

 FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

AVISO

// Esta clase está siendo grabada para disponer como contenido asincrónico entre las y los estudiantes y, también, como respaldo de seguridad en función de posibles intervenciones inapropiadas.

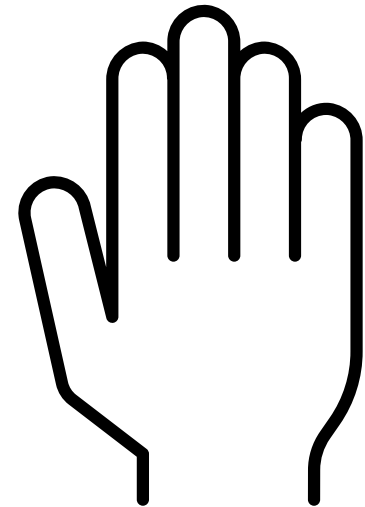
// Les recordamos que los links/enlaces correspondientes a las clases sincrónicas no pueden ser difundidos por otros medios que no sean los oficiales.

// Ante el incumplimiento de las medidas de convivencia en el entorno virtual, la FDA se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

Advertencia

Este material es una construcción que suma aportes de docentes de la Cátedra y estudiantes que han cursado la materia de forma promocional durante el año 2021 y es para circulación interna exclusiva de la Cátedra Estética-Fundamentos estéticos (FDA-UNLP).

Comisión 8. Profesora: Gabriela Victoria Walerko

BONUS

UNIDAD III:

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

VIDEO SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS AÑOS 60

CONTEXTO

MILITANCIA ARTÍSTICA EN LOS '60

UNIDAD III:

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

TEÓRICO

Bibliografía

Casullo: “La escena presente: debate Modernidad-Posmodernidad”

Escuchar el Teórico

PPT Debate Modernidad-Posmodernidad

Ejemplos en video:

1. Posmoderno
2. Llame ya.
3. CNN Guerra del Golfo
4. Minutos Dating ¿Qué es_
5. Speed Dating

MATERIALES DEL PRÁCTICO

Bibliografía

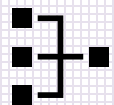
Fajardo Fajardo:
“Estructuras, figuras y categorías neobarrocas en el arte posmoderno”

Clase Exposición **Grupo 1**

Resumen del **GRUPO 1**

BONUS

Conferencia Nicolás Casullo
Modernidad y
posmodernidad / UBA

Carpeta de imágenes.

UNIDAD III:

MODERNIDAD- POSMODERNIDAD: EL DILEMA DE LAS IDENTIDADES Y EL LABERINTO DE LA REPRESENTACIÓN

1. Casullo: “La escena presente: debate Modernidad- Posmodernidad”

Casullo propone recuperar el **debate modernidad posmodernidad** en el campo de las ideas, como un despliegue que se da en el plano cultural, en el estético, el ideológico, político, sociológico y filosófico. Entonces define a la modernidad como una época en crisis (un campo pretérito, para algunos) como consecuencia del agotamiento del proyecto ilustrado. Es el *fondo de época* lo que entra en crisis, aquello que cuando sucede, resulta muy difícil de recuperar, porque lleva muchísimo tiempo y esfuerzo de construcción colectiva por parte de las sociedades.

Sintetiza diferentes posicionamientos y caracteriza la crisis de la “atmósfera de nuestro tiempo” (la época) a partir de hacer eje en la crisis de:

La crisis del sistema capitalista, del Estado de bienestar, la crisis del proyecto político e ideológico alternativo al sistema capitalista; la crisis de sujetos sociales históricos que se pensaban hasta entonces como protagonistas de la historia y por consiguiente, de la sociedad del trabajo—modelo sociocultural paradigmático. Además, sumado a esto, se presenta la encrucijada en la que se encuentran las formas burguesas de lo político y de las formas de la actuación política.

Todo este panorama que interactúa en un mismo tiempo sirve como marco a un elemento,— tomado no como crisis, sino como un emergente—que es el tiempo de reconversión y revolución tecnológica e intensificación de la concentración mass mediática en el cual sucede.

Ante esta nueva escena histórica Casullo propone retomar la reflexión teórica crítica acerca de que es hoy lo moderno y lo posmoderno. Explica que este tiempo confuso e injusto necesitará de ser interpretado y analizado a partir del cuestionamiento de aquellos discursos hegemónicos que pretenden evitar establecer relaciones, y suponen una aún más grave situación: la entrada en crisis de la reflexión crítica.

UNIDAD III:

MODERNIDAD- POSMODERNIDAD: EL DILEMA DE LAS IDENTIDADES Y EL LABERINTO DE LA REPRESENTACIÓN

Casullo: “La escena presente: debate Modernidad- Posmodernidad”

Ejes a tener en cuenta. Al estudiar a Casullo para el parcial, deben poder dar cuenta de:

- Elementos que conforman el escenario del debate Modernidad.
- ¿Cuales son los sistemas que entran en crisis?.
- El proceso de racionalización moderno, su organización en las esferas del saber: la cognitiva, la científica, dejando atrás aquello vinculado a la organización del mundo en torno a lo religioso. La objetivación histórica de las estructuras del mundo.
- Emergencia de la Posmodernidad a partir de las 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.
- ¿Cuáles constituyen las contradicciones y paradojas del proyecto Moderno?
- 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

Unidad 3

Trabajo práctico:

EL DEBATE MODERNIDAD/POSMODERN IDAD

Fajardo Fajardo:

“Estructuras, figuras y categorías neobarrocas en el arte posmoderno”

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 caso.

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.

Fuyen 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.

El autor postula que ubicar en las cartografías de lo estético una verdad es difícil y **concluye que son inestabilidades**, teniendo en cuenta que con la idea de **"muestrario de estilos donde todo se puede entremezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles"**, sigue a Delleuze y Guattari y su concepto de Rizoma (raíz o tallo que no sigue una lógica de conexión sino que se fragmenta)

Unidad III

DEBATE MODERNIDAD/ POSTMODERNIDAD

Fajardo Fajardo:

“Estructuras, figuras
y categorías
neobarrocas en el
arte posmoderno”

Ejes a tener en cuenta al estudiar a Fajardo Fajardo:

- El Neobarroco (figuras, estructuras y categorías en relación con las fragmentaciones y dispersiones de la crisis producida en los sistemas homogéneos de la Modernidad).
- La emergencia de la Estética de la Repetición y del video-clip
- Cuales son las fórmulas de **repetición**: (acumulación / prosecución)
- El paradigma de **lo monstruoso**. Ejemplos
- **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

UNIDAD III

LA TENSIÓN ENTRE ESTÉTICA Y POLÍTICA

TEÓRICO

Bibliografía:

Nelly Richard:

“El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad

Audio del Teórico

PPT del teórico
Nelly Richard

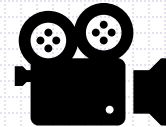
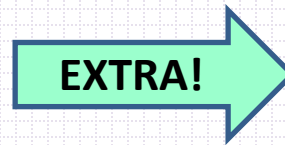

MATERIALES DEL PRÁCTICO

Bibliografía:

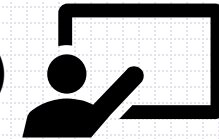
Longoni & Mestman: Selección de documentos vinculados con “Tucumán Arde”

(Descargar)

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

PPT GRUPO 2 (AMBOS TEXTOS)

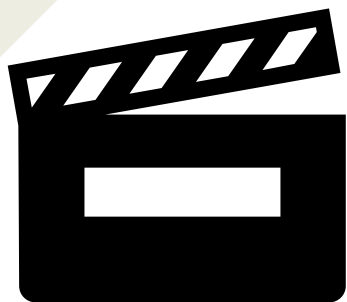

Javier Alvarado Vargas: Música popular y modernidad. Apuntes para un abordaje desde la estética contemporánea.

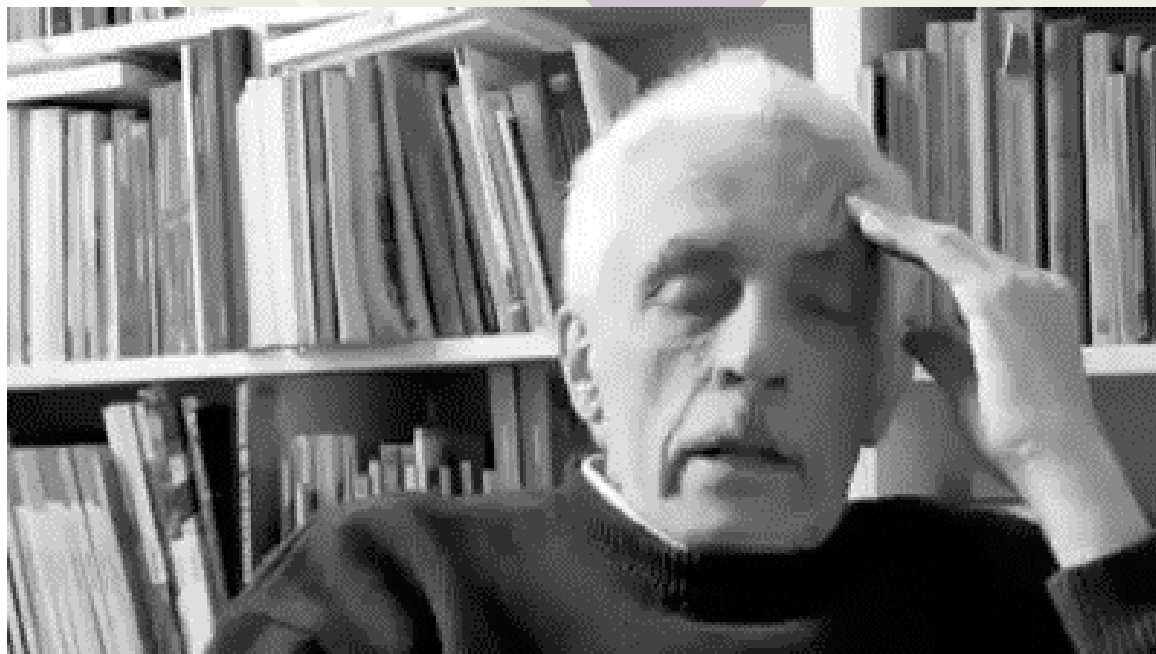
PPT GRUPO 3

Extra!

Olvaldo Getino sobre "Cine Liberación"

Estética - Comisión 8: Prof. Gabriela Victoria. Material para repaso Unidades 3 y 4

UNIDAD III

LA TENSIÓN ENTRE ESTÉTICA Y POLÍTICA

Nelly Richard sostiene que, en el contexto de la globalización y el multiculturalismo, se visibiliza un proceso de socialización y antropologización en el arte.

Este proceso profundiza la politización de los contenidos apartándose de la autoreflexibilidad crítica.

En la diversidad de roles existentes, aún en el campo artístico, éstos se encuentran repartidos y en la universalidad se propicia la división internacional del trabajo.

Postula que la posmodernidad propone narrativas de la otredad que reivindican el contexto.

Enfoque a tener en cuenta a la hora de estudiar a Nelly Richard:

- La tensión entre lo estético y lo político, y su traducción del funcionamiento del “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.
- El rol de las políticas de identidad (supuestos del que parten y sus consecuencias positivas/negativas) y el rol del arte crítico al respecto.
- Lo que la autora propone como tácticas del margen (ubicuidad y oblicuidad).

UNIDAD III

LA TENSIÓN ENTRE ESTÉTICA Y POLÍTICA

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?

Ejes de la propuesta estética, colectiva, vanguardista y revolucionaria. Su significación como acto político, y como una producción que sobrepasa los límites del arte.

A tener en cuenta:

- 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.
- 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

UNIDAD III

LA TENSION ENTRE ESTÉTICA Y POLÍTICA

Pino Solanas (entrevista)

Pino Solanas, un artista muy comprometido políticamente desde sus inicios, en esta entrevista recupera los ejes de su producción. Solanas es un sólido 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.

Algunos ejes para considerar al momento de leer a Solanas en esta entrevista:

- 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.
- 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.

UNIDAD III

LA TENSIÓN ENTRE ESTÉTICA Y 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 a considerar en el estudio del texto de Vargas:

- 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)
- Incorporaciones y tensiones que presenta la música popular en relación al arte moderno y al arte “culto”.

UNIDAD III

LO POLÍTICO EN EL ARTE

TEÓRICO

Bibliografía

Silvina Valesini:

“Lo político en la obra transitable: militancia y metáfora en dos casos latinoamericanos”.

Audio del teórico

PPT de S. Valesini

Multimedia Teórico:

1. *Itinerarios: Cortometraje sobre la vida y obra de Juan Carlos Romero*

2. *Conversación con el comisario Joo Fernandes y el artista Cildo Meireles*

3. *Desvio para o Vermelho- Inhotim*

4. *Doris Salcedo: Shibbolet sub esp*

MATERIALES DEL TRABAJO PRÁCTICO

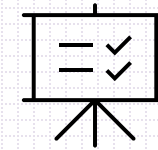
Bibliografía

Duarte Loza & Francia:

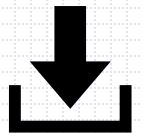
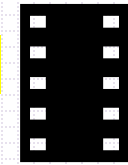
“Entre la manipulación y la resistencia. Tango y folclore como sobrevivientes de la dictadura cívico-militar”

PPT del GRUPO 4

Exposición y pdf del GRUPO 4

Tabarrozzi, Sebastián & Merdek:
“Escenas y fragmentos del horror en el cine argentino 1975- 1985”

PPT del GRUPO 5

Exposición del GRUPO 5

UNIDAD III

LO POLÍTICO EN EL ARTE

Silvina 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 al momento de estudiar a Valesini

- La condición política de las obras transitables
- Características que hacen a la dimensión política de la instalación.
- Analice la noción de habitante que involucra al tipo de espectador de la instalación.
- Características que posee la instalación. Groys/Larrañaga/ Sánchez Argilés.
- Carácter de transitable de las instalaciones

UNIDAD III

LO POLÍTICO EN EL ARTE

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.
- Estrategias de resistencia que se presentan tanto en el tango como en el folklore.

UNIDAD III

EL SILUETAZO Y LA IMAGEN INTOLERABLE

TEÓRICO

Bibliografía

Grüner: "El conflicto de las identidades y el debate de la representación"

Audio Teórico Grüner 1

Audio Teórico Grüner 2

PPT Teórico Grüner

TRABAJO PRÁCTICO

Bibliografía

Rancière: "La imagen intolerable"

PDF del Grupo 6

PPT del Grupo 6

Video de Exposición del GRUPO 6 sobre La Imagen Intolerable

EXTRA!!

!

DOCUMENTAL JAAR

Buntinx: "Desapariciones forzadas / Resurrecciones míticas"

Exposición del GRUPO 7

PPT del GRUPO 7 sobre EL SILUETAZO

UNIDAD III

EL SILUETAZO Y LA IMAGEN INTOLERABLE

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.

UNIDAD III

EL SILUETAZO Y LA IMAGEN INTOLERABLE

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 al momento de su lectura:

- 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.

UNIDAD III

LA IMAGEN INTOLERABLE

Ranciére en este texto aborda la tensión entre ARTE y POLÍTICA. Propone el análisis 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; también que lo real no es soluble en lo visible. Ni la palabra, ni la imagen, son capaces de mostrar todo.

Por otro lado, 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.
- Las nociones de 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).
- El desplazamiento de lo intolerable en la imagen a lo intolerable de la imagen”.
- Tensión entre palabra e imagen en el sistema de la información.

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

LA ONTOLOGÍA DE LA OBRA DE ARTE

TEÓRICO. Bibliografía:

Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo bello. Paidós SAICF. Argentina, 1º edición, 1998.

Teórico **Audio 1**

Teórico **Audio 2**

PPT Teórico Gadamer

Trabajo Práctico:

bibliografía

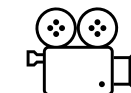
PPT Grupo 8: El Arte como Juego

PPT El Arte como FIESTA.

Presentación FIESTA VIDEO

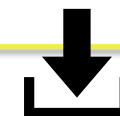

El Arte como Símbolo. G10

Presentación en video

Pdf del Grupo 10

Clips utilizados por el GRUPO 10

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

LA ONTOLOGÍA DE LA OBRA DE ARTE

En este texto **Gadamer** establece las posibles de conexiones entre el arte moderno/contemporáneo y la tradición artística occidental. Desde la perspectiva hermenéutica, indaga en la historia de la cultura, poniendo énfasis en la génesis de algunas nociones centrales de la reflexión estética. Plantea un camino histórico por donde se manifiesta el eje fundamental alrededor del que gira el arte de Occidente, contemplando las ideas de belleza, arte y creatividad, analizadas en el contexto del pensamiento antiguo. Recorre las principales aportaciones filosóficas a la problemática del arte llevadas desde Platón a Kant y desde Hegel a Heidegger, como marco teórico para reivindicar el interés filosófico de la experiencia estética. Asimismo, hace hincapié en la vertiente antropológica del arte, desde conceptos como juego, símbolo y fiesta, a fin de sostener la unicidad de la función artística tanto en el marco de la tradición como en la contemporaneidad.

Enfoque:

- El carácter antropológico del arte
- Modificaciones en la relación entre artista y comunidad que diferencian al arte moderno (desde el Romanticismo) de aquel de épocas anteriores.
- “La gran cultura de la justificación” en el arte.
- Fundamentación de un puente ontológico entre el arte del pasado y el arte moderno/contemporáneo.
- Características del arte como juego, símbolo y fiesta.
- La identidad hermenéutica de la obra de arte
- Ocultación y mostración del sentido.
- La mimesis.
- Lo bello.
- El rol del espectador.

UNIDAD IV: EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA EL ARTE EN LA ACTUALIDAD

TEÓRICO

Bibliografía:

De Gyldenfeldt, Oscar. ¿Cuándo hay arte?
En: Cuestiones de arte contemporáneo,
Emecé. Buenos Aires, 2009.

Audio Teórico Heidegger I
(en de Gyldenfeldt)

Audio Teórico Heidegger II (en de
Gyldenfeldt)

PPT Teórico Heidegger (en de Gyldenfeldt)

PRÁCTICO

Bibliografía:

Jiménez, José. Arte es todo lo que los
hombres llaman arte. En: Teoría del arte.
Tecnós, Madrid, 3º reimpresión, 2006.

**Material expuesto para clase por el
grupo:**

PPT del grupo sobre

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

ACERCA DEL PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LA OBRA

Oscar De Gyldenfeldt parte de la definición de paradigma como modelos o ejemplos a seguir para guiarnos. En el mundo contemporáneo las obras de arte han generado quiebres a estos paradigmas provocándonos angustias, pero también invitando a hacer nuevas preguntas. Para responder a la pregunta ¿cuándo hay arte?, el autor recoge dos tipos de respuestas, las que refiere como marco ontológico (Heidegger), por un lado, y lo que denomina como marco sociológico o institucional (Danto y Dickie), por el otro.

Enfoque:

La noción de paradigma en arte y la ruptura de paradigma de las bellas artes.

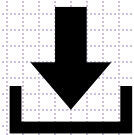
- De la pregunta ¿qué es el arte? a la pregunta ¿cuándo hay arte?
- El marco ontológico.
- Diferencias entre cosa útil y obra de arte según Heidegger.
- La dialéctica entre lo oculto y lo desoculto, o entre la tierra y el mundo que exhibe una obra de arte.
 - ¿Qué significa que la obra “abra un mundo”?
 - ¿Cuándo hay arte según Heidegger?

UNIDAD IV: EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA ACERCA DEL PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LA OBRA

MATERIALES DEL TEORICO

Bibliografía

Albero, María. Aproximación a las concepciones estéticas de A. Danto y G. Dickie. En: Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte. García y Belén (coord.). Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016

Teórico Audio Danto

(Descargar)

Teórico PPT Danto

(Descargar)

Teórico Audio Dikie

(Descargar)

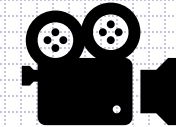
Teórico PPT Dikie (Descargar)

MATERIALES DEL PRACTICO

Bibliografía

Oliveras, Elena. Recepción estética / Públicos plurales. En: Una teoría del arte desde América Latina. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011 (Descargar)

Exposición GRUPO 13

PPT Grupo 13

Trabajo Final de estudiantes. “Ficción de una realidad escabrosa y la actuación del espectador” (Guillermo Meier y equipo).

Presentado por grupo de la Comisión de la Prof Mabel Carral.

PPT (Descargar)

Pdf por si el otro archivo no anda. (Descargar)

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

ACERCA DEL PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LA OBRA

Oscar De Gyldenfeldt parte de la definición de paradigma como modelos o ejemplos a seguir para guiarnos. En el mundo contemporáneo las obras de arte han generado quiebres a estos paradigmas provocándonos angustias, pero también invitando a hacer nuevas preguntas. Para responder a la pregunta ¿cuándo hay arte?, el autor recoge dos tipos de respuestas, las que refiere como marco ontológico (Heidegger), por un lado, y lo que denomina como marco sociológico o institucional (Danto y Dickie), por el otro.

Enfoque:

¿Qué significa que el arte haya llegado a su fin en Danto?

- ¿Cuándo un objeto se transforma en obra de arte para este autor?
- Las nociones de: signo, transfiguración y lo perceptiblemente indiscernible.
- Las relaciones entre las nociones de obra, artefacto, “doble artefactualidad” en Dickie.
- Las relaciones entre artista, público e institución arte.

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

ACERCA DEL PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LA OBRA

María Albero propone reflexionar desde un marco sociológico o institucional acerca de la teoría del arte de Arthur Danto, quien afirma que “no hay fin del arte” sino un “fin de la historia del arte”. También presenta las concepciones de George Dickie a partir de las cuales el autor analiza el arte contemporáneo desde la institución, esto es, la producción, circulación y recepción de las obras. Nos propone un acercamiento con respecto al acto de conferir estatus de obra de arte a un objeto, un útil o una propuesta conceptual en tanto que, en la actualidad, las propuestas artísticas responden a un contexto cultural y son resultado de las relaciones con el entorno.

Enfoque:

- El fin del arte según Danto.
- El arte poshistórico.
- Lo indiscernible y la transfiguración.
- La obra de arte como signo y las nuevas competencias del espectador.
- Dickie y el mundo del arte.
- La institución arte.
- La doble artefactualidad.
- Las dos versiones de la teoría estética de Dickie.

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

ACERCA DEL PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LA OBRA

Elena Oliveras en este texto nos habla acerca del espectador, proponiendo definirlo como públicos debido a que va cambiando con rapidez y es un grupo movable. Para la autora, estos públicos deben cumplir algunas cualidades y se dividen en distintos tipos: públicos de museos, de ferias de arte, casual, usuario o como turista cultural. En esta tipología, Oliveras desarrolla algunas variables conceptuales y da cuenta de los cambios de época. De esa manera, aporta una nueva mirada a la tríada propuesta por Sánchez Vásquez en la Unidad 2.

Enfoque:

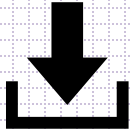
- Rasgos de recepción que establece Oliveras.
- Tipificación de públicos.
- Vínculo entre la creación de los museos y la burguesía cultivada.
- Modificación de la estructura y funciones de los museos.
- Nociones de recepción contemplativa, recepción productiva y “estado anestésico”
- Problemática actual de la relación de la figura del artista tradicional en su vinculación con el público.

UNIDAD IV: EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA ESTÉTICA DE LA OPACIDAD / LA OTRA COMUNICACIÓN

MATERIALES DEL TEÓRICO

Bibliografía:

Grüner, Eduardo.
El arte o la otra comunicación. En: Actas de la
7º Bienal de La Habana, Cuba, 2000.

Audio teórico Grüner

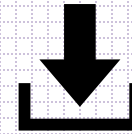
PPT Teórico Grüner

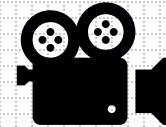
MATERIALES DEL PRÁCTICO

Bibliografía:

François, Cécile. El cine de Lucrecia Martel.
Una estética de la opacidad. En: Espéculo.
Revista de estudios literarios. N°43.
Universidad Complutense de Madrid, 2009.

VIDEO de la Exposición **GRUPO 14**

PPT del **GRUPO 14**

UNIDAD IV: EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA ESTÉTICA DE LA OPACIDAD / LA OTRA COMUNICACIÓN

BONUS

Acceso a la película La niña santa
(2004)

Acceso a la película La Ciénaga
(2001)

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

ESTÉTICA DE LA OPACIDAD / LA OTRA COMUNICACIÓN

Eduardo Grüner en esta oportunidad nos propone pensar acerca de que la “comunicación” de hoy en día es dominada por la industria cultural globalizada, que arrasa con las auténticas diferencias culturales, homogeneizando a millones de sujetos. Serializa a los receptores, y oculta las hondas desigualdades, fracturas y desgarramientos que esta globalización ha generado “por abajo”. Explica que el arte puede generar alternativas de otra comunicación, que atente contra la falsa “unidad” de lo visible, mostrando que este mundo no es realmente ese “espejo” transparente que el poder quiere hacernos creer. El arte puede ser aquello que denuncie esa “transparencia” como un disfraz de la opacidad “de la mano invisible” que diseña un punto de vista único al que los sujetos tendríamos que someternos. La comunicación en el arte apunta a la dialéctica entre lo visible y lo invisible, a la pregunta por los enigmas que no han sido descifrados.

Enfoque:

- El arte como un acercamiento a lo indecible y como otra comunicación diferente de la denominada comunicación transparente.
- «Comunicación auténtica», secretos y silencios.
- Globalización y comunicación.
- El arte como alternativa de comunicación.
- Vínculo entre las ideas acerca del arte como otra comunicación, la noción de símbolo en Gadamer y el combate entre tierra y mundo en Heidegger.

UNIDAD IV:

EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

ESTÉTICA DE LA OPACIDAD / LA OTRA COMUNICACIÓN

Cécile François da cuenta de la estrategia enunciativa de Lucrecia Martel en sus películas como impresiones de opacidad tanto en relación a sus personajes como a las situaciones de la trama. Propone pensar en la elección del punto de vista, las jerarquías de conocimiento, la atmósfera en constante tensión, la sensación de extrañamiento, el concepto de obra abierta y fragmentaria, como algunos ejes que indican la ruptura con los códigos del cine tradicional.

Enfoque:

- La postura de François en torno al arte
- Formas de construir espacio, diálogos y personajes que plantea la autora desde las producciones fílmicas de la directora Lucrecia Martel.
- “Juego de espejos”
- Ruptura de los códigos del cine tradicional.
- Estética de la opacidad
- Lo que “no se dice” y lo incommunicable en la diégesis fílmica.
- El rol del espectador.