PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIPREGEP 4689) PROFESORADO EN ARTES VISUALES — TECNICATURA EN ARTES VISUALES

Espacio Curricular: EDI II – Seminario de Historia del Arte Contemporáneo

Curso: 4º Año Ciclo Lectivo: 2022

Horas semanales: 3 horas cátedra (2 módulos)

Profesor: Prof. Paula Benitez

FUNDAMENTACIÓN

Durante las últimas décadas, los intentos por definir los parámetros de contemporaneidad han desembocado en agrupar indistintamente a todas las producciones artísticas de la actualidad inmediata sin poder determinar una unidad firme y estable entre ellas. Más aún, a partir de la crisis de la Modernidad y del fin de los esencialismos pareciera haberse conformado un panorama estético-artístico múltiple e irregular que, por momentos, pudiera presentarse de forma inabordable conceptualmente. Por ello, la necesidad de discutir el sentido de lo contemporáneo se ha tornado cada vez más importante en los últimos años, no sólo a fin de comprender la situación artística de un presente profundamente dinámico sino, y por sobre todo, para programar acciones artísticas de caras al futuro.

En el marco de estas problemáticas, la asignatura busca construir una descripción e interpretación del Arte Contemporáneo profundamente comprometidas con su contexto y, en tanto tal, responsables para la transformación. Su inclusión en el último año de la carrera, permite la reflexión crítica e integrada de las competencias adquiridas en los años previos y funciona a modo de esquema articulador de tales saberes con la práctica artística y docente. El análisis propuesto a partir de la explicitación de las discusiones actuales de la teoría social contemporánea pretende, asimismo, un abordaje cualitativo del estado de la cuestión desde el cual, en relación con las discusiones teóricas vigentes y su nivel dialógico con las expresiones artístico-visuales en nuestro país, construir las bases de una posible conceptualización firme de la «Contemporaneidad».

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de:

- Analizar y comprender los hechos estético-artísticos más relevantes de los siglos XX y XXI, así como la importancia de la «Contemporaneidad» en el desarrollo artístico universal.
- Abordar críticamente las categorías propias de las producciones estético-artísticas realizadas en los siglos XX y XXI en su dimensión cultural, mundial y local.
- Establecer diálogos problemáticos entre las propias producciones estéticoartísticas y las contemporáneas mundiales.
- Analizar las obras de arte a partir de pautas metodológicas que permitan la evaluación de características inherentes al contexto temporal específico de estudio.

PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Propiciar un acercamiento crítico a las manifestaciones del arte de los siglos XX y XXI en su dimensión sociocultural e histórica, considerando los usos y funciones que tuvieron en sus propios contextos de producción y circulación.
- Brindar a los estudiantes el vocabulario y las herramientas conceptuales para el análisis de la producción estético-artística contemporánea que les permita reconocer sus características expresivas propias.
- Estimular en los estudiantes el interés y el compromiso por la realidad de su propio contexto socio-histórico.
- Fomentar la participación activa del estudiante, la expresión escrita y oral, la pregunta, el intercambio respetuoso de ideas y el trabajo en equipo.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: VANGUARDIA Y VANGUARDISMO

Vanguardia, novedad y tradición. La problemática del código, el significado, la comunicabilidad y la transformación cultural. El problema de los géneros discursivos. La problemática reconducción del arte a la «praxis vital». La «Institución-Arte». La problemática crítica a la «autonomía». Los modelos de vanguardias del siglo XX. Vanguardias «simultáneas» en Latinoamérica y en Argentina. Actualidad de la noción de vanguardia. El ¿fracaso? vanguardista.

UNIDAD 2: INTERLUDIO POSMODERNO

Transición entre la modernidad y la contemporaneidad artísticas. La declinación de la modernidad. El modelo semiótico tautológico y las críticas a la referencialidad en el relato posmoderno: la literalización estética. Problemáticas entre la homogeneidad y la heterogeneidad; lo superficial y lo profundo; el azar y la indeterminación. La abstracción estadounidense y el existencialismo artístico: la pintura como espacio de encuentro entre el ser y el mundo. La noción de «fragmento». Réplicas en el «Sistema moderno de Arte». El sistema del arte en el siglo XXI. La «fetichización» del arte y la desmaterialización del objeto artístico. El «fin del arte» y el «post-arte».

UNIDAD 3: GLOBALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN.

Creolización y límites en el Arte Contemporáneo. Escenarios culturales y lenguajes artísticos centrales/periféricos/locales/globales. Cuerpo – maquina – pantalla. De la estética de la representación a la estética «virtual». Net Art: el lenguaje más allá de la gramática. Mediaciones. Nomadismos estéticos. Arte de intervención en el espacio público. Archivo, acumulacionismo, apropiacionismo. Arte sonoro. Arte activista. Haktivismo. Nuevas prácticas artísticas (comunitarias, participativas, colectivas).

UNIDAD 4: POSCOLONIALIDAD, DECOLONIALIDAD, INTERCULUTURALIDAD.

El giro poscolonial. Multiculturalismo semiótico en el capitalismo tardío actual. Deconstrucción semiótica como práctica descolonizadora. La «contemporaneidad» y la muerte de la frontera. Desborde entre lo local, lo global – lo privado, lo público. Cánones, pluralidad y particularidad. Interpretación. Mediaciones. Nomadismos estéticos. Posthumanidad, glocalización, postmemoria, posthistoria, extimidad. El arte en la sociedad de vigilancia.

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1: VANGUARDIA Y VANGUARDISMO

Bibliografía obligatoria

Bürger, P.(1987) *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península [Edición original 1972] Eco, U.(1970)Experimentalismo y vanguardia, en *La definición del arte*. Barcelona: Martínez Roca, pp. 229-249. [Edición original 1968].

Agamben, G. (1998). ¿Qué es lo contemporáneo? en Desnudez, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Bibliografía complementaria

Bachtin, M. (1982). «El problema de los géneros discursivos», en *Estética de la creación verbal.* México: Siglo XXI, pp. 248-293 [edición original: 1952-3;

"Problemarechevyjzhánrov", Literatúrnaia Uchioba, I,: Moscow, 1978: 200-219].

Calinescu, M.(1991). «La idea de vanguardia» en *Cinco caras de la modernidad*, Madrid: Tecnos, pp. 99-135.

Groys, B. (2014). El universalismo débil, en Volverse público, Buenos Aires: Caja Negra, pp.

- 101-118; [edición original: Going Public, Berlin: Sternberg Press, 2010]
- Hernandez, C.(2002) Más allá de la exotización y la sociologización del arte Latinoamericano.enMATO Daniel (comp.) Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, Caracas: Venezuela.
- Longoni, A.(2014) . Vanguardia y revolución: arte e izquierda en la Argentina de los año sesenta y setenta. Buenos Aires: Ariel.(Selección)
- Mancuso, H.(2005). Palabra Viva, Buenos Aires. Paidós (selec.)
- Mancuso, H.(2010). De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci y Wittgenstein. Buenos Aires: Sb (selección)

UNIDAD 2: INTERLUDIO POSMODERNO

Bibliografía obligatoria

- Eagleton T.(1996) *Las ilusiones del posmodernismo*. Buenos Aires: Paidós, 1997; [Publicación original: The illusions of postmodernism, London:Transitions, 1996].
- Danto, A.(1999)Moderno, posmoderno, contemporáneo *en Después del fin del arte*, Barcelona: Paidós, pp 25-41.
- Jameson, F.(1984) El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío *en Ensayos* sobre el posmodernismo, Buenos Aires: Imago Mundi.
- Richard, N.(1996)*Latinoamérica y la posmodernidad*en Escritos, Revista del centro de Ciencia del Lenguaje. N° 13-14.

Bibliografía complementaria

- Auge,M.(2015) ¿ Qué pasó con la confianza en el futuro?. Buenos Aires: Siglo XXI (selección). [Publicación original 2011]
- Danto, A.C.(2013) *Qué* es *el arte*.Buenos Aires/Barcelona: Paidós [edición original: What Ar Is, Yale: Yale University Press 2013]
- Deleuze, G. y Guattari, F.(1994) *Mil mesetas.* Valencia: Pre-Textos (Selección). [publicación original 1980]
- Diederichsen, D. (2011). Persona en loop, ensayos sobre cultura pop. Buenos Aires:Interzona, 2° ed.
- Guattari, F. (2013). De la rostridad en *Líneas de fuga*. Por otro mundo de posibles, Buenos Aires: Cactus, pp. 235- 256 [Edición original 1979, editions de l'Aube, 2011]
- Guash, A.M. (ed.)(2000) Los manifiestos del arte posmoderno. Madrid: Akal (selec.)
- Richard, N.(2007) Fracturas de la memoria Arte y pensamiento crítico. Buenos Aires: Siglo XXI
- Vattimo, G.(1990) El Fin de la Modernidad. Nihilismo y hermenéutica. Barcelona: Gedisa. (selec)

UNIDAD 3: GLOBALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN.

Bibliografía obligatoria

- Bourriaud, N.(2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo [Esthétiquerelationnelle , Dijon: Presses du Réel, 1998] ((selec.)
- Niño Amieva, A.(2011). Estéticas contemporáneas: aproximaciones y perspectivas. AdVersuS, (en línea). Año VIII, №19-20pp.: 64-60. (Citado 3 de abril de 2015), disponible en: www.adversus.org/indice/nro19-20/articulos/05VIII19-20.pdf
- Laddaga, R.(2010) Estética de laboratorio. Buenos Aires: Adriana Hidalgo (selecc)
- Hall, S. Du Gay, P.(2003); quién necesita "identidad"? en *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires, Amorrortu.

Bibliografía complementaria

- Bourriaud, N.(2004) *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo [Publicación original: *Postproduction*. New York: Lukas & Sternberg, 2001]; (selec.)
- Bourriaud, N. (2009) *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo [Publicación original: Radicant, NewYork: Sternberg Press; París; Denoël, 2009]) (selec.)

- Didid-Huberman, G.(2015) *Vuelta-revuelta. Eisenstein, el pensamiento dialéctico frente a las imágenes*. Estudios Curatoriales (número especial), 2, 3: 9-32.
- Farocki, H.(2014) Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: La Caja Negra
- Foster, H.(2001) El artista como etnógrafo. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Mexico DF, Akal.
- Foster, H. (2001). Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo. EnModos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Garcia Canclini, N.(2010) La sociedad sin relato. Buenos Aires: Katz (selec.)
- Gonzalez, V.(2014) «Documenta 1955-2012», Estudios curatoriales[en linea], 2, 2:s/p. Disponible enhttp://untref.edu.ar/rec/num2_dossier_3.php
- Castro Gómez, S.Mendieta, E. (1998) *Teoría sin disciplina, latinoamericanismo, poscolonialidad v globalización*. México: Porrúa (selec.)
- Giunta, A.(2009) Poscrisis. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giunta, A. (2012) Escribir las imágenes. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Grinstein, E.(1999/2000) Hacia El siglo XXI: destellos de insubordinación. LÁPIZ, XIX, N° 158/159
- Guattari, F.(1996) *Las tres ecologías.* Valencia: Pre-textos [publicación original: Les troisécologies, París: Galilée, 1989 Cartographiesschizoanalytiques, París: Galilée.
- Ranciere, J.(2005) Sobre políticas estéticas. Barcelona: Museo d'ArtContemporani de Barcelona yServei de Publicacions de la UniversitatAutònoma de Barcelona.

UNIDAD 4: POSCOLONIALIDAD, DECOLONIALIDAD, INTERCULUTURALIDAD.

Bibliografía obligatoria

- Auge, M.(1994) Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa. [primera publicación1992]
- Smith, T.(2012) Qué es el arte contemporáneo. Buenos Aires: Siglo XXI [Publicación original: Whats is Contemporary Art?, Chicago: University Chicago, 2012].
- Tapia, M. Vindel, J. Carvajal, F. Mesquita, A.(2014) *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en AméricaLatina*. Sáenz Peña: Untref, Museo Nac. Del Centro de Arte Reina Sofía(selección).

Bibliografía complementaria

- Alonso, R.(2015) Elogio de la low-tech. Historia y estética de las artes electrónicas en Argentina.Buenos Aires: Luna editores (selec)
- Dijk, J.(2016) La cultura de la conectividad. Una historia critica de las redes sociales. Buenos Aires: Siglo XXI (selec).
- Esposito, R.(2003) Communitas. Buenos Aires: Amorrortu. (Publicación original: 1998)
- Fuentes Gaza, L.(2013) Lenguajes contemporáneos desde Centro América. Salamanca: Turner (selecc.)
- Garramuño, F. (2015) Frutos impropios, en Mundos en común. Buenos Aires: FCE, pp.19-42.
- Garcia Canclini, N. (2010) La sociedad sin relato. Buenos Aires: Katz (selección)
- Groys, B.(2014) *Volverse público*. Buenos Aires: Caja Negra [edición original: GoingPublic, Berlin:Sternberg Press, 2010]
- Kozak, C.(2015) *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología.* Buenos Aires:CajaNegra, 2º ed. (selección).
- Mancuso,H.(2014)Aventuras y exilios,AdVersuS, Año XI, N° 26, junio 2014: 1-6. Disponible en:http://www.adversus.org/indice/nro-26/presentacion/XI2601.pdf
- Ranciere, J. (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires, Manantial. Catálogo (2011-2012) Seel, M.(2010) Estética del aparecer. Buenos Aires: Katz. (selec.)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Argan, G.(1988) El arte moderno. Madrid: Akal

Bauman, Z.(2013) La cultura en el mundo de la modernidadlíquida. Buenos Aires: Fondo de CulturaEconómica.

Bozal, V.(1996) Historia de la Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas. Vol.1. Madrid: Visor.

Casullo, N.(1993) *El Debate Modernidad Posmodernidad*. Buenos Aires: El Cielo por Asalto. Garcia Canclini, N.(1999) La globalización imaginada, Barcelona: Paidós.

Guattari, F.(1989) Cartografía del deseo. Buenos Aires: La Marca HARVEY, David

Harvey, D.(1998) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambioCultural. Buenos Aires: Amorrortu [Publicación original 1990].

Hofstadter, D. (1987) *Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle*. Buenos Aires: Tusquets Ranciere, J.(1996) *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión [Publicación originalLa Mésentente, París: Galilée 1995]

Ranciere, J. (2010) *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial [publicación original:Le Spectateurémancipé, París: La Fabrique, 2008].

Stangos, N.(1986) Conceptos de arte moderno, Madrid: Alianza (selección).

PRESUPUESTO DE TIEMPO

Unidad	Fecha	contenidos	Lecturas	Recursos y Actividades		
I	17-mar	Introducción general a la materia. Problemáticas en torno a lo "contemporáneo".	Agamben G. (1998). ¿Qué es lo contemporáneo? Desnudez. Buenos Aires:			
	24-mar FERIADO NACIONAL					
	07-abr	Teoría de la Vanguardia. La Institución Arte y la reconducción del arte a la «praxis vital».	Burguer, P, (1972). <i>Teoría</i> <i>de la Vanguardia</i> .Barcelona: Península. Adriana Hidalgo.			
	14 de abr – Dia no laborable					
	21-abr	Teoría de la Vanguardia. La Institución Arte y la crítica a la autonomía.		Arte y vanguardia		
	28-abr	Vanguardia, tradición y experimentalismo. El problema de la creación artística.	Charla Lucia Engert Eco, U. (1968). Experimentalismo y vanguardia. <i>La definición del</i> arte. Barcelona: Martínez Roca, pp. 229- 249.	Consigna del primer parcial		
	5-may	El problema de los géneros discursivos.		Entrega primer Parcial		

_				<u> </u>
	12-may	Repaso de problemáticas: el diálogo como categoría de artisticidad.		Devolucion de parciales y puesta en común
п	19-may	Repaso de problemáticas: la lógica de las Vanguardias en la "Periferia"		Pruitt-Igoe
	26-may	Introducción general a la segunda unidad. La declinación de la modernidad y el carácter posmoderno		
	2-jun	El modelo semiótico tautológico y las críticas a la referencialidad. La literalización estética (Pop Art) y la mengua de los afectos.	Jameson, F. (1984). El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos	Entrevista a Andy Warhol
	9-jun	Lo Man-Made y lo ReadyMade. El gesto como concreción de la existencia (Expresionismo abstracto). Potencial performativo de la pintura.	Aires: Imago Mundi. Sontag, S. (1969). Contra la interpretación y otros ensayos.Barcelona: Edhasa	Action painting
	16-jun	Expansión, Creolización (hibridación) y desmaterialización. (Assemblages, Enviroment y Happening. Fluxus)	Danto, A. (1999). Moderno, posmoderno, contemporáneo. Después del fin del arte Barcelona:Paidós.	Minujin-Santantonin. (1965). Menesunda
	23-jun	El cuerpo como lugar de expresión. El cuerpo como huella(Body art. Expresionismo vienés).	barecionali didosi	Klein, Y. (1960). Antropometría enazul. -Consigna del segundo parcial
	30-jun	Retórica de la pureza y principio de economía artística. (Op - Cinetic - Minimal art). Problemáticas sobre el desecho y el valor estético (Artepóvera).		
	7-jul	El protencial artístico de la naturaleza y la intervención en el espacio naturalabierto. (Antiforma. Earth/Land Art) Arte ylenguaje.Subordinación		Entrega segundo parcial Entrevista a Heizer, Weiner, Smithson y De María

	14-jul	de lo visial a la idea(Arte concepto, Word Art)/Posmodernidad latinoamericana. "Vanguardia simultánea" contra "arteretardatario". Receso de invierno	
III	4-ag	Creolización y límites en el Arte Contemporáneo.	Consigna presentaciones
	11-ag	Escenarios culturales y lenguajes artísticos centrales/periféricos/locales/globales	
	18-ag	Cuerpo – maquina – pantalla.Net Art: el lenguaje más allá de la Gramática	.https://eloraculo.com.ar Comienzo de presentaciones
	25-ag	Archivo, acumulacionismo, apropiacionismo	
	1-sep	Memoria/identidad	
	8-sep	Sexo/amor	
	15-sep	Nomadismos estéticos. Arte de intervención en el espacio público.	Perder la forma humana. Reina sofia
	22-sep	Feminismo	Charla KekenaCorbalan

	29-sep 6-oct	Arte sonoro Practicas comunitarias/ participativas/colectivas	Murray Shaffer libro de ejercitaciones
	13-oct	Repaso escenarios culturales y lenguajes Artísticos	
IV	20-oct	Que es el arte contemporáneo?	
	27-oct	La «contemporaneidad» yla muerte de la frontera. Lo local, lo global, lo privado, lo público.	
	3-nov	Posthumanidad, glocalización, postmemoria, posthistoria, extimidad.	
	10-nov	El arte en la sociedad de vigilancia.	
	17-nov	Cierre de cursada, devolución, puesta en común de los contenidos.	

12. EVALUACIÓN

La Cátedra maneja un criterio de evaluación que la entiende en su función didáctica: como un elemento indispensable para el perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje. De este modo, y teniendo como marco metodológico una opción que centra su atención en la voz del

estudiante y en su capacidad para pensar y construir conocimientos, la evaluación se convierte en un espacio de ejercicio, despliegue y expresión de los conocimientos construidos desde sus propias perspectivas. Se realizarán dos parciales cuatrimestrales que apuntarán a la reflexión crítica de los temas tratados durante la cursada. Estos serán evaluados según:

- Claridad, coherencia y capacidad de síntesis escrita y oral.
- Capacidad crítica, originalidad y creatividad en la resolución de los trabajos.
- Nivel de comprensión alcanzado sobre los temas desarrollados en clase a través de la pertinencia de las categorías seleccionadas y las relaciones establecidas entre los conceptos teóricos y el análisis realizado.
- Participación en clase y compromiso activo con la materia.
- Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos.

Finalmente, la devolución de los resultados será particular en cada caso, pero luego se colectivizarán las evaluaciones para que todos los estudiantes tengan un acercamiento a las producciones escritas de sus compañeros y pueda funcionar en ellos como fuente de metaevaluación a partir del conocimiento y análisis de sus propias dificultades y sus fortalezas grupales.

Los alumnos con promedio de 7 (siete) o nota superior en las evaluaciones parciales estarán en condiciones en promocionar la materia.

FIRMA DEL TITULAR