

Seminario: Grietas de una memoria, genocidio y arte contemporáneo

Departamento:

Artes

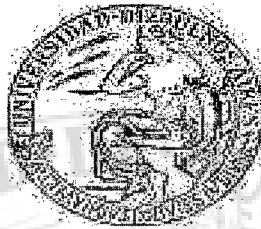
Profesor:

Pomerantz, Laura

2° Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

SEMINARIO: GRIETAS DE UNA MEMORIA, GENOCIDIO Y ARTE
CONTEMPORÁNEO

PROFESOR: Adjunta Laura Pomerantz

Aprobado por Resolución

Segundo cuatrimestre

AÑO: 2017

PROGRAMA Nº:

Nº 3394/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo Gral.

UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES
FACULTAD de FILOSOFÍA y LETRAS
Departamento de ARTES

Seminario: GRIETAS DE UNA MEMORIA, GENOCIDIO Y ARTE
CONTEMPORÁNEO

Profesora adjunta Laura Pomerantz
2º Cuatrimestre, 2017
Programa N°

B.- Fundamentación teórica de la propuesta

Grietas de una memoria: arte contemporáneo y genocidio engloba la mirada de genocidios suscitados a lo largo del devenir histórico, a través de la expresión artística como medio de resistencia. Con el objetivo de perseguir justicia y crear conciencia de las conductas que atentan contra los derechos humanos, indagaremos situaciones límite y de un desmesurado estremecimiento, sumándonos a la urgente lucha contra el olvido y contra aquellos que lo impulsan guiados por motivos ilegítimos. De tal modo nos acercaremos a una de las problemáticas contemporáneas más graves, procurando abordarla desde la mirada de los artistas locales, quienes imbuidos de una manera u otra de la experiencia traumática, conforman los eslabones de la descomunal y compleja cadena de crímenes de lesa humanidad.

Memoria y denuncia devienen tópicos de urgencia a tratar en nuestras épocas, tras la violencia masiva y la infinidad de violaciones a los derechos humanos, a los que nos vemos expuestos. Los gritos que se emiten a los cuatro vientos son silenciados en su mayoría, por las políticas de turno. El seminario apunta a estudiar algunos de los genocidios acaecidos en el siglo XX, tras el análisis de la reconstrucción de espacios de represión y violencia, por medio de las artes visuales, las que se verán enriquecidas por obras literarias y cinematográficas afines, cuya multiplicidad de voces harán eco de los tópicos de interés.

Los genocidios a estudiar son el armenio, el Holocausto, el de los Jémeres Rojos en Camboya (1975-1978), el de los machetazos en Ruanda (1994), el de la etnia bosnia en Srebrenica (ex Yugoslavia, 1995) y el de Ciudad Juárez (México, 1993).

Al reaccionar cada artista a la situación bélica, la memoria resurge y adquiere un carácter de resignificación de aquel pasado, desde la reflexión y la elección de fragmentos pertenecientes al trauma, necesario de ser recuperado - recordado - no olvidado. ¿Memoria que redime, según palabras de Walter Benjamin,¹ o que hace justicia, de acuerdo al historiador Yoseph Yerushalmi?²

Tres fundamentos teóricos fungen de marco de contención del seminario: la metodología iconográfica-iconológica de Erwin Panofsky; el arte de la instalación y el concepto de genocidio. El primero, el análisis e interpretación de las obras, partirá de la descripción y clasificación de los motivos intrínsecos para alcanzar la génesis del objeto de estudio, entender los disparadores que lo produjeron, así como su importancia en el desarrollo artístico y desenvolvimiento en el marco internacional. Tras los tres niveles de significación pondremos en práctica la metodología tras el desafío de adaptarla a nuestras épocas. En estos lineamientos de contención metodológica ahondaremos en el arte de la instalación, predominante no solo en relación a la décadas de los '80 en adelante, sino también a la elección de los artistas que trabajaron la temática de genocidio. Al tratarse de un género artístico abiertamente expresivo, el arte de la instalación apela al desplazamiento de los sentidos -efectos de presencia auditiva, visual y sensorial- los que en su totalidad envuelven al espectador en atmósferas adversas y provocan una vasta variedad de dimensiones, de hostilidad a empatía, rechazo o conmoción, negación o aceptación, esenciales en nuestra temática de crímenes de lesa humanidad. Y es aquí cuando el tercer marco teórica entra en escena a través del personaje clave, el jurista judeo-polaco Raphael

1

Planeta-Agostini, 1994

Benjamín, Walter, *Discursos interrumpidos*, Barcelona-México-Buenos Aires:

2

Yerushalmi, Yosef Hayim, *Zajor, La historia judía y la memoria judía*, Barcelona: Antrophos- México: Fundación Cultural Eduardo Cohen, 2002

Lemkin (Byalistok, 1901- Nueva York, 1959), quien además de crear el vocablo genocidio, logra concebir el procedimiento legal para aplicar una condena al horror acaecido después del Holocausto, apelando a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia con el fin de defender los ataques que atentan contra la humanidad, y exigiendo la implicación de todas las naciones posibles.

C.- Objetivos

- Crear conciencia de la violencia masiva en la que nos encontramos inmersos.
- Abordar el génesis del motivo iconográfico que se fuera gestando en reacción a cada genocidio, reconocer sus rasgos principales así como su inserción en el arte universal.
- Hacer hincapié en el desarrollo del espacio de exhibición y del carácter multivalente de las obras, desde el momento en que el arte de la instalación funge de marco de contención.
- Analizar la expresión creativa cual reconstrucción de espacios expositivos, a través de obras creadas ex profeso para dicha finalidad y su respectiva relación con el espectador.

D.- Contenidos organizados en unidades temáticas

Unidad 1, marco metodológico

Erwin Panofsky propone un análisis de la obra de arte bajo una consideración íntegra, y para tal fin maneja de manera profunda una conexión entre el objeto de estudio con los fenómenos históricos, tanto en el campo de lo puramente estilístico cuanto en el de las significaciones, a las que se agregan las categorías formales y el pensamiento en el que se desarrollan. De tal modo, imagen y significación conformarían lo que en alemán se denomina *Weltanschauung* -espíritu de la época- transformando a la obra de arte en síntoma cultural de su devenir.

Unidad 2, arte de la instalación

La instalación multiplica los alcances de la obra de arte a través de objetos, imágenes y experiencias, haciendo hincapié en la cotidianeidad, la que se apodera implícitamente del amplio espectro de los sentidos. He aquí cuando el artista entra en escena al colaborar con la reconstrucción de los espacios mientras que su obra deviene evidencia/documento de la inconmensurable violación de derechos humanos. Coyuntura que nos induce a romper con la anestesia de los sentidos desde las políticas imperantes: al momento de nombrar, de vivenciar una realidad, el acto de la comunicación se asoma.

Unidad 3, genocidio

Frente a la vasta bibliografía sobre genocidio nos abocaremos al precursor del marco legal, Raphael Lemkin, quien además de crear el vocablo para el crimen que no tenía nombre, emprendió una intermitente lucha por alcanzar el reconocimiento internacional ante situaciones que atentaban contra la humanidad tras la emisión de *una ley que prohibiera la*

destrucción de naciones, razas y grupos religiosos, con el fin de sancionar a los perpetradores dondequiera que se los atrapara.

Unidad I.- Armenia

I.1.- *Cauce de una memoria silenciada*, exposición colectiva, Facultad de Derecho, 2016

I.2.- Aurora Mardigian, *Subasta de almas*, Buenos Aires: Ediciones Akian, 1999

I.3.- Paolo e Vittorio Taviani, *El destino de Nunik*, Bulgaria, España, Italia y Francia, 2007, 122 minutos. También conocida como *La casa de las alondras*

I.4.- Fatih Akin, *El padre*, Alemania, 2014, 138 minutos

Unidad II.-Holocausto

II.1.- Shimon Attie (Los Angeles, U.S., 1957), *La escritura sobre el muro*, Berlín, fotografía instalación, 1991-1993

II.2.- Primo Levi, *Si esto es un hombre*, Barcelona: Muchnik Editores, 1987

II.3.- Alain Resnais, *Noche y niebla*, Francia, 1955, 32 minutos

II.4.- Yael Hersonskik, *Gueto: la película perdida de la propaganda nazi -A film unfinished-*, Alemania, Israel, 2010, 89 minutos

Unidad III.- Camboya

III.1.- Ly Daravuth (Kampong Thom, Provincia de Camboya, 1971), *Los mensajeros*, fotografía-instalación, 2000

III.2.- François Ponchaud, *Camboya a sangre y fuego, Año cero*, Argentina: Goyanarte Editor, 1978

III.3.- Rithy Panh, *La imagen ausente*, Francia, 2013, 92 minutos

III.4.- Roland Joffé, *Los gritos del silencio*, Inglaterra, 1984, 141 minutos

Unidad IV.- Ruanda

IV.1.- Alfredo Jaar (Chile, 1956), *Proyecto Ruanda*, 1994-2000

IV.2.- Jean Hatzfeld, *Una temporada de machetes*, Barcelona: Crónicas Anagrama, 2004

IV.3.- Raoul Peck, *Algunas veces en abril*, Francia y USA, 2005, 140 minutos

IV.4.- Terry George, *Hotel Rwanda*, Inglaterra, Sudáfrica, USA e Italia, 2004, 121 minutos

Unidad V.- Bosnia

V.1.- Aida Sehovic (1977, Bosnia Herzegovina), *Porque no estás aquí?*, performance- instalación, 2004

V.2.- Emir Suljagic (1975, in Bosnia and Herzegovina, ex-Yugoslavia), *Postales desde la tumba*, Galaxia Gutenberg, 2007

V.3.- Jasmila Zbanic, *Grbavica, La revelación de Sara*, Bosnia Herzegovina, 2006, 107 minutos

V.4.- Hans-Christian Schmidt, *Tormenta*, Alemania, 2009, 103 minutos

Unidad VI.- México

- VI.1.- Teresa Margolles (1963, Culiacán, Sinaloa), *Lote Bravo*, arte de la instalación, 2005
VI.2.- Sergio González Rodríguez, *Huesos en el desierto*, Barcelona: Editorial Anagrama, 2006
VI.3.- Carlos Carrera, *El traspatio*, 2009, México, 122 minutos
VI.4.- Lourdes Portillo, *Señorita extraviada*, documental, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2001, 74 minutos

E.- Bibliografía obligatoria

Unidad 1, Teoría metodológica

Panofsky Erwin, "Introducción", *Estudios sobre Iconología*, Alianza Universidad, Madrid, 1984

Unidad 2, Instalación

Guasch, Ana María, *El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*, Madrid: Alianza, 2005

Unidad 3, Genocidio

Raphael Lemkin, 'Genocidio', *American Scholar*, Volumen 15, no. 2, Abril, 1946, pp.227-230
<http://www.preventgenocide.org/es/lemkin/escolar-americanos1946.htm>

Unidad I.- Armenia

Mardiganian, Aurora; *Subasta de almas*, Buenos Aires: Ediciones Akian, 1999, pp.31-63; 109-134

Unidad II.- Holocausto

Primo Levi, *Si esto es un hombre*, Barcelona: Muchnik Editores, 1987, pp.131-172

Unidad III.- Camboya

François Ponchaud, *Camboya a sangre y fuego, Año cero*, Argentina: Goyanarte Editor, 1978, pp.84-89; pp.96-99

Unidad IV.- Ruanda

Jean Hatzfeld, *Una temporada de machetes*, Barcelona: Crónicas Anagrama, 2004, pp.71-76; pp.242-254

Unidad V.- Bosnia

Emir Suljagic (1975, in Bosnia and Herzegovina, ex-Yugoslavia), *Postales desde la tumba*, Galaxia Gutenberg, 2007, pp.16-26; pp.165-166

Unidad VI.- México

Sergio González Rodríguez, *Huesos en el desierto*, Barcelona: Editorial Anagrama, 2006, pp. 27-54; pp.79-102

E.- Bibliografía general, de acuerdo a las unidades temáticas

Unidad 1

- Panofsky Erwin, *El significado en las artes visuales* (1955), Madrid: Alianza, 2008
Panofsky E., *Estudios sobre Iconología* (1939), Madrid: Alianza, 1984

Unidad 2

- Archer et al., *Installation Art*, London: Thames and Hudson, 1994
- Augé, Marc, *Las formas del olvido*, Barcelona: Editorial Gedisa, 1998
- Bachelard, Gaston, *La poética del espacio*, México: Fondo de Cultura Económica, 1965
- Benjamin, Andrew, *Object. Painting*, New York: Academy Editions, 1994
- Guasch, Ana María, *El arte del siglo XX en sus exposiciones.1945-1995*, Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997
- Guasch, Anà María, *El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*, Madrid: Alianza, 2005, <https://es.scribd.com/doc/45469612/El-Arte-Ultimo-Del-Siglo-XX-Anna-Maria-Guasch>
- Habermas, J., et al., *La posmodernidad*, Barcelona: Editorial Kairós, 2002
- Kuspit, Donald, *Signos de psique en el arte moderno y posmoderno*, Madrid: Ed. Akal, 1993
- Lucie-Smith, Edward, *Artes Visuales en el siglo XX*, Colonia: Könemann, 2000
- Marchán Fiz, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto, Epílogo sobre la sensibilidad postmoderna*, Madrid: Ediciones Akal, 2001
- Morgan, Robert C., *Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual*, Madrid: Ed. Akal, 2003
- Rosenthal, Mark, *Understanding Installation Art. From Duchamp to Holzer*, Prestel-Munich-Berlín-London-New York, 2003

Unidad 3 Genocidio

- Chalk, Frank and Johassohn Kurt, *The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies*, New Haven: Yale University Press, 1990
- Heidenrich, John G., *How to prevent genocide: A Guide for Policymakers, Scholars, and the Concerned Citizen*, Praeger Publishers, 2001
- Kuper, Leo, *Genocide, Its political use the Twentieth Century*, New Haven and London: Yale University Press, 1983
- Lemkin, Raphel, *El dominio del Eje en la Europa ocupada*, Buenos Aires: EDUNTREF-PNUD-Prometeo libros, 2008
- Raphael Lemkin, 'Genocidio', *American Scholar*, Volumen 15, no. 2, Abril, 1946, pp.227-230

- Power, Samantha, *Problema Infernal, Estados Unidos en la era del genocidio*, México: FCE, 2005

Unidad I.- Armenia

- Dergarabedian, Diana, *El arte que no calla, Homenaje a las víctimas del Genocidio Armenio e el 100º aniversario*, CABA, 2015

- Granovsky, Sulim, *El genocidio silenciado, Holocausto del pueblo armenio*, CABA: Ediciones Continente, 2014

- Nélide Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian (eds.), *Genocidio y diferencia*, Actas del V Encuentro sobre Genocidio, Buenos Aires: Fundación Siranoush y Boghos Arzoumanian, 2007

- Antoine Agoudjian, *Les Yeux Brûlants*, Actes Sud, 2006

- Antoine Agoudjian, *Le Cri du Silence, traces d'une mémoire arménienne*, Flammarion, 2015

- Kouyoumdjian Bardig, Simeone, Christine, *Deir-Zor: on the trail of the Armenian Genocide of 1915*, Canada, 2010. La versión francesa es la original, *Sur le traces du genocide arménien*, Acte Sud, 2005

- *The Armenian Genocide*, compiled and edited by Armen Donoyan, Prof. Agop Aintablian M.D., Los Angeles: Navasrat Foundation,

Unidad II.- Holocausto

- Amery, Carl, *Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI?. Hitler como precursor*, Turner Publicaciones, México: Fondo de Cultura Económica, 2002

- *Anthropos*, "Vigencia y singularidad de Auschwitz", Nº203, Barcelona, 2004

- *Art of Two Germanys. Cold War Cultures*, New York: Abrams/Los Angeles: LACMA, 2009

- Bankier, David, *El holocausto, perpetradores, víctimas, testigos*, Buenos Aires: Fundación Memoria y Holocausto, 2004

- Barzel Amnon et al., *Menashe Kadishman*, Munich-Berlin-London-New York: Prestel, 2007

- Benjamín, Walter, *Discursos interrumpidos*, Barcelona-México-Buenos Aires: Planeta-Agostini, 1994

- Celan, Paul, *Amapola y memoria*, Madrid: Poesía Hiperión 84, 2005

- Crimp Douglas, *On the Museum's Ruins*, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press, 1993

- Daniel Libeskind, *Jewish Museum Berlín*, Munich-Berlin-London-New York: Prestel, 2005

- Huberman George Didi., *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*, Barcelona-Buenos Aires-México: Editorial Paidós, 2004

- Huysen Andreas, *Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory*, Stanford University Press, 2003
- Frankl, Víctor E., *El hombre en busca del sentido*, Barcelona: Herder, 1999
- Huysen, Andreas, *En busca del futuro perdido, Cultura y memoria en tiempos de globalización*, México: Goethe Institut - Fondo de Cultura Económica, 2002
- *La Intolerancia. Forum Internacional sobre la intolerancia*, prefacio de Elie Wiesel, Academia Universal de las Culturas, Buenos Aires-Barcelona-México-Santiago-Montevideo: Granica, 2002
- Levi, Primo, *Si esto es un hombre*, Barcelona: Muchnik Editores, 1987
- Levi, Primo, *Los hundidos y los salvados*, Barcelona: Muchnik Editores, 1989
- Moses, Stéphane, *El ángel de la Historia, Rosenzweig, Benjamin, Scholem*, Madrid: Ediciones Cátedra, 1997
- Restany, Pierre, *Kadishman*, Tel Aviv: Editorial Gutsman-Museo de Tel Aviv, 1996
- Semprún, Jorge, *La escritura o la vida*, Buenos Aires: Tusquets Editores, 2004
- Semprún, Jorge, *Viviré con su nombre, morirá con el mío*, Barcelona: Tusquets Editores, 2001;
- *The Writing on the Wall, Projections in Berlin's Jewish Quarter, Shimon Attie, Photographs and Installations*, Heidelberg: Edition Braus, 1994
- *Sites Unseen, Shimon Attie, European Projects*, Vermont: Verve Editions, 1998
- Schneider, Ulrich et al., *Menashe Kadishman*, Milano-Aachen: Charta-Suermondt-Ludwig Museum, 1999
- Wiesel, Elie, *La noche, el alba, el día*, Barcelona: Muchnik Editores, 1986
- Wiesel, Simon, *Los límites del perdón*, Barcelona: Paidós Contextos, 1998
- Yerushalmi, Yosef Hayim, *Zajor, La historia judía y la memoria judía*, Barcelona: Antrophos-México: Fundación Cultural Eduardo Cohen, 2002
- Young James E., *At Memory's Edge, After images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture*, New Haven and London: Yale University Press, 2000

Unidad III.- Camboya

- Alfonso Denise, *El infierno de los jemereros rojos*, Barcelona: Libros del Asteroide, 2010
- Ben Kiernan, *The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79*, Yale University Press, 2004
- Maguire Peter, *Facing Death in Cambodia*, New York: Columbia University Press
- Muan, Ingrid, *Citing Angkor: The "Cambodian Arts" in the Age of Restoration 1918-2000*, Columbia University, 2001

- Loti Pierre, *Peregrino de Angkor*, Barcelona: Terra Incognita, 2000
- Ponchaud, François, *Camboya a sangre y fuego, Año cero*, Argentina: Goyanarte Editor, 1978

Unidad IV.- Ruanda

- Hatzfeld, Jean, *Una temporada de machetes*, Barcelona: Crónicas Anagrama, 2004
- Hatzfeld Jean, *La estrategia de los antílopes*, Ediciones Turpial, 2011
- Kapuscinski Ryszard, *Ébano*, Barcelona: Crónicas Anagrama, 2007
- Kasfir, Sidney L., *Contemporary African Art*, London: Thames and Hudson, 1999
- Melvern, Linda, *A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide*, London: Zed Books Ltd., 2000
- Rovira Bru, Áfricas, *Cosas que pasan no tan lejos*, Barcelona: RBA libros, 2006

Unidad V.- Bosnia

- Andrić Ivo, *Un puente sobre el Drina*, Barcelona: De Bolsillo, 2010
- Suljagic, Emir, *Postales desde la tumba*, Galaxia Gutenberg, 2005
- Bringa, Tone, "Averted Gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina 1992-1995" in *Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide*, Alexander Hinton Laban, Berkeley: University of California Press, 2002

Unidad VI.- Ciudad Juárez

- Aridjis Homero, *Los perros del fin del mundo*, México: Alfaguara, 2012
- González Rodríguez, Sergio, *Huesos en el desierto*, Barcelona: Editorial Anagrama, 2006
- Torrea Judith, *Juárez en la sombra*, México: Aguilar, 2011
- Terrón Holtzeimer, Israel, *Artemisa café*, México: Fondo Editorial Tierra Adentro, 2012

F.- Tipos de actividades planificadas

Las clases frontales, de cuatro horas semanales, estarán acompañadas de presentaciones de powerpoints, así como de proyecciones cinematográficas y de lecturas literarias seleccionadas afines a cada unidad.

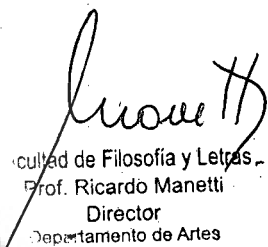
G.- Formas de evaluación

Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Los alumnos deberán asistir al 80% de las clases. Se evaluará su participación con una nota. Esta nota será el resultante de la evaluación que el profesor realice de informes parciales, exposiciones orales individuales o grupales, etc. Si esta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si

éste fuera rechazado, los interesados tendrán opción –en este caso y por única vez– a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

Culad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes