

Video-Performance de Joseph Beuys. Ritual, chamanismo y “concepto de arte ampliado”

Dra. en Artes Fabiola de la Precilla

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Córdoba

Fecha de dictado: 16 y 17 de setiembre 2016

e-mail: fabidelapecilla@gmail.com. www.fabioladelaprecilla.com

El seminario aborda como objeto de estudio las video-performance de Joseph Beuys, expuestas en el Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin. Comprende el análisis de video-performance paradigmáticas del artista, sustentado por el trabajo de recopilación e interpretación publicados en los Archivos Mediales Joseph Beuys, Nationalgalerie, inéditos en español. Joseph Beuys (1921-1986) artista alemán del movimiento Fluxus, es uno de los precursores de la performance: escenario de cruce de las artes visuales, teatrales y también musicales, (como por ejemplo la acción de Beuys y Paik, titulada “Coyote III. Concierto 1984”,). Estas performance refractan un sinfín de búsquedas plásticas del artista, donde se enlazan el activismo político, la crítica al subsistema artístico, la antroposofía y el chamanismo en clave ritual, plasmando el “concepto de arte ampliado” y de “escultura social”. Como perspectiva de análisis tomamos los estudios de la performance (Schechner, Taylor, Lehmann) y sociosemiótica, estableciendo relaciones dialógicas (Bajtín) y discursivas (Verón), abarcando la dimensión poética, estética y política de dichas acciones, tanto de sus contextos originarios de producción y contemporáneos de recepción. Por último, establecemos *relaciones interdiscursivas* del legado de Beuys con artistas latinoamericanos contemporáneos.

OBJETIVOS

- Incorporar instrumentos de análisis y líneas de la performance en particular.
- Comprender los mecanismos de producción-reconocimiento de sentido de las performance como prácticas artísticas.
- Establecer un recorrido por ciertas líneas de los estudios de la performance desde a la neovanguardia a contemporaneidad o *edad neobarroca*.
- Identificar características y problemáticas de diversos escenarios, el legado de Beuys a la neovanguardia en la tardo-modernidad central y periférica, con énfasis en Argentina y América Latina.

CONTENIDOS

Viernes 16 de setiembre 2016 de 16 a 21 hs.

UNIDAD 1: Estudios de la performance

- Introducción a los estudios de la performance (Schechner, Taylor)
- Performance: Ritual, ciencias sociales y antropología (Schechner, Turner, Geertz). Coordinadas de eficacia y entretenimiento. Transformance.
- Ritual social, religioso y estético. Hibridaciones.
- Performance, discurso y comunicaciones. Aportes de la lingüística estructural, de la psicología, de la sociología y de la estética.
- Performance, performativo, performatividad (Austin, Deleuze, Butler, Bourdieu).

LECTURAS OBLIGATORIAS:

Schechner, Richard (2000) *Performance. Teorías y prácticas interculturales*, Traducción de M. Ana Diz, Libros del Rojas, UBA, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Cap. 1: “¿Qué son los estudios de la performance y por qué hay que conocerlos?”, pp. 11-20. Cap. 2: “Del ritual al teatro y de vuelta. La trenza de eficacia y entretenimiento”, pp. 21-70.

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, TishSchool of theArts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF.

Cap. 1: Taylor, Diana; Introducción. Performance, teoría y práctica, pp. 7-30.

Taylor, Diana (2001) *¿Qué son los estudios de la performance?* Entrevista a Richard Schechner. <http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/rs-spanish>

Bourdieu, Pierre (1985) *¿Qué significa hablar?*, Ediciones Akal, Madrid. Cap. II.3. "La fuerza de la representación", pp. 87-95.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Schechner (2012) *Estudios de la Representación. Una introducción*. Traducción de Rafael Segovia Albán, Fondo de Cultura Económica, México DF. Cap. 3: "El ritual", pp. 94-149.

Butler, Taylor (2011) *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*,

En Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, TishSchool of theArts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF, pp.53-89.

UNIDAD 2: Neovanguardia y movimiento Fluxus. Video-performance de Joseph Beuys

- Neovanguardia y movimiento *Fluxus*. Historicidad de la categoría.
- Joseph Beuys: La creatividad como atributo antropológico. "El concepto de arte ampliado" y "escultura social".

- Las video-performance de Beuys como síntesis poética de procesos creativos (dibujos, objetos, instalaciones). Núcleos temáticos y polisemia.
- Importancia de los Archivos Mediales Joseph Beuys; Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, Museo de Arte Contemporáneo, Berlín.
- Análisis de las video-performance de Beuys en clave dialógica, interdiscursiva y alegórica
- Dialogismo (Bajtin). Discurso e interdiscursividad (Verón, Foucault). Alegoría (Benjamin) y estrategias alegóricas (Brea, Buchloh).

Visionados y análisis de Video-performance de Beuys:

“Apertura”, “Como explicar los cuadros a una liebre muerta” (1965). La crítica al subsistema artístico. Performance, ritual y chamanismo.

“Coyote III, 1984”, Joseph Beuys y Nam June Paik. Trans-post-disciplina.

Performance asociada: *“I like America and America likes me”,* Joseph Beuys (1974). Crítica a la política estadounidense con relación a los nativos pieles rojas, “trauma americano”.

“Tren Transiberiano”, Joseph Beuys (1961-1969). Autocrítica del subsistema artístico, caducidad de conceptos de artisticidad, incluida la vanguardia histórica. Performance asociada: *“El silencio de Duchamp ha sido sobrevaluado”* (1971).

LECTURAS OBLIGATORIAS:

Marchán Fiz, Simón (2001) *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, Madrid. Cap. III. *“Arte de acción, fluxus y el accionismo”*, pp. 193-209.

de la Precilla, Fabiola (2016a) *Performance e iniciación. Ritos de pasaje en la obra de Joseph Beuys*, Revista Metal 2, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires.

(2016b). Joseph Beuys y "Coyote III 1984". Video-Performance expuesta en el Hamburger Bahnhof, Museo de Arte Contemporáneo Berlín", *Actas IV Congreso Artes en cruce. Constelaciones de sentido*, UBA, Universidad de Buenos Aires, Bs. As.

LECTURAS AMPLIATORIAS

Sobre Beuys:

Guasch, Anna María, (2001) "*El activismo, el arte povera y la escultura social en Europa*", en *El arte último del SXX. Del postminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, Madrid.

pp. 118-163.

Signo:

Bajtin, Michail y Voloshinov, Valentin (1976) *Signo ideológico y filosofía del lenguaje*.

Bajtin (1997), Estética de la creación verbal. Cap. "Problema de los Géneros Discursivos", pag.248-293.

de la Precilla, Fabiola (2011) *Dialogismo, intertextualidad y alegoría en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional*. Tesis doctoral. Director: Fernando Fraenza; Doctorado en Artes, FFYH, UNC.

http://www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf, II.

2.1.1. *La perspectiva semiótica de Bajtín. Signo ideológico, género, enunciado*. pp. 17-18.

Textos artísticos:

Charaudeau, Patrick y Maingueneau, Dominique (directores) *Diccionario de análisis del discurso* (2005) Traducción de Irene Agoff, Editorial Amorrortu, Buenos Aires. "*Interdiscursividad, Intertextualidad*", pp.334-339.

de la Precilla, Fabiola (2011) *Dialogismo, intertextualidad y alegoría en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional*, Tesis doctoral, "*Cronotopías y*

desplazamientos contextuales"; 2.1.4.

http://www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf,

Discurso:

Verón, Eliseo (1993) *La semiosis social*, Traducción castellana de E. Lloveras, Barcelona, Gedisa. Cap. 2: "*Fundaciones y textos de fundación*", pp. 27-35.

Sábado 17 de setiembre de 10 a 16 horas.
--

Unidad 3: Performance y estrategias alegóricas en el arte contemporáneo latinoamericano

- *Neobarroco*. Estrategias alegóricas contemporáneas de desplazamiento. Marina Abramovic, Joseph Beuys y la liebre muerta.
- Artistas latinoamericanos: Beuys, Bianchedi: "concepto de arte ampliado y de escultura social.
- De la institución-arte: Antecedentes: "Tucumán Arde", Colectivos artísticos 2001, Performance de la memoria: Madres de Plaza de Mayo
- Grabado y performance. Desobjetualización de la gráfica.

Visionados y análisis de Performance:

- Ana Mendieta, Helio Oiticica, Alessio. Regina Galindo. Córdoba, Argentina, Soledad Sánchez Goldar, Guillermo Alessio.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Taylor, Diana (2011) "*Usted está aquí*": *ADN de la Performance*, introducción de Marcela Fuentes, pp. 401-430 en Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, TishSchool of theArts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF.

de la Precilla, Fabiola (2011) *Dialogismo, intertextualidad en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional*, e-book, Serie Tesis, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Córdoba.

3. Neobarroco y estrategias alegóricas contemporáneas, pp. 32-62.

Cap.13. “El «concepto de arte ampliado » y de «escultura social» de Joseph Beuys en la obra de Remo Bianchedi”, pp. 322-357.

http://www.ffyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf

[https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1645/TESIS_PRECILLA.pdf?](https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1645/TESIS_PRECILLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[sequence=1&isAllowed=y](https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1645/TESIS_PRECILLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Bernal, María del Mar (2014) “*Grabado y performance*”, Grabado y edición, Print and edition magazine, N. 42,

<http://www.grabadoyedicion.com/CurrentNumber.aspx?>

[idMagazine=64&idSection=345](http://www.grabadoyedicion.com/CurrentNumber.aspx?idMagazine=64&idSection=345)

LECTURAS OPTATIVAS

Brea, José Luis (1991) *Nuevas estrategias alegóricas*, Editorial Tecnos, Madrid, pp.17-64.

Brea, José Luis (2007) *Noli me legere. El enfoque retórico y el primado de la alegoría en el arte contemporáneo*, CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, España. Cap. “*El primado de la alegoría en el arte contemporáneo*”, pp.31-54 y ss.

Foster, Hal(1996) *The return of real: The AvantGarde at the end of the century*, (Boston: M.I.T. Press) Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid, Akal, 2001).

Ramírez, Juan Antonio (2003) *Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*, Ediciones Siruela, Madrid. "1. Prefacio: arma y laberinto. Fragmentos de un mapa irrealizable", pp.13-20.

Butler, Taylor (2011) *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*, en Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, TishSchool of theArts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF, pp.53-89.

Jones, Amelia (2011) "Posmodernismo, subjetividad y arte corporal: una trayectoria" en Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, TishSchool of theArts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF, pp. 123-185.

METODOLOGIA

Se prevé el desarrollo de categorías analíticas de performance y la elección de al menos una de las líneas teóricas y sus correspondientes autores. Además, tratándose de una modalidad teórico- metodológica, trataremos la historicidad de las categorías analíticas, proveyendo ejemplos y realizando visionados en clase de las performance, con ejercicios de análisis grupales y puesta en común de los mismos. Luego de incorporadas estas categorías, se prevé que el alumno aporte ejemplos de objetos de análisis de su interés. La evaluación final del seminario consiste en un trabajo escrito, aplicando algunas de las líneas teóricas desarrolladas en este seminario, preferentemente relacionado con su trabajo de investigación en curso y /o aportes al diseño de su proyecto de investigación.

EVALUACION

Se prevé en la última parte del cursado, la instancia donde los alumnos esbocen sus temas de interés dentro de la problemática de performance y algunas de sus perspectivas planteadas y las categorías a emplear.

El trabajo escrito, con un tema a elección de estudiante, deberá contar con las siguientes características:

- Rigurosidad metodológica y coherencia de la línea/s teórica/s escogida/s para desarrollar un marco teórico-metodológico y sus correspondientes aplicaciones.
- Pertinencia de las categorías analíticas para abordar el objeto de estudio seleccionado.
- Análisis y lectura crítica de las prácticas artísticas modernas y contemporáneas de la performance, que impliquen desglosamiento de los mecanismos de producción de sentido de las mismas, en el estadio actual del subsistema artístico.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Bibliografía objeto de Joseph Beuys

- Beuys Eva u. Wenzel, Blume, Eugen (2010) *Joseph Beuys. Die Eröffnung. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. (1965)* "JOSEPH BEUYS MEDIEN – ARCHIV". NATIONAL GALERIE IM HAMBURGER BAHNHOF. MUSEUM FÜR GEGENWART, BERLIN

- Beuys Eva u. Wenzel, Blume, Eugen (2008) *Joseph Beuys COYOTE III, Konzert 1984 mit Naum June Paik, Pianovariation 1984* "JOSEPH BEUYS MEDIEN – ARCHIV". NATIONAL GALERIE IM HAMBURGER BAHNHOF. MUSEUM FÜR GEGENWART, BERLIN

-Beuys Eva u. Wenzel, Blume, Eugen (2004) *Transsibirische Bahn, Gespräch am Strand zu lang, Nr. IV*, "JOSEPH BEUYS MEDIEN –ARCHIV". NATIONAL GALERIE IM HAMBURGER BAHNHOF. MUSEUM FÜR GEGENWART, BERLIN

Bibliografía instrumento

Bajtín, Mijail (1986) *Problemas de la poética de Dostoievsky*. Traducción al español Tatiana Bubnova, México: Breviarios 417. Fondo de Cultura Económica. (*Problema poetiki Dostoevskogo. Moscow, 1963*)

(1997) *Estética de la creación verbal*, Traducción castellana, México, Siglo XXI Editores) *éstéticas lovesnogotvorchestva* (Moscú: izdatelestebó "iskusstvo", 1979).

Benjamin, Walter (1963) *Ursprung des deutschen Trauerspiels*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag. Traducción castellana de José Muñoz Millanes, *El origen del drama barroco alemán* (Madrid, Taurus, 1990).

Bourdieu, Pierre (1982) *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*, Ediciones Akal, Madrid.

(1995) *Reglas del Arte. Génesis y estructura del campo literario*, Anagrama, Barcelona.

Brea, José Luis (1991) *Nuevas estrategias alegóricas*, Editorial Tecnos, Madrid.

(2007) *Noli me legere. El enfoque retórico y el primado de la alegoría en el arte contemporáneo*, CENDEAC (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, España.

Buchloh, Benjamin (1999) «*Formalism and Historicity: Essays on American and European Art since 1945*» (Cambridge MIT Press). Traducción castellana de Carolina del Olmo y César Rendueles, *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*. (Madrid, Akal, 2004).

Bürger, Peter (1987) *Teoría de la Vanguardia*. Traducción castellana de J. García, Barcelona, Península. *Theorie der Avantgarde* (Frankfurt, Suhrkamp, 1974).

Charaudeau, Patrick y Maingueneau, Dominique (Directores) (2005) *Diccionario de análisis del discurso*. Traducción de Irene Agoff, Editorial Amorrortu, Buenos Aires.

de la Precilla, Fabiola (2011) *Dialogismo, intertextualidad y alegoría en la obra de Remo Bianchedi y su contexto institucional*. Tesis doctoral. Director: Fernando Fraenza; Doctorado en Artes, FFYH, UNC.

http://www.fyh.unc.edu.ar/sites/default/files/e-books/TESIS_PRECILLA.pdf.

(2016) *Performance e iniciación. Ritos de pasaje en la obra de Joseph Beuys*, Revista Metal 2, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires.

(2016a) *Performance e iniciación. Ritos de pasaje en la obra de Joseph Beuys*, Revista Metal 2, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires.

(2016b). Joseph Beuys y “Coyote III 1984”. Video-Performance expuesta en el Hamburger Bahnhof, Museo de Arte Contemporáneo Berlín”, *Actas IV Congreso Artes en cruce. Constelaciones de sentido*, UBA, Universidad de Buenos Aires, Bs. As.

Eco, Umberto (1970) *La definición del arte*, Ediciones Martínez Roca, Barcelona. Traducción castellana de R. de la Iglesia. Título original. *La deffinizione dell'arte* (Milano, U. Mursia, 1963).

(1979) *Lector in fabula*, Milano, Bompiani. Traducción castellana de Ricardo Pochtar, *Lector in fabula* (Barcelona, Lumen, 1981).

(1992) *Los límites de la interpretación*, Traducción de Helena Lozano, Editorial Lumen. *I limitidell'interpretazione* (Milano, Bompiano, 1990).

Fraenza, Fernando (2001) *Arte y Comunicación en el mundo administrado*. Tesis Doctoral. Director: Dr. Vicente Jarque, Cuenca, Castilla, La Mancha.

- Fraenza, Fernando, de la Torre, Antonia y Perié, Alejandra (2009) *Ver y estimar arte. Apreciándonos a nosotros mismos a comienzos del tercer milenio y sobre todo, en regiones periféricas del mundo*, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina.
- Foster, Hal (1996) *The return of real: The Avant Garde at the end of the century*, (Boston, M.I.T. Press) Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid, Akal, 2001).
- Foucault, Michel (1975) *Surveiller et punir*. Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión* (Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2006).
- Menna, Filiberto (1973) *La línea analítica del arte moderna* (Torino: Einaudi). Traducción castellana *La opción analítica en el arte moderno. Iconos y figuras* (Barcelona: G. Gili, 1977).
- Morgan, Robert (1998) *Seminarios 1998. I. Marcel Duchamp y los artistas postmodernos. II. El arte fuera de la corriente hegemónica*. Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires y Robert Morgan, Buenos Aires.
- Peirce, Charles Sanders (1987) *Obra Lógico Semiótica*, Madrid, Taurus.
- Ramírez, Juan Antonio (2003) *Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*, Ediciones Siruela, Madrid.
- Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke y Honnert (2005) *Arte del siglo XX. Pintura-Escultura-Nuevos Medios-Fotografía*, Volumen II, Editorial Taschen, Barcelona, Traducción del inglés Ramón Montón i Lara, (Benedikt Taschen Verlag GMBH, 1999).
- Stachelhaus, Heiner (1989) *Joseph Beuys*. Wilhelm Heyne Verlag, München.

Schwarz, Arthur (2000) *The complete work of Marcel Duchamp, Revised and expanded paper edition, Delano Greenidge Edition, New York.*

Schechner, Richard

Schechner, Richard

(2000) *Performance. Teorías y prácticas interculturales*, Traducción de M. Ana Diz, Libros del Rojas, UBA, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

(2012) *Estudios de la Representación. Una introducción*. Traducción de Rafael Segovia Albán, Fondo de Cultura Económica, México DF.

Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011) *Estudios avanzados de performance*. Traducción de Ricardo Rubio, Alcira Bixio, Ma. Antonieta Calcino, Silvia Peláez, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tish School of the Arts, New York University, Fondo de Cultura Económica, México DF,

Vasilachis de Gialdino, Irene (1993) *Métodos Cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*. Centro Editor América Latina, Buenos Aires. Tesis 3,4 y 5, pp. 23-56.

Verón, Eliseo (1993) *La semiosis social*, Traducción castellana de E. Lloveras, Barcelona, Gedisa.

