

PROBLEMÁTICAS Y TRANSFORMACIONES DEL CAMPO ARTÍSTICO

Felisa Santos

Natalia Fortuny

2do cuatrimestre 2018

Fundamentación

El seminario se propone plantar los devenires que han surgido en el siglo XX, a partir de las denominadas vanguardias artísticas y que han marcado una transformación en el campo artístico, por un lado, y por otro, dar cuenta de los procesos sociales, tanto en el mundo del arte como en el de las industrias culturales, que suponen la emergencia de nuevos ámbitos – performances, instalaciones, la fotografía y el cine elevadas a formas artísticas, el resurgir de las artes efímeras y del papel de la ornamentación de cuerpos y cosas - y de nuevas figuras en el campo -el curador, como agente, por ejemplo, en las artes tradicionales, el artista como reciclador de obras ya realizadas, etc.- para tratar de elucidar cuál es el nuevo régimen que funciona en el campo del arte y cuáles son las perspectivas que allí se forjan. El fenómeno más amplio, el de la estetización de la vida toda, el viejo anhelo de las vanguardias se ha visto realizado a contra-corriente de sus intenciones, nos obliga a proponernos una concepción del arte que más allá de las formulaciones de la estética clásica -que nace en el siglo XVIII preocupada por el artista como genio y el espectador desinteresado de la obra- nos lleva a entender la producción artística en términos de trabajo inmaterial, esto es, como productor no ya de obra sino de subjetividad.

Se han elegido tres ejes temáticos en relación al arte: política, memoria y cuerpo, para dar cuenta de las transformaciones planteadas. Se trabajará con ejemplos de las artes visuales.

Objetivos:

Dar cuenta de las variaciones del campo del arte que hacen posible el hacer artístico de este siglo.

Presentar realizaciones que evidencien esas transformaciones.

Promover el debate acerca de las problemáticas del campo.

Hacer eje en la producción artística de América Latina y de nuestro país en particular.

I - Introducción

La construcción del arte como tal. Historia de una praxis que se independiza de las condiciones de producción. Historia del arte y estética. El arte autónomo. Nuevos actores: curadores, cineastas-editores, artistas-recicladores. Las artes del siglo XXI. La tardo-modernidad y sus formas artísticas. El sueño cumplido de las vanguardias del siglo XX: la estetización global.

Bibliografía:

BELTING, Hans, *La historia del arte después de la modernidad*, México, Universidad Iberoamericana, 2010.

BOURDIEU, Pierre, *Manet, une révolution symbolique*, Paris, Seuil, 2013

DÉOTTE, JEAN-Louis, *La época de los aparatos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2013.

DANTO, Arthur C., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Valencia, Pre-textos, 2002.

DIDI-HUBERMAN, *Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte*, Murcia, Ad Litteram- CENDEAL, 2010.

LEMAGNY, Jean-Claude, *La sombra y el tiempo. La fotografía como arte*, Buenos Aires, La Marca, 2008.

MARTÍNEZ MORO, Juan, *Crítica de la razón plástica. Método y materialidad en el arte moderno y contemporáneo*, Cenero Gijón, Trea, 2011.

MICHAUD, Yves, *El arte en estado gaseoso*, México, Fondo de Cultura, 2007.

VILAR, Gerard, *Desartización, paradojas del arte sin fin*, Salamanca, Ediciones Universidad, 2010.

II. Arte y política

Del arte como instrumento de la política al arte como instrumento policial. La política como irrupción. Política y policía. El reparto de lo sensible. *La aïsthesis* como campo de las luchas políticas. La estetización de la política. Politización de la estética.

Bibliografía:

BREDEKAMP, Horst, "Iconografía del estado: el Leviatán y sus secuelas". *Kritische Justiz. Vierteljahresschrift für Recht und Politik*, 2000, pp. 395-411. Traducción Felisa Santos

CACCIARI, Massimo, *Desde Nietzsche. Tiempo, arte, política*, Buenos Aires, Biblos, 1994.

CACCIARI, Massimo, DONÀ, Massimo, *Arte, Tragedia, técnica*, Buenos Aires, Pometeo, 2008.

DIDI-HUBERMAN, Georges, POLLOCK, Griselda, RANCIÈRE, Jacques, SCHWEIZER, Nicole, VALDÉS, Adriana, *Alfredo Jaar. La política de las imágenes*, Santiago (Ch.), Metales pesados, 2008.

FAROCKI, Harun, "La guerra siempre encuentra una salida", *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja negra, 2013, pp. 147-160; "Influencia cruzada/montaje blando", *op. cit.*, pp. 111-119.

GROYS, Boris, *Volverse público*, Buenos Aires, Caja negra, 2014.

MALOSETTI COSTA, Laura y GENÉ, Marcela (comps.), *Atrapados por la imagen. Arte y política en la cultura impresa argentina*, Buenos Aires, Edhasa, 2013.

NANCY, Jean-Luc, *arte, filosofía, política*, Buenos Aires, Prometeo, 2012.

RANCIÈRE, Jacques, *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago (Ch.), IES- Lom, 2009.

-----, "El destino de las imágenes", *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo, 2011.

-----, "El trabajo de la imagen", *Multitudes*, puesto en línea el martes 10 de junio de 2008.

-----, *El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética*, Barcelona, Herder, 2011.

VEYNE, Paul, "Propagande expression roi, image idole oracle", *L'Homme*, 1990, tome 30 n°114.

ZÚÑIGA, Rodrigo, *La demarcación de los cuerpos. Tres textos sobre arte y biopolítica*, Santiago (Ch.), Metales pesados, 2008.

III. Arte y memoria

Arte, historia y verdad. Dialécticas entre arte y documento. Los museos y los archivos de imágenes. Límites de lo mostrable: los debates acerca de la representación del horror. La fotografía como imagen paradigmática del pasado. Artefactos estéticos y memorias sociales del pasado reciente. Evocaciones artísticas de la violencia política. Cruces y préstamos entre lo privado y lo público. El anacronismo en las ficciones del arte.

Bibliografía:

AGAMBEN, Giorgio (2000): *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III*. Valencia: Pre-textos.

BUTLER, Judith (2010): *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires, Paidós.

BLEJMAR, Jordana; FORTUNY, Natalia y GARCÍA Luis Ignacio, *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*, Buenos Aires, Librería, 2013.

BOURDIEU, Pierre, *Un arte medio*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.

BURUCÚA José Emilio y Nicolás KWIATKOWSKI, "Cómo sucedieron estas cosas". *Representar masacres y genocidios*, Buenos Aires, Katz, 2014.

DIDI-HUBERMAN, Georges, *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*. Barcelona: Paidós, 2004, pp17-79.

-----, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008.

FAROCKI, Harun, "Mostrar a las víctimas", *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja negra, 2013, pp.133-146.

FONTCUBERTA, Joan (1997): *El Beso de Judas - Fotografía y Verdad*. Barcelona, Gustavo Gili.

FORTUNY, Natalia (2014): *Memorias fotográficas. Imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea*. Buenos Aires, La luminosa.

GIUNTA, Andrea, *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires, siglo XXI, 2009.

HUYSEN, Andreas: *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

MACÓN, Cecilia: *Trabajos de la memoria. Arte y ciudad en la postdictadura argentina*. Buenos Aires, Ladosur, 2006.

RANCIÈRE, Jacques, "La imagen intolerable", *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

SONTAG, Susan: *Ante el dolor de los demás*. México, Alfaguara, 2004, pp27-70 y 121-137.

IV.- Arte y cuerpo

Las imágenes artísticas del cuerpo: mutaciones y remisiones. Cuerpo y rostro. El retrato: génesis del individuo. El rostro y la mirada. Ver el ver de otro. El cuerpo como territorio del obrar artístico. "Poner el cuerpo". Estetización global de los cuerpos y cuerpos monstruosos en el arte. Cuerpo , arte y tecnología.

Bibliografía:

AGAMBEN, Giorgio, "Desnudez", *Desnudez*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011, pp. 79-133.

AGUILAR GARCÍA, Teresa, "Cuerpo y tecnología en el arte contemporáneo", *Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas*, nº 17, 2008

BALLESTER BUIGUES, Irene, *El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo*, Gijón, Trea, 2012.

BARRIOS, José Luis, *El cuerpo disuelto. Lo colosal y lo monstruoso*, México, Universidad Iberoamericana, 2010.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, "Año cero- Rostridad", Mil mesetas, Valencia, Pre-textos, 2002, pp. 173-196

DIÉGUEZ, ILEANA, *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*, Córdoba (Arg.), DocumentA/Escénica ediciones, 2013.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo (ed.), *Arte, cuerpo, tecnología*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003.

MARTÍNEZ ROSSI, Sandra, *La piel como superficie simbólica*, Madrid, FCE, 2011.

POLLOCK, Griselda, *Encuentros en el museo feminista virtual*, Madrid, Cátedra, 2010.

-----, *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e Historia del Arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013.

RAICH MUÑOZ, Llorenç, *Corpografía. El cuerpo en la fotografía contemporánea*, Madrid, Casimiro libros, 2012.

Bibliografía general

AAVV, *La imagen mundializada ¿una iconicidad global?*, Valencia, Universidad de Valencia, 2012.

AAVV, *Cuando las imágenes tocan lo real*, Madrid, Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2013

AAVV, *Anthropos*, Jean Luc-Nancy. *El cuerpo como objeto de un nuevo pensamiento filosófico y político*, nº 205, 2004.

BALÁZS, Béla, *El hombre visible o la cultura del cine*, Buenos Aires, Cuenco del plata, 2013.

BAYON, Damián (relator), *América Latina en sus artes*, México, Siglo XXI-Unesco, 2006.

BUCCI-GLUKSMANN, Christine, *Estética de lo efímero*, Madrid, Arena Libros, 2006.

BURUCÚA, José Emilio, *Historia y ambivalencia. Ensayos sobre arte*, Buenos Aires, Biblos, 2006.

CANDELA, Iria, *Contraposiciones. Arte contemporáneo en Latinoamérica 1990-2010*, Madrid, Alianza, 2012.

CRESPO FAJARDO, José Luis (coordinador), *Bellas artes y sociedad digital, Cuadernos de Bellas Artes*, 1, La laguna, Sociedad Latina de Comunicación Social, 2012.

DELEUZE, Gilles, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona, Paidós, 1991.

-----, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, Barcelona, Paidós, 1987.

-----, *Pintura. El concepto de diagrama*, Buenos Aires, Cactus, 2007.

COMOLLI, Jean-Louis, *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

-----, *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*, Buenos Aires, Simurg, 2002.

GIUNTA, Andrea, *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

GONZALEZ, Valeria, *Fotografía en la Argentina 1840-2010*, Buenos Aires, Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2011.

GUASCH, Anna María, *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza, 2000.

KUSCH, Rodolfo, *Planteo de un arte americano*, Buenos Aires, Fundación Ross.

KUSPIT, Donald (ed.), *Arte digital y video-arte*, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006.

LAZZARATO, Maurizio, "Mirar y ser mirado: Una micropolítica de la imagen", *Multitudes*, 2007/5 - HS n°1, pp. 229 -240.

LEYTE, Arturo, *El arte, el terror y la muerte*, Madrid, Abada, 2006.

LONGONI, Ana, *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires, Ariel, 2014.

LONGONI, Ana, MESTMAN, Mariano, *Del Di Tella a "Tucumán arde". Vanguardia artística y política en el 68 argentino*, Buenos Aires, EUDEBA, 2008.

LUCENA, Daniela, *Contaminación artística: vanguardia concreta, comunismo y peronismo en los años 40*, Buenos Aires, Biblos, 2015.

PRIVIDERA, Nicolás, *El país del cine. Para una historia política del nuevo cine argentino*, Villa Allende, Los Ríos, 2014.

RIBALTA, Jorge, *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili, 2004.

TAYLOR, Brandon, *Arte hoy*, Madrid, Akal, 2000.

USUBIAGA, Viviana, *Imágenes inestables: artes visuales, dictadura y democracia en Argentina*, Buenos Aires, Edhasa, 2012.

VAUDAY, Patrick, *La invención de lo visible*, Buenos Aires, Letra Nómada, 2009.

VERZERO, Lorena, *Teatro militante. Radicalización artística y política en los años 70*. Buenos Aires, Biblos, 2013.

VIRILIO, Paul y BAJ, Enrico, *Discurso sobre el horror en el arte*, Madrid, Casimiro, 2010.

WALLIS, Brian, *Arte después de la modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

ZELIZER, Barbie, *Visual Culture and the Holocaust*, New Brunswick (NJ), Rutgers University, 2001.

ZUNZUNEGUI, Santos, *La mirada plural*, Madrid, Cátedra, 2008.

Metodología de Trabajo:

Se desarrollarán clases semanales de cuatro horas. En la primera parte se plantearán las cuestiones teóricas involucradas. En la segunda parte se trabajará con material visual y se abrirá un tiempo de debate acerca de las problemáticas expuestas. Se suministrará toda la bibliografía digitalizada. En el caso de los textos que no están en español, se proporcionarán traducciones.

Evaluación

Los alumnos realizarán un trabajo final escrito sobre un tema a su elección que sea, en la medida de lo posible, afín a su proyecto de tesis. Se propone que el trabajo no sea una monografía en el sentido tradicional sino un artículo pasible de ser publicado en una revista académica. Dado que la cátedra promueve la labor en común, el trabajo puede ser realizado en grupo.

Como condición de regularidad, los alumnos deberán tener un 75% de asistencia y presentar al final de la cursada un breve avance escrito del tema de trabajo final.