

Escuela de
Arte y Patrimonio
EAyP_UNSAM

Nombre de la Carrera

Maestría en Estudios sobre Imagen y archivos fotográficos

Nombre de la asignatura

Problemas de la fotografía en el circuito artístico

Año

2025

Día y horario de la cursada

Martes de 17 a 21 h

Modalidad:

Presencial

Carga horaria total:

32 h

Docentes responsables:

Francisco Medail y Agustina Triquell

Fundamentación

Desde sus inicios la fotografía mantuvo una identidad compleja determinada por sus camaleónicos usos como medio de comunicación, obra de arte y objeto de consumo masivo. Este espacio curricular propone un acercamiento a las formas específicas de inscripción de la fotografía en la escena artística contemporánea, a través del análisis de los dispositivos de circulación, los agentes sociales y las estrategias de construcción de sentido que intervienen en este fenómeno.

El seminario se organiza en dos partes. Una primera, centrada en una aproximación histórica, de consolidación del campo y sus dinámicas y una segunda, en la que se propondrán diferentes herramientas para el abordaje crítico de las escenas contemporáneas, analizando diferentes agentes, prácticas e instituciones locales, regionales e internacionales.

Objetivos

Adquirir un conocimiento panorámico sobre las diferentes formas de circulación comercial, expositiva e institucional de la fotografía en el sistema del arte más reciente y las estrategias adoptadas para su valorización socio-cultural, estética y económica.

Comprender el proceso de formalización de la fotografía como arte a través del tiempo, especialmente, en el marco de las relaciones de tensión entre los usos sociales de la técnica y las dinámicas institucionales del circuito artístico.

Adquirir herramientas para el abordaje crítico de los dispositivos, estrategias y mecanismos a través de los cuales la fotografía se constituye y se valoriza socialmente como hecho artístico en la contemporaneidad.

Reconocer agentes, instituciones y lógicas de circulación de la fotografía en el campo del arte contemporáneo, analizando críticamente modos de aparición en las escenas locales y regionales.

Contenidos

Primera parte: Una aproximación histórica. Agentes, discusiones y consolidación de un campo problemático

Clase 1. Fotografía y arte: aproximaciones a una relación compleja

3 de junio

La fotografía entre la ciencia y el arte. Primeras discusiones teóricas. Baudelaire y la fotografía como sirvienta. Benjamin y Adorno. Valor cultural vs. valor exhibitivo. Manifiestos de artistas y reflexiones críticas en América Latina: de Jorge Romero Brest a los Coloquios.

Clase 2. La fotografía como arte de museo

10 de junio

Iniciativas para la construcción de un campo con autonomía relativa. Procesos de institucionalización y legitimación. La fotografía en los museos de arte: un ingreso conflictivo.

Clase 3. El mercado fotográfico

24 de junio

Serialización, copias vintages y otras estrategias de auratización. Las retóricas de la catalogación. Autoría y derechos de autor. Archivos, legados familiares y coleccionismo. Patrimonio público y coleccionismo privado. Galerías especializadas: modelos de una práctica.

Segunda parte. Circuitos contemporáneos: figuras, discursos, inscripciones

Clase 4. El rol del curador

1 de julio

El rol del curador en el arte contemporáneo. Relaciones entre exposición y fotografía: prácticas y saberes en retroalimentación. Dispositivos de construcción de un canon fotográfico: exposiciones, historias, antologías.

Clase 5. Imágenes en movimiento. Desplazamientos del archivo hacia su circulación pública

8 de julio

Imágenes y afecto. Archivos familiares y comunitarios. Restituciones. Archivo y utopía. Imagen y relato: mirar narrado y potencia afectiva. La fotografía como documentación del acontecimiento. Estéticas relacionales. Restituciones de archivos públicos.

Clase 6. El espacio editorial como práctica artística

15 de julio

Convergencia y fusión de la fotografía con otras prácticas artísticas en los circuitos alternativos. Espacios del fotolibro. Modos de inscripción de la fotografía en el arte contemporáneo.

Clase 7. Visita institucional: análisis de caso

22 de julio

Visita a Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana: acceso a sus exposiciones, biblioteca y acervo de la colección. Discusión grupal posterior.

Clase 8. Discusiones finales y presentación de propuestas de trabajo final

29 de julio

Mapeo colectivo del recorrido del seminario y presentación de propuestas de trabajo final.

Bibliografía

Clase 1

Lecturas sugeridas

Rouille, André (2017). "Entre fotografía y arte", en *La Fotografía. Entre documento y arte contemporáneo*. Ciudad de México: Herder.

Tell, Verónica (2005). "Entre el arte y la reproducción: el lugar de la fotografía", en Andrea Giunta y Laura Malosetti Costa (comps.), *Arte de posguerra. Jorge Romero Brest y la revista Ver y Estimar*. Buenos Aires: Paidós.

Lecturas complementarias

Benjamin, Walter (1993). "La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica", en *Discursos Interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia*. Madrid: Taurus.

Baudelaire, Charles (1996). "El público moderno y la fotografía", en *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Visor.

Fuentes

Grupo Fotográfico Experimental (1969). *Manifiesto. La fotografía es arte*. Buenos Aires, galería Lirólay.

Romero Brest, Jorge (2018). "Fotografías de Horacio Coppola y Grete Stern", en Jose Antonio Navarrete, *Fotografiando en América Latina: antología de textos 1925-1970*. Montevideo: CdF.

Boulton, Alfredo (2018). "¿Es la fotografía un arte?", en Jose Antonio Navarrete, *Fotografiando en América Latina: antología de textos 1925-1970*. Montevideo: CdF.

Porter, Allan (1978). "La Fotografía como Objeto de Arte", en Consejo Mexicano de Fotografía, *Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía*. Ciudad de México: El Consejo.

Grobet, Lourdes (1981). "Imágenes de miseria: folclor o denuncia", en Consejo Mexicano de Fotografía, *Hecho en Latinoamérica 2. Segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía*. Ciudad de México: Consejo Mexicano de Fotografía.

Monsiváis, Carlos (1981). "Comentario a la ponencia de Lourdes Grobet, Imágenes de miseria: folclor o denuncia", en *Consejo Mexicano de Fotografía, Hecho en Latinoamérica 2. Segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía*. Ciudad de México: Consejo Mexicano de Fotografía.

Clase 2

Lecturas sugeridas

Phillips, Christopher (2003). "El tribunal de la fotografía", en Gloria Picazo y Jorge Ribalta, *Indiferencia y singularidad*. Barcelona: Gustavo Gili.

Krauss, Rosalind (1985). "Los espacios discursivos de la fotografía", en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza.

Crimp, Douglas (2003). "Del museo a la biblioteca", en Gloria Picazo y Jorge Ribalta, *Indiferencia y singularidad*. Barcelona: Gustavo Gili

Solomon-Godeau, Abigail. (2001). "La fotografía tras la fotografía artística", en Brian Wallis (Ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Akal.

Lecturas complementarias

Baqué, Dominique (2023). "Una entrada en arte paradójica", en *La Fotografía plástica, un arte paradójico*. Barcelona: Gustavo Gili.

Alexander, Stuart (1998). "The institutions and practices of photography". En Frizot, Michel, *A New History of Photography*. Köln: Könemann.

Donoso Macaya, Angeles (2017). "Esto no es un fotolibro", en Medail, Francisco (Ed.), *El hechizo roto. Otras aproximaciones al libro de fotografía*. Buenos Aires: ArtexArte.

Fuentes

Galassi, Peter (1981). *Before photography: painting and the invention of photography*. New York: MoMA.

Samer Makarius (1981). *Vida Argentina en fotos*. Buenos Aires: Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno.

Buccellato, Laura (1999). *Arte fotográfico Argentino*. Colección del Museo de Arte Moderno. Buenos Aires: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Buccellato, Laura (2004). *La colección del MAMBA II - Fotografía*. Buenos Aires: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Facio, Sara (2005). *Colección fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes*. Buenos Aires: La Azotea.

Clase 3

Lecturas sugeridas

Solomon-Godeau, Abigail (2017). "Inventing Vivian Mayer. Categories, carrers, and commerce". En *Photography after photography. Gender, Gere, History*. London: Duke University Press.

Marta Rosler (2004). "Mirones, compradores, marchantes y fabricantes: algunas ideas sobre el público", en *Imágenes públicas. La función política de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.

Pérez Fernández, Silvia (2008). "Apuntes sobre fotografía argentina a fin de siglo: hacia la construcción de un mercado" en *Artículos de investigación sobre fotografía*. Montevideo: CMDF Ediciones.

Lecturas complementarias

Moulin, Raymonde (2012). *El mercado del Arte. Mundialización y nuevas tecnologías*. Buenos Aires: La marca editora.

Graw, Isabelle (2013). *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires: Mar Dulce.

Pestarino, Julieta (2019). "Apariciones del grupo fotográfico La Carpeta de los Diez en los últimos quince años del mercado del arte en Buenos Aires". *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, nº 4.

Fuentes

Tribol, Raquel (1981). "Mercado de arte fotográfico: liberación o enajenación". En Consejo Mexicano de Fotografía, *Hecho en Latinoamérica 2. Segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía*. Ciudad de México: Consejo Mexicano de Fotografía.

Navarrete, José Antonio (1995). "Coleccionismo de fotografía: una tarea compleja", en *Ensayos desleales sobre fotografía*. Caracas: Fundaimagen, Fundación para el Desarrollo y la Difusión de la Fotografía Venezolana.

John Maloof, Charlie Siskel (2014). *Finding Vivian Maier*. Largometraje. 83 minutos.

Clase 4

Lecturas sugeridas

Bishop, Claire (2011) "¿Qué es un curador? El ascenso (¿y caída?) de curador auteur" en *Denken Pensée Thought, MysqI, Criterios*, Nº 7, mayo.

Lugon, Oliver (2021). *La exposición transformada por la fotografía*. En Marta Dahó, *Fotografía y exposición: Saberes cruzados*. Madrid: Fundación Mapfre.

Rastenberger, Anna-Kaisa, and Iris Sikking (2018). "How to Frame?", en *Why exhibit? positions on exhibiting photographs*. Amsterdam: Fw: Books.

Lecturas complementarias

Balzer, David (2018). *Curacionismo. Como la curaduría se apoderó del mundo del arte (y de todo lo demás)*. Buenos Aires: La marca editora.

Navarrete, José Antonio (2007) "Allegro ma non troppo. Acerca de la circulación de la fotografía latinoamericana en América Latina". 1º Fórum Latino-Americano de Fotografía de São Paulo Paralelos e Meridianos da Latinidade. Ponencia inédita.

Fuentes

Fabri, Alexis (2015). *Latin Fire. Otras fotografías de un continente*. Madrid: Toluca Editions + La Fábrica.

Fabri, Alexis (2017). *Pulsions urbaines 1962-2017. L'Amérique Latine en mouvement*. Arles: Toluca Éditions + Les Rencontres de la Photographie.

Fabri, Alexis (2018). *Noches Fieras 1970-2017*. Ciudad de México: Toluca Éditions.

Carreras, Claudi (2009). *Laberinto de miradas. Un recorrido por la fotografía documental en Iberoamérica*. Ciudad de México: RM.

Clase 5

Lecturas sugeridas

Azoulay, Ariella (2014). "Archivo" en *Historia potencial y otros ensayos*. Ciudad de México: Taller de ediciones económicas.

Guerra, Carles (ed) (2023). "Introducción", en Guerra, Carles (ed). *Restituciones. La fotografía en deuda con su pasado*. Barcelona: Fundación Mapfre, pp. 20-24.

Richard, Nelly (2017). "Prólogo", en López, Miguel A. *Robar la historia. Contrarrelatos y prácticas artísticas de oposición*. Santiago de Chile: Metales Pesados, pp- 9-14.

Lecturas complementarias

Krauss, Chris. (2017). "Tienda de ramos generales Kelly Lake", en *Tienda de ramos generales Kelly Lake*. Buenos Aires: Cruce casa editora.

Longoni, Ana (2023). "Imágenes reaparecidas. Qué nos dicen las fotos de la ESMA que Víctor Bastera arrebató al archivo del terror?". en Guerra, Carles (ed) *Restituciones. La fotografía en deuda con su pasado*. Barcelona: Fundación Mapfre, pp. 84-121.

Sekula, Allan (2003). "El cuerpo y el archivo", en PICAZO, Gloria y RIBALTA, Jorge (Eds.). *Indiferencia y singularidad. La fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*. Barcelona: Gustavo Gili.

Clase 6

Lecturas sugeridas

Carrión, Ulises (2024). *El arte nuevo de hacer libros*. Buenos Aires: Imprenta Rescate.

Constantakos, Melina (2024). "Fotolibros como ejercicios de archivo críticos. Recuperar, reunir y constelar fotografías domésticas para la elaboración del pasado en colectivo", en Anuario TAREA, 11(11), 54-90.

Triquell, Agustina (2024). "Contra el fotolibro" en Medail, Francisco (Ed.), *El Hechizo roto. Otras aproximaciones al libro de fotografía*. Buenos Aires: ArtexArte.

Lecturas complementarias

Medail, Francisco (Ed) (2023). *El hechizo roto. Otras aproximaciones al libro de fotografía*. Buenos Aires: Arte x Arte.

Pradilla, Nicolás (2019). *Un modelo de organización colectiva para la subjetivación política. El manual del editor con huaraches y los seminarios de labor editorial en escuelas normales rurales en México*. Mexico: Taller de ediciones económicas.

Fuentes

Parr, Martin (2006). *The Photobook. A History. Vol. 1*, Londres: Phaidon.

Fernández, Horacio (2011). *El fotolibro latinoamericano*. México: RM.

Modalidad de trabajo

Las clases se centrarán en el debate, guiado por lxs docentes, de los textos sugeridos para cada encuentro. La clase contemplará dos momentos, una primera presentación de los

materiales por parte de lxs docentes y una instancia de discusión/trabajo colectiva. Se podrán incluir en esta segunda parte de la clase visitas de artistas-fotógrafxs u otrxs agentes del campo local.

Evaluación y criterios de aprobación

El seminario se aprobará con una asistencia al 75% de las clases y la redacción de un trabajo escrito individual, de una extensión de entre 5 y 10 páginas (formato A4, Times New Roman 12pt e interlineado 1.5) en el que cada estudiante implementará los contenidos teóricos desarrollados en la materia a partir del análisis de un caso de estudio concreto: una exhibición, un libro, una discusión periodística, etc.. Para la última clase, se deberán exponer las ideas iniciales de este trabajo y la entrega de un resumen de 300 palabras del futuro trabajo final.

La vigencia de la regularidad de la materia es de 1 año. La entrega del trabajo final quedará pautada dentro de un plazo no mayor a los 8 meses luego de la finalización de la cursada.