Denis. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*, Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Pérez, G. J. (2010). *El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica*, en Massetti, A., Villanueva, E. y M. Gómez (comps.) *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del Bicentenario*, Buenos Aires, Nueva Trilce.
- Svampa, M y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las Organizaciones piqueteras*. Buenos Aires. Biblos.
- Svampa, M. (comp.) (2007). *Bolivia: Memoria, insurgencia y movimientos sociales*. Buenos Aires. CLACSO.
- Tarrow, S. (1998). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, segunda edición, Madrid, Alianza.

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

- Burke, P. (2005). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, (1ª edición en inglés 2001, Londres).
- Di Marco, G. Palomino, H., Méndez, S, Altamirano, R. Libchader de Palomino, M. (2003). "La cultura como espacio de lucha. Asambleas, piquetes y sus imágenes en los medios y en el arte". En: *Movimientos sociales en la Argentina. Asambleas: la politización de la sociedad civil*. Buenos Aires, UNSAM.
- Flores Ballesteros, E. (1995). *Arte Popular. Pasen y vean*, En Encrucijadas, Buenos Aires,
- Grupo de Arte Callejero. (GAC). (2009). *GAC, Pensamiento. Prácticas. Acciones*. Buenos Aires, Tinta Limón.
- H.I.J.O.S. "Escraches. 9 hipótesis para la discusión". (2000). En Revista Situaciones N°1, Buenos Aires. Octubre.
- Lobeto, C. (comp.). (2004). *Prácticas estéticas y representaciones en la Argentina de la crisis*. GESAC, Grupo de estudios del Arte y la Cultura. Buenos Aires.
- Lobeto, C. y Circosta, C. (comp.). (2014). *Arte y espacio público: muralismo, intervenciones y monumentos*, Ed. Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires.
- Longoni A, y Mestman M. (2008). *Del Di Tella a Tucumán Arde*, Buenos Aires, EUDEBA,
- Longoni, A. (2001). *El arte, cuando la violencia tomó la calle. Apuntes para una estética de la violencia*. En Poderes de la imagen. I° Congreso Internacional de Teoría e historia de las Artes, IX Jornadas del CAIA, Buenos Aires, CAIA.
- Longoni, A. Bruzzone, G. (2008). (comps.) *El siluetazo*.) Buenos Aires, Hidalgo.
- Richard, N. (2000). *Políticas y estéticas de la memoria*._Cuarto Propio, Santiago,
- Richard, N. (2007). *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- UBA, Año I, N° 2, agosto.

Bibliografía complementaria

- Alabarces, P. y Rodríguez, M. Rodríguez (comps.) (2008). *Resistencias y mediaciones. La cultura popular en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires. Paidós.
- Auyero, J. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires. Libros del Rojas.
- Baczko, B. (1991). *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- Baudrillard, J. (1987). *Cultura y simulacro*. Kairos, Barcelona.
- Baudrillard, J. (2004). *El sistema de los objetos*, Madrid, Siglo XXI.
- Bourdieu, P. (1967). *Campo de poder, campo intelectual*. Siglo XXI. México.
- Bourdieu, P. (1990). *Sociología y cultura*, Grijalbo, México.
- Buchar, I. (2008). *Arte autónomo y arte politizado en Cuestiones de arte contemporáneo* (E. Oliveras ed.), Buenos Aires, Emecé.
- Calveiro, P., (2007). *Memoria, política y violencia*, en S. Lorenzano y R. Buchenhorst editores, *Políticas de la Memoria. Tensiones en la palabra y la imagen*. México, Editorial Gorla.
- Eckstein, S. (coord). (2001). *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*, México. Siglo XXI.
- Giunta, A. (2009). *Poscrisis. Arte Argentino después de 2001*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Lago, S y Marotias, A. (2006).” Los Movimientos Sociales en la Era de Internet”. En *Razón y palabra*. N° 54. Diciembre-enero. México. <http://www.razon y palabra.org.mx>
- Rinesi, E. (2006). *Ciudades, teatros y balcones*, Buenos Aires, Editorial Paradiso.
- Semán, P. (2006). *Bajo Continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva*, Buenos Aires: Gorla.

Organización del dictado de seminario:

Seminario Cuatrimestral.
Total de horas semanales: 4 hs.
Total de horas cuatrimestrales: 64 hs.

Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de evaluación a utilizar.

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:

- i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
- ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Los/as estudiantes durante la cursada deberán presentar informes de avance, realizar exposiciones orales sobre temáticas elegidas y un trabajo monográfico final complementado con registros visuales y/o audiovisuales

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10.

Firma

Claudio Lobeto

Aclaración