

Cátedra FUNDAMENTOS ESTÉTICOS – ESTÉTICA
GUÍAS DE LECTURA 2023

UNIDAD II: **Estética, tecnología y nuevos medios de producción audiovisual**

Equipo docente: Silvia Susana García, Paola Belén, Silvina Valesini, Cecilia Cappannini, Mabel Carral, Jorgelina Quiroga, María Luz Tegiacchi, Jorgelina Sciorra, Gabriela Victoria, Alejandrina Aragón, Lucía Suárez, Héctor Docters y María Gabriela de la Cruz.

Estas guías pretenden brindar algunas pautas de lectura de la bibliografía obligatoria. Marcando para ello conceptos centrales, ideas principales y en algunos casos preguntas disparadoras. De ningún modo buscan agotar el sentido de los textos, ni suplantar su lectura profunda. Tratan de relacionar el material trabajado en las clases teóricas, con el que se trabaja en los prácticos.

La resolución de esta guía de lectura de la Unidad 2 así como el formato de entrega será acordada con cada docente en cada comisión.

TP 1: TRANSFORMACIONES ESTÉTICAS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES

Bibliografía:

Martín-Barbero, Jesús. (2003). *Estética de los Medios Audiovisuales* en Xirau, Ramón, Sobrevilla, David (Editores) (2003). *Estética*. Editorial Trotta.

Buchar, Inés. (2009). *Arte autónomo y arte politizado* en Oliveras, Elena (Editora) (2009). *Cuestiones de arte contemporáneo*. Emecé.

Michaud, Yves. (2007). *Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética en El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. Fondo de Cultura Económica.

PRESENTACIÓN DEL AUTOR

Jesús Martín-Barbero (1937, España). Estudió filosofía en el Instituto de Filosofía de Lovaina, Bélgica, donde se doctoró en 1971. Realizó estudios de posdoctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Residió en Colombia y en México. En 2003, obtuvo la nacionalidad colombiana. Es Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Realizó numerosas publicaciones relacionadas a la comunicación y la cultura.

Inés Buchar. Profesora de filosofía (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) Cursó seminarios de maestría en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) sobre filosofía de la cultura Docente en Artes Musicales y Sonoras en UNA, se desempeña como Profesora Adjunta de la cátedra Estética de la UBA. Investigadora, centrando su tarea en el pensamiento estético de T.W. Adorno, en la última década, ha replanteado esta perspectiva de estética crítica en

el contexto del arte y la reflexión latinoamericanos. En la actualidad dirige el Proyecto Filocyt (2019-2021): La experiencia estética en el contexto del arte y la reflexión en Latinoamérica.

Enfoque:

El texto de **Barbero** aborda la problemática de la estética en la actualidad desde los medios audiovisuales haciendo foco en las transformaciones que ha introducido en la sociedad, la experiencia audiovisual; como así también el modo de percibir la ciudad y de expresarnos, analizando los cambios que surgen en la sensibilidad. Puntualiza en:

- Concepto de Sensorium moderno.
- Tres momentos importantes de transformaciones estéticas, que ha introducido en la sociedad, la experiencia audiovisual según Barbero.
- Experiencia en la ciudad que acompaña a cada uno de los tres modos de percepción
- Consolidación de las masas urbanas y su vínculo con las tecnologías.
- Noción de aura
- Noción de Industria cultural

Inés Buchar, En su texto “Arte autónomo y arte politizado”, analiza y comenta las posturas de los filósofos Walter Benjamín (1892-1940) y Theodor Adorno (1903-1969) con respecto a las relaciones entre arte y política en contexto de las sociedad de masas del siglo XX, atravesadas por el capitalismo, los totalitarismos, las guerras, y el desarrollo tecnológico; atendiendo a:

- Arte reproducible, definición y usos posibles.
- Estetización de la política y politización del arte.
- Emancipación de las masas y dominación de las masas.
- El efecto de schock.
- El star system, las risas, la distracción.
- Los cambios que el cine introduce en la recepción y la experiencia de la mirada
- Obra de arte aurática/no aurática.

Michaud, en esta oportunidad, da cuenta de un cambio en el régimen estético a partir de los desarrollos de arte reproducible y la reproductibilidad técnica de W. Benjamin en la cultura actual postulando que el aura desaparece por completo cuando un pensamiento totalmente enfocado al presente ya no puede sostener relación con la procedencia de las cosas. Vivimos en este mundo sin aura porque, lejano y sin memoria, es un mundo en el que el presente ataca de manera constante las otras dimensiones del tiempo, invadiéndolas. Esta existencia en el presente tampoco está dirigida en el sentido de una promesa de liberación que sólo pudiera arraigarse en un pasado reivindicado o un futuro profetizado.

- La experiencia del arte contemporáneo –asociado tanto al video, la televisión como los hipermedia.
- La relación con el impacto de la reproductibilidad técnica (Benjamin) en la cultura moderna y el cambio del régimen estético.
- La recepción en la distracción y la interacción en la distracción.
- La imagen en el nuevo régimen de atención.
- La relación entre museo y turismo.
- El ensayo.
- El aura y la nueva individuación de masas.

TP 2: ARTE, REPRODUCCIÓN E INDUSTRIA CULTURAL

Bibliografía:

Bruera, Matías. (2006). El oído como adorno. *Pensamiento de los confines*, julio de 2006 (18), pp. 53-59.

González, Del Río & Romé, S. *Cumbia Argentina: Una hipótesis en torno al uso de los vientos*. EN: Actas de las 8° JIDAP, FBA – UNLP, La Plata, 2016.

Buchar, Inés. (2009). Arte autónomo y arte politizado en Oliveras, Elena (Editora). (2009). *Cuestiones de arte contemporáneo*. Emecé.

Michaud, Yves. (2007). Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética en *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. Fondo de Cultura Económica.

PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES

Matías Bruera (1967, Buenos Aires). Sociólogo, crítico cultural y ensayista. Profesor e investigador de Historia de las Ideas en la UBA y en la UNQ. Forma parte del comité de dirección de la revista *Pensamiento de los Confines*. Escribió numerosos ensayos en revistas nacionales y extranjeras. Es autor de los libros *Meditaciones sobre el gusto* y la *Argentina fermentada*.

González, Del Río & Romé; Docentes en la cátedra Producción y análisis musical de la FBA, UNLP

Enfoque:

Matías Bruera, en su texto aborda un análisis de las relaciones entre cultura de masas, la industria de la música y, particularmente, el jazz. Focalizar en:

- La postura de Adorno con respecto al rol socio-político de la música, y del jazz en particular, en la sociedad capitalista moderna.
- Críticas de Bruera a la posición de Adorno.
- La temporalidad de las reflexiones estéticas

Los autores **González, Del Río & Romé**; en su texto proponen indagar en la relación entre aspectos musicales desde un género específico: la cumbia. La cumbia argentina y su relación con las condiciones de producción coyunturales. Para ello abordan dos casos de estudio: el desarrollo (crecimiento y consolidación) de la industria cumbiera en los '90, y la cumbia villera contemporánea, ambos ligados a distintas formas de producción dentro de la cumbia nacional. Puntualiza en:

- La cumbia como género migrante.
- Diferentes usos de instrumentos de vientos e instrumentos electrónicos: entre la tradición, los nuevos circuitos de producción y distribución y la destreza técnica.
- Tensiones entre los estereotipos tropicales y los estereotipos villeros.

Inés Buchar, En su texto "Arte autónomo y arte politizado", analiza y comenta las posturas de los filósofos Walter Benjamín (1892-1940) y Theodor Adorno (1903-1969) con respecto a las relaciones entre arte y política en contexto de las sociedad de masas del siglo XX, atravesadas por el capitalismo, los totalitarismos, las guerras, y el desarrollo tecnológico; atendiendo a:

- La negatividad del arte autónomo. Arte autónomo y arte crítico.
- Industria cultural como actitud afirmativa.
- Racionalidad técnica y razón instrumental.
- Concepción dialéctica del arte.

TP 3: MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD. CAMBIOS QUE LOS MEDIOS TÉCNICOS INTRODUCEN EN LA REPRODUCTIBILIDAD

Bibliografía:

Giannetti, Claudia. (2005). Estéticas de la Simulación como endoestética en Hernández García, Iliana (compiladora). *Estética, ciencia y tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Jiménez, José. (2002). El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente. El arte pop y la cultura de masas en *Teoría del arte*. Tecnos.

PRESENTACION DE LOS AUTORES

Claudia GIANNETTI (1961, Velo Horizonte, Brasil). Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona e Investigadora en arte contemporáneo, estética, media art y la relación arte-ciencia-tecnología.

Enfoque:

Giannetti estudia la categoría de endoestética para pensar las relaciones entre las nuevas tecnologías, las prácticas artísticas, la realidad y el espectador. Puntualiza en:

- La importancia de la interactividad en el arte
- “Antigua” concepción de la verdad / Relativización de la noción de la misma.
- Realidad (hipotética), ilusión y simulación.
- Las diversas realidades que se perciben en relación a la forma en que el sujeto experimenta e incorpora las vivencias.
- Nuevas tecnologías y crisis de representación.
- Concepto de endoestética.
- Niveles con los que opera la endoestética (endo y exo).
- Tipos de operaciones que el espectador puede efectuar y cómo se produce un mismo espacio artificial.
- La convergencia del sistema de reproducción de imágenes y de la mirada/experiencia del observador.
- Paradigmas estéticos que surgen con las creaciones en Media Art.

Jiménez, en *“El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente”* analiza la obra de Pablo Picasso y a partir de ese análisis propone que al haber nuevos puntos de referencia hay nuevas categorías en la creación, la invención y la construcción, haciendo foco en el rol del artista y el nuevo hacer a partir de considerar a otras disciplinas y el descentramiento a partir de la expansión de la técnica.

- La expansión de la experiencia estética.
- El nuevo giro de la sensibilidad: dispersión, pluralidad, discontinuidad, fragmentación.
- Pluralidad en la representación.
- Picasso, la mimesis vs creación, invención y construcción. Principio de variación. No homogeneidad de la cultura moderna.

- Liberación de la mirada.
- La ciudad moderna. Movilidad y desasosiego.
- Duchamp: ready-mades, objetos ya realizados por la técnica, industria.
- La estética en los objetos no artísticos.

Jiménez, en “El arte pop y la cultura de masas” analiza las obras de arte pop como un hito en la historia del arte que hizo repensar el rol del arte en la sociedad, la estetización de la vida y la universalización del consumo a partir del ideal americano.

- La estética en los objetos no artísticos.
- Se rompe el sistema de representación, naturaleza, artista crea desde su interior, automatismo de la percepción, pluralidad de la visión, dispersión, la pluralidad, discontinuidad, la ciudad ofrece otras materialidades.
- Arte Pop: cultura de masas, encuentro del hombre de nuestro tiempo, aproximación a la vida cotidiana, representación mimética. Los años '60, fronteras entre arte y vida, las vanguardias. La imagen convertida en un elemento de consumo masivo.
- Desideologización y expansión del modo de vida americano.
- La imagen en serie, lenguaje claro y simple.
- Univerzalización del consumo y jerarquía de la técnica.

TP 4: MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD: REPRODUCCIÓN MECÁNICA VS. DIGITAL

Bibliografía:

- Groys, Boris. (2016). Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. *Digital* en *Arte y flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Caja Negra.
- Alonso, Rodrigo. (2021). Aspectos nuevos y viejos de la tecnología. *Revista de Arte e investigación*, Julio de 2021 (Nº especial e068), pp. 1-12.

PRESENTACION DE AUTORES

Boris Groys (1947, Berlín del Este, Alemania). Filósofo, crítico de arte y teórico de los medios Internacionalmente reconocido por sus investigaciones sobre arte de vanguardia del siglo XX y de los medios de comunicación contemporáneos.

Estudió filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado. Vivió en Rusia hasta 1980. Miembro activo de los círculos no oficiales de intelectuales y artistas de Moscú y Leningrado bajo el régimen soviético, emigró en 1981 a Alemania, donde se doctoró en filosofía en la Universidad de Münster. Desde entonces, desarrolló una intensa vida académica en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, la Academia de Bellas Artes de Viena y las universidades de Filadelfia, Pensilvania y Nueva York, entre otras. A la par de su trabajo académico, Groys es un destacado curador de arte.

Rodrigo Alonso. Licenciado en Artes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, especializado en arte contemporáneo y nuevos medios (new media).

Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad del Salvador (USal) y del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), Buenos Aires, Argentina. Profesor y miembro del Comité Asesor del Máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios, Media Centre d'Art i Disseny (MECAD), Barcelona, España. Escritor, crítico y colaborador en libros, revistas de arte y catálogos. Curador de exposiciones de arte

contemporáneo en los espacios más importantes de Argentina y América Latina, y en prestigiosas instituciones europeas.

Enfoque:

Groys analiza las diferencias entre la Modernidad y la Contemporaneidad a partir de los modos de reproducción mecánica y digital que cada una encara en el contexto de la globalización y desarrollo de redes de información, la simultaneidad y tiempo real.

- Diferencia entre época moderna y contemporánea como el contraste entre dos modos de reproducción: mecánica y digital.
- La falta de originalidad (Greenberg).
- El arte como techné (Heidegger).
- Original y copia. Modo de reproducción mecánica vs. digital.
- Reproducir como forma de desterritorializar.
- La presencia del presente.
- Las artes performáticas.
- La era digital como era de vigilancia.

En este artículo, **Alonso**, analiza la presentación de la curaduría de Okwui Enwezor en la Documenta11 de Kassel para cuestionar que las obras tecnológicas corren el riesgo de ser descalificadas como obras críticas por el hecho de la presentar en ellas una espectacularidad dada por sus recursos técnicos. Despliega conceptos intelectuales de Vicente Huidobro, César Vallejos y José Carlos Mariátegui para pensar esta problemática en el contexto Latinoamericano planteando una relación entre futurismo y producciones tecnológicas en contextos expositivos Hi-tech.

- La transposición tecnológica de la realidad.
- La mirada de Latinoamérica con respecto a las tecnologías. Las miradas de Huidobro (mitología), Vallejo (distracción) y Mariátegui (aspectos políticos) sobre los cambios tecnológicos en la contemporaneidad.
- «La idea de “tecnología” y el pesimismo postmoderno» de Leo Marx.
- El ocultamiento en la relación entre el progreso social y el tecnológico.
- El lugar de América Latina en el desenvolvimiento tecnológico.
- Las teorías situacionistas del desvío (Michel de Certeau).
- El programa inflexible de los aparatos (Vilém Flusser).
- La utilización de tecnología en el campo estético como base sociopolítica.
- La novedad en las exposiciones que incorporan obras tecnológicas y el rol del artista.
- La representación de la contemporaneidad en las nuevas tecnologías: exposiciones *hi-tech* y el rol de la crítica.
- Las críticas sobre la tecnología, el mundo actual, los discursos formalistas y tecnocráticos.

TP 5: 15 MILLONES DE MÉRITOS

Lyn, Euros (Director). (2011). 15 millones de méritos. *Black Mirror* (Temporada 1, Episodio 2) [Episodio de serie de televisión]. En Brooker, Charlie (Director), Zeppotron (2011–2013), House of Tomorrow (2014–presente) (Productores).

Black Mirror es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker. Estrenada en el 2011, problematiza la relación personal y social con la tecnología, el lugar que ocupa en nuestros hábitos y consumos, abarcando diversos usos. Cada capítulo es un unitario, es

decir, tiene una estructura propia en la que varían los actores, las historias, pero persiste la mirada sobre las consecuencias de un uso desenfrenado, dependiente, en complicidad y confianza ciega con la tecnología que es parte de nuestra cotidianeidad. O como es el caso de este capítulo, cuando la TV basura se ha convertido en el pasaporte para ser “persona de primera”.

Ficha Técnica:

Director: Euros Lyn

Banda sonora: Stephen McKeon

Elenco principal: Ver lista Daniel Kaluuya; Jessica Brown-Findlay; Rupert Everett; Julia Davis

Episodio nro: Temporada 1; Episodio 2

Escrito por: Charlie Brooker; Konnie Huq

Productor: Emma Pike y Barney Reisz

Productor ejecutivo: Charlie Brooker y Annabel Jones

Enfoque:

- La transposición tecnológica de la realidad.
- Sociedad de consumo y de control.
- Industrias culturales y mercado tecno-capitalista.
- Meritocracia y mecanismos de construcción de los sentidos personales y sociales del éxito.
- El poder de los medios como formadores de deseo, de ideología y de subjetividades adiestradas.
- Espectacularización del yo.
- Relaciones entre la autenticidad, la realidad, lo virtual y la ficción.