

Cátedra FUNDAMENTOS ESTÉTICOS – ESTÉTICA

GUÍAS DE LECTURA 2023

UNIDAD III: Modernidad-Posmodernidad: el dilema de las identidades y el laberinto de la representación.

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 1 así como el formato de entrega será acordada con cada docente en cada comisión.

TP 1: DEBATE MODERNIDAD/POSMODERNIDAD

Bibliografía:

Fajardo Fajardo, Carlos. “Estructuras, figuras y categorías neobarrocas en el arte posmoderno”. En: *Estética y Posmodernidad. Nuevos contextos y sensibilidades*. Ed. Abya-Yala, Quito, 2001.

Casullo, Nicolás. “La escena presente: debate Modernidad-Posmodernidad”. En: *Itinerarios de la Modernidad*. Eudeba, Buenos Aires, 2015.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Carlos Fajardo Fajardo (Santiago de Cali, Colombia) es poeta, investigador y ensayista. Filósofo de la Universidad del Cauca. Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en Literatura de la UNED (España). Profesor universitario en las áreas de estética, filosofía e historia del arte y literatura. Cofundador y ex directivo de la Corporación Si Mañana Despierto, dedicada a la creación e investigación de la literatura.

Nicolás Casullo (Buenos Aires, Argentina) fue escritor y filósofo. Profesor titular, director de posgrado e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes. En abril de 1995 fundó la revista *Pensamiento de los confines* junto con Alejandro Kaufman, Matías Bruera, Ricardo Forster y Gregorio Kaminsky; en ella participaron, entre otros, Diego Tatián, Héctor Schmucler, Oscar del Barco, Marcelo Percia, Ana Amado, Marcelo

Burello y Eduardo Grüner. En 2004 ganó el premio Konex de Ensayo Filosófico. Fue miembro del Consejo Asesor de la Biblioteca Nacional. Fue uno de las figuras principales del Espacio Carta Abierta, que nuclea a intelectuales.

Fajardo Fajardo propone que a partir de la posmodernidad, el barroco (moderno) puede dar cuenta de ciertas estructuras / categorías / figuras para definir (intentar) las producciones estéticas que devienen de un consumismo capitalista, si bien las separa en ítems, estas pueden ser movibles y se repiten según los casos. Las producciones a las que refiere se producen por separado y se ensamblan, como "individuación de componentes de un todo". Producción y difusión de réplicas. Nuevas categorías que se manifiestan en estéticas que son favorecidas por las relaciones entre inestabilidades morfológicas contemporáneas de la era posmoderna. Fluyen entre una masificación pasiva, consumidora y una subversión de la norma del orden estético, psicológico, moral, social. En su introducción da cuenta de que aquellas palabras que en la modernidad son adjetivos pasan a ser sustantivos, cuestiones como prohibido (adjetivo) se convierten en "lo prohibido" como categoría, figuraciones, estructuras. Él postula que ubicar en las cartografías de lo estético una verdad es difícil y termina diciendo que son inestabilidades, teniendo en cuenta cuando dice "muestuario de estilos donde todo se puede entremezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles" idea que saca de Deleuze y Guattari con el concepto de Rizoma (raíz o tallo que no sigue una lógica de conexión sino que se fragmenta).

Enfoque:

- Neobarroco (figuras, estructuras y categorías en relación con las fragmentaciones y dispersiones de la crisis producida en los sistemas homogéneos de la Modernidad).
- Estética de la Repetición
- Estética del video-clip
- Fórmulas de repetición (acumulación / prosecución)
- Paradigma de lo monstruoso.
- Características de la monstruosidad: Espectacularidad / lo misterioso y enigmático / lo irregular / la desmesura.
- Categorías estéticas del feísmo y lo grotesco
- Lo caótico y lo monstruoso
- La inestabilidad -> la desmesura – lo informe – lo imprevisible – lo dinámico – lo indecible – lo aleatorio – lo laberíntico
- Concepto de *bricolage* / la multiplicidad
- Los fractales
- Repensar la subjetividad, el humanismo y la praxis de la Modernidad.

Casullo propone recuperar el debate modernidad posmodernidad en el campo de las ideas, revisitando el despliegue en lo cultural, lo estético, lo ideológico, lo político, lo sociológico y lo filosófico. Entonces define la modernidad en crisis y el agotamiento del proyecto ilustrado. Sintetiza diferentes posicionamientos y caracteriza la "atmósfera de nuestro tiempo" a partir de ocho elementos: 1. La crisis del sistema capitalista, 2. La crisis del Estado de bienestar, 3. la crisis del proyecto político e ideológico alternativo al sistema capitalista, 4. la crisis de los sujetos sociales históricos, 5. la crisis de la sociedad

del trabajo, 6. la crisis de las formas burguesas de lo político y la política, 7. un tiempo de reconversión y revolución tecnológica y 8. La intensificación de la concentración massmediática. Ante esta nueva escena histórica de reflexión teórica, en la cual se da lugar a pensar que es hoy lo moderno y lo posmoderno, un tiempo en el que “Todo” es de todos y nada es de “nadie”. Donde los discursos hegemónicos hacen una cobertura total, sin contextualizar ni relacionar nada, en un texto que se dice crítico y no lo es, que es solo espectáculo, reiteración y aturdimiento. El todo vale que trastoca valores, conductas e ideales.

Enfoque:

- Elementos que conforman el escenario del debate Modernidad
- Posmodernidad: crisis del sistema capitalista – crisis del Estado de bienestar – crisis del proyecto político-ideológico alternativo – crisis de los sujetos sociales históricos – crisis de la sociedad de trabajo – crisis de las formas burguesas de la política y de lo político – revolución tecnológica – cultura del consumo
- El proyecto de la Modernidad, sus contradicciones y paradojas.
- Implicancias de la Posmodernidad como noción conceptual y sus diferencias respecto de la racionalización moderna.
- Características del debate modernidad-posmodernidad y ámbitos sobre los que se despliega

TP 2: LA TENSION ENTRE ESTÉTICA Y POLÍTICA

Bibliografía:

Longoni, Ana y Mariano Mestman. Selección de *Documentos* de “Tucumán Arde”. En: *Del Di Tella a “Tucumán arde”. Vanguardia artística y política en el ‘68 argentino*. Eudeba, Buenos Aires, 2008. Pág.94-135 y 148-237

Entrevista a Fernando Solanas. “Dar espacio a la expresión popular”. Diario *La Opinión*, 1973.

Alvarado Vargas, Javier, “Música popular y modernidad. Apuntes para un abordaje desde la estética contemporánea”. En: García y Belén (coord.). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.

Richard, Nelly. *El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad*. En: Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

-**Ana Longoni** (1967), es escritora, investigadora del CONICET y profesora de Teoría de los Medios y la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Artes (UBA), investiga los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina.

-**Mariano Mestman** es Doctor por el Programa en Historia del Cine de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Es Investigador del IIGG y del CONICET. Sus estudios de historiografía cultural (artes visuales y cinematografía) fueron publicados en revistas especializadas y libros colectivos del país y el exterior.

-**Fernando Solanas** (1936), es director de cine y político argentino.

-**Javier Alvarado Vargas.** Filólogo por la Universidad de Costa Rica, Licenciado y Profesor en Música Popular por la Universidad Nacional de La Plata, donde formó parte de las cátedras “Estética” e “Introducción al Lenguaje Musical”. Actualmente trabaja en

el Programa de Promoción Cultural de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en Costa Rica. Sus investigaciones rondan la comprensión de la cultura popular, la enseñanza musical y temas referidos a la música costarricense. Actualmente reside en San José, Costa Rica, donde se mantiene activo como profesor, guitarrista y contrabajista de diversas agrupaciones.

-**Nelly Richard** (1948) es teórica cultural, crítica, ensayista y académica francesa residente en Chile, autora de numerosos libros y fundadora de la Revista de Crítica Cultural. Richard ha trabajado para abrir, facilitar y profundizar el debate cultural antes y durante la transición a la democracia.

Longoni y Mestman nos permiten adentrarnos desde el análisis de “Tucumán arde” en la dimensión indivisible de lo artístico y lo político que lo constituyen. ¿Cuánto hay de exploración? Es una nueva forma estética, colectiva, anónima, vanguardista y revolucionaria. Significó tanto un acto político, como una producción que sobrepasa los límites del arte.

Enfoque:

- Rasgos de vanguardias artísticas y vanguardias políticas. Características de la “nueva estética que plantean las experiencias del Itinerario del „68
- Tensión entre arte y política y entre las diferentes experiencias artísticas y la institución arte.
- Arte transformador, entendido como “discurso social” y como “intervención cultural”.
- Analizar las características de Tucumán Arde y la progresiva disolución de las fronteras entre acción artística y acción política.

Pino Solanas en esta entrevista recupera los ejes de su producción. La cual lo ha ubicado como un artista referente en el campo audiovisual por su correlato entre el hacer y el pensar en su producción teórica. La entrevista recorre los intersticios que debió atravesar para alcanzar la circulación de su cine en los años dictatoriales.

Enfoque:

- El cine como expresión de los poseedores del cine, vinculado al cine de los países centrales y a una Argentina signada por una concepción liberal y neocolonial.
- Características del Grupo de Cine Liberación (1966)
- Analizar los planteamientos del Grupo cine Liberación y las dos concepciones de cine y de cultura que problematizan. En un texto breve

Ambos autores enfocan en:

- El colapso de las formas de representación de la política, de la economía y del arte.
- La separación y reunión de las esferas estéticas y la política.

Alvarado Vargas propone un enfoque original, que atraviesa la música popular en la relación con la estética en el escenario de la contemporaneidad, desde una perspectiva latinoamericana.

Enfoque:

- Tensiones entre la estética moderna y la música popular.

- Lo singular, lo genial, lo universal en la música popular. La música popular y los cánones modernos.
- La música popular como vehículo de identidades.
- La imagen (sonora) como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo y el cuerpo social, el entrecruzamiento de lo popular entre su relación con lo corporal y su enraizamiento en lo contextual.
- Críticas posmodernas al canon occidental (blanco, masculino, metropolitano, letrado)
- ¿Qué incorporaciones y tensiones presenta la música popular en relación al arte moderno y al arte “culto”?
- ¿Cómo analiza el autor las relaciones posibles entre la música popular y la estética contemporánea?

Nelly Richard propone que en el contexto de la globalización y el multiculturalismo se visibiliza un proceso de socialización y antropologización en el arte. Estos procesos profundizan la politización de los contenidos apartando la autoreflexibilidad crítica. Entre tanta diversidad, los roles están aún repartidos, herencia de la modernidad, la universalidad y la división internacional del trabajo. Postula que la posmodernidad propone narrativas de la otredad reivindicando el contexto.

Enfoque:

- La tensión entre lo estético y lo político, y su traducción a “centro” y “periferia”
- El reparto de roles entre el “centro” y la “periferia” en el contexto de la globalización y el multiculturalismo.
- El arte latinoamericano y la condena al naturalismo de la representación desde la mirada del “centro”
- El rol del arte crítico en el contexto de saturación icónica.
- Las políticas de identidad (supuestos del que parten y sus consecuencias positivas/negativas) y el rol del arte crítico al respecto.
- Las tácticas del margen (ubicuidad y oblicuidad).

TP 3: LO POLÍTICO EN EL ARTE

Bibliografía:

-Valesini, Silvina. “Lo político en la obra transitable: militancia y metáfora en dos casos latinoamericanos”. En: García y Belén (comp.) *La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano*, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.

-Duarte Loza, Daniel, “Acerca de lo político-crítico en la poética de los Redondos”. En: García, Silvia (comp.). *Aproximaciones políticas en el arte contemporáneo*. Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2019.

-Duarte Loza, Daniel & Francia, Magalí, “Entre la manipulación y la resistencia. Tango y folclore como sobrevivientes de la dictadura cívico-militar”. En: García y Belén (comp.) *La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano*, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.

-Tabarrozzi, M.; Sebastián, R. & Merdek, C.: “Escenas y fragmentos del horror en el cine argentino 1975-1985”. En: García y Belén (comp.) *La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano*, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Valesini, Silvina Artista visual, docente e investigadora en artes por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Magíster en Estética y Teoría de las Artes. Profesora

Adjunta de las Cátedras Fundamentos Estéticos / Estética, e Integración Cultural I de la FDA. UNLP. Dirige el Proyecto I+D El giro performativo en las artes visuales. A propósito de cuerpos, espacios y objetos puestos en acto (IPEAL. FDA. UNLP).

Duarte Loza, Daniel Licenciado en Composición, Profesor de Armonía, Contrapunto y Morfología Musical (FBA–UNLP) Profesor Nacional de Música (Conservatorio Nacional de Música–UNA). Diplomado en Cultura Tanguera (Academia Nacional del Tango) Profesor Titular: Música, Imagen y Cuerpo de América Latina y Música y Medios (FBA–UNLP).

Francia, Magalí Profesora en Historia de las Artes Visuales y Saxofonista.

Tabarrozzi, Marcos Realizador y docente investigador de nuestra facultad. Titular de Realización IV en Artes Audiovisuales. Ha dirigido varios documentales que resultaron premiados. Es Magíster en Estética y Teoría de las Artes FdA -UNLP.

Sebastián, Rodrigo docente investigador de nuestra facultad.

Merdek, Carlos docente investigador del área de Realización en AAV.

Valesini hace un recorrido conceptual acerca de las definiciones respecto a la obra contemporánea, las instalaciones puntualmente aquellas que se plantean como obras transitables, por lo tanto la categoría de habitante para el receptor de la obra. A su vez nos permite comprender la obra en su interior y en relación a su contexto.

Enfoque:

- La condición política de las obras transitables
- ¿Qué características hacen a la dimensión política de la instalación?
- Analice la noción de habitante que involucra al tipo de espectador de la instalación.
- ¿Qué características posee la instalación? Groys/Larrañaga/ Sánchez Argilés.
- ¿Cómo se define su carácter de transitable?

Duarte Loza realiza una comparación exhaustiva entre los Redondos (sus temas, composiciones musicales y temáticas, las gráficas e ilustraciones y las puestas de escena) con la espiritualidad oriental en las que toma los *Haikus*, *I-ching* y la historia en sí misma. Estas comparaciones le permiten posicionar a los Redondos como el ritual pagano más grande de las masas movilizadas en la Argentina por una causa estética y su clímax: el denominado pogo más grande del mundo. Y, a la predilección por lo oriental en occidente, como un descentramiento que permite cuestionarse el orden establecido. Realiza un recorrido histórico de la mítica banda rockera y propone a *Oktubre* como un disco de homenaje a las revoluciones de los pueblos oprimidos del mundo. Así, establece la categoría de un arte indisciplinario.

Enfoque:

- Arte indisciplinario desde tres aspectos: las distintas disciplinas artísticas; la capacidad disruptiva y el hacer situado.
- La simultaneidad del espacio-tiempo.
- El enigma como perpetuidad.
- Los Redondos como el ritual pagano más grande de las masas movilizadas en la Argentina por una causa estética.
- La predilección por lo oriental en occidente, como un descentramiento que permite cuestionarse el orden establecido.
- La no aparición como fundamental en la construcción de la banda
- La relación política-arte en las producciones de los Redondos: durante la dictadura y el menemato.

Duarte Loza y Francia en esta reflexión los autores contextualizan los modos en que el tango y el folklore como géneros musicales, son parte de nuestra construcción identitaria, en el marco de la cultura, así como espacios de resistencia de las políticas autoritarias.

Enfoque:

- Tango, folclore y dictadura
- Los procesos de memoria y la narración del horror en democracia.
- ¿Qué estrategias de resistencia se presentan tanto en el tango como en el folklore según el texto?
- ¿Qué expresiones populares fueron apropiadas por el régimen militar?
- ¿Cómo fue la manipulación simbólica en el caso del tango y el folklore?

Tabarozzi, Sebastián y Merdek analizan la producción cinematográfica argentina en los periodos de la última dictadura cívico-militar y de la democracia. Para construir un panorama de ambos momentos, desde una mirada que pretende comprender como en la construcción de discursos y su circulación, se ha cooperado con estos procesos o se ha marcado posición. Así el cine banal, durante el proceso, resulta útil al sistema y paradójicamente el cine de denuncia, en la apertura democrática, expone el horror y su exhibición, es una re utilización de los multimedios por su impacto, a favor de producir el efecto del miedo a la participación.

Enfoque:

- El “Cine del Proceso” entre 1976 a 1983, y algunas producciones previas al período.
- El campo fílmico argentino: el dilema de la complicidad con el poder y la posibilidad de desmarcarse de los relatos hegemónicos
- ¿Qué transformaciones sufrió el cine durante la dictadura militar?
- ¿Qué características tuvo el llamado “Cine de la Democracia”?

TP 4: EL SILUETAZO Y LA IMAGEN INTOLERABLE

Bibliografía:

Buntinx, Carlos, “Desapariciones forzadas / Resurrecciones míticas (Fragmentos)”. En: *El Siluetazo*. Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (compiladores), Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 1º edición, 2008.

Grüner, Eduardo. “El conflicto de las identidades y el debate de la representación”. En: *La Puerta FBA*, La Plata, 1º edición, 2004.

Rancière, Jacques. *La imagen intolerable*. En: *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2010.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Carlos Buntinx (Perú) es historiador, curador y crítico, de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú. Egresó de la Universidad de Harvard. Enseñó en diversos postgrados latinoamericanos. Investiga las relaciones entre el arte y la política, el arte y la violencia, y el arte y la religión. Es miembro fundador de varias entidades cívicas y académicas, entre ella el Colectivo Sociedad Civil (2000- 2001) y el grupo creador de Lava la Bandera y Otros Rituales Ciudadanos de gran arraigo popular, que tuvieron un papel fundamental en el derrocamiento cultural de la dictadura de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

Eduardo Grüner fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la UBA. Profesor de

Antropología del arte, Teoría política, Literatura y cine. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas.

Jacques Ranciére (ARGEL, 1940) es filósofo, profesor de política y estética en la Universidad de París VIII y en European Graduate School, también en Harvard, Rutgers, Berkeley y Johns Hopkins. Fue parte en los años '60 del grupo que, dirigido por Louis Althusser, escribió el libro *Para leer el Capital*, decisivo en la interpretación marxista de la época; de quién se distancia después del Mayo francés. Teoriza sobre el cruce entre la política y la estética.

Buntix nos permite adentrarnos desde el análisis de "El Siluetazo" como experiencia colectiva, artística y política. Describe la acción y repercusión, recuperando los múltiples sentidos de esta producción. Desde la perspectiva de la presencia y ausencia analiza todas sus dimensiones intrínsecas y situadas.

Enfoque:

- La experiencia aurática en el Siluetazo: construcción o restauración del aura.
- Lo político, lo estético y lo ritual en el Siluetazo
- Liquidación de la categoría moderna de arte.
- Diferencias entre el Siluetazo en Argentina y el No+ en Chile.
- ¿Qué características posee el Siluetazo? ¿Cómo se diferencia del estatuto moderno del arte?
- ¿Cómo es la experiencia aurática en esta obra? Analizar las nociones de proximidad y distancia, presencia y ausencia.

Por otra parte **Grüner** trabaja sobre la crisis de la representación moderna, analizando las mutaciones en la representación de la Edad Media, al Renacimiento y sus características. El autor es crítico de la concepción posmoderna, propone el regreso a la materia representable. Las nociones de Presencia - Ausencia y distancia o inmediatez necesaria entre lo representado y su representante constituyen el aporte de este material.

Enfoque:

- Invención del concepto de identidad y sus implicancias en el orden individual y en el colectivo. -La lógica de la representatio medieval y la dialéctica entre presencia y ausencia en ese momento histórico.
- Los cambios que se producen en la representación durante el paso de la Edad Media al Renacimiento y sus consecuencias respecto de la naturaleza y del arte.
- La organización de la representación en el Renacimiento y la ideología que conlleva.
- La crítica del autor a la concepción posmoderna de representación.
- El regreso de la materia representable.

Ranciére en este texto aborda la tensión entre ARTE y POLÍTICA. Propone un primer punto, el del desplazamiento de lo intolerable en la imagen, a lo intolerable de la imagen. El discurso de lo irrepresentable plantea que lo que la imagen muestra es demasiado real y por eso es intolerable o bien que lo real no es soluble en lo visible. Ni la palabra ni la imagen pueden mostrar todo. Un segundo punto es, aquel que establece el sistema de la Información entre las imágenes (lo visual para la multitud) y las palabras (como privilegio de unos pocos). Ranciére sostiene que debemos cuestionar la identificación del uso de las imágenes con la idolatría, la ignorancia o la pasividad para poder analizarlas. Las imágenes no proporcionan armas pero contribuyen en nuevas formas de lo visible, de lo decible y de lo pensable.

Enfoque:

- Nociones de representación, imagen y sentido común.
- La tensión entre lo intolerable en la imagen y lo intolerable de la imagen.
- Dispositivos de lo visible, lo decible y lo pensable.
- Las relaciones dicotómicas que el “Sistema de la Información” establece entre las imágenes (lo visual para la multitud) y las palabras (como privilegio de unos pocos).
- ¿En qué consiste “el desplazamiento de lo intolerable en la imagen a lo intolerable de la imagen”?
- Explicar la tensión entre palabra e imagen en el sistema de la información.