

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en a) Escultura, b) Grabado, c) Pintura, d) Medios Múltiples (plan implementado en 2014 - RM N° 987/2013)

Asignatura: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL ARTE

Régimen de cursado: 2° cuatrimestre

Categorización de la materia: Puntual

Equipo Docente:

Prof. adjunta a cargo: Mgter. Marta Fuentes (marta.fuentes@unc.edu.ar)

Prof. (complem. funciones): Mgter. Carolina Romano (carolina.romano@unc.edu.ar)

Vías de contacto de la cátedra:

Foro "Consultas", AV cátedra / prof. a cargo (Marta Fuentes): marta.fuentes@unc.edu.ar

Distribución Horaria:

Turno único: Miércoles de 15 a 18 hs.

Consultas: jueves de 10.30 a 12.00 hs, sala de lectura, Biblioteca de Artes (previa concertación vía AV cátedra). Consultas virtuales: a través del foro "Consultas", AV cátedra.

PROGRAMA

1 - Fundamentación / Enfoques / Presentación de la materia:

La materia Elementos para una teoría del arte espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los conceptos nodales atinentes al espacio específico que acordamos llamar arte. Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 2° año del Ciclo Básico Común de la Licenciatura en Artes Visuales forma parte, a su vez, del Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando en primer término sus relaciones con lo que no es arte y en ese sentido su programa se construye considerando el aporte de estudiosos que desarrollan sus propuestas desde diferentes áreas disciplinares: antropología, filosofía, historia y sociología. Considerando los diversos aportes disciplinares reseñados propone una perspectiva sobre la teoría del arte que no pretende ser objetiva, neutra, ni definitiva. Por el contrario, esta propuesta se estructura en función de un diagnóstico sobre las manifestaciones del arte contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

Fundamentación del programa

El programa de la asignatura se estructura a partir de un eje general orientado a explorar las tensiones entre la autonomía y heteronomía del arte según variados enfoques. Desde el Siglo XVIII, momento en que el arte en Europa se constituye como espacio autónomo de producción junto con el desarrollo de diversas teorías que reflexionarán sobre él: la crítica, la estética y la historia del arte, pasando por los planteos del arte por el arte del Siglo XIX, el virulento ataque a esa autonomía desplegado por los movimientos históricos de vanguardia, las reediciones de esos cuestionamientos por las expresiones neovanguardistas hasta el arte contemporáneo, diversas prácticas se han desarrollado sobre la certeza de la autonomía como garantía emancipatoria o, por el contrario, intentando trascender el espacio del arte con una voluntad utópica de fundirse con la praxis vital. Este eje, posible entre otros, se considerará a partir de tres bloques que tienen el propósito de problematizar las dicotomías como arte-espacio social, forma-contenido y autor-productor.

Así, la Unidad I centra sus reflexiones sobre el surgimiento de la autonomía de la praxis artística y la teoría sobre esa práctica en un momento histórico específico. También pretende analizar las aporías o tensiones que acompañaron este proceso, tanto como aquellas implicadas en el modo en que actualmente pensamos las relaciones del arte con la cultura y la sociedad en que se desenvuelve. La Unidad II aborda la tensión entre autonomía y heteronomía considerando fundamentalmente el concepto de forma; su valor como elemento central de la constitución del canon modernista y su reconsideración a la luz de algunas producciones y teorías contemporáneas. La Unidad III propone discutir ciertas construcciones de la figura de artista, centrándose en las ideas "genio", "autor", "productor", etcétera, y sus implicancias en el arte moderno y las vanguardias de comienzos de siglo XX así como su vigencia o modificación en el escenario contemporáneo.

Los núcleos problemáticos de cada unidad se proponen como recortes parciales que no pretenden generar visiones totalizadoras pero que asumen, sin embargo, posiciones que cuestionan un pluralismo indiferente según el cual cualquier producción artística tiene valor a-priori y cualquier teoría iguales posibilidades descriptivas, interpretativas y analíticas. Por el contrario, esperamos alentar las discusiones fundadas y la crítica como procedimiento respaldado en operaciones reflexivas.

La dinámica de la asignatura y las metodologías de trabajo propuestas se fundamentan en la convicción de la mutua dependencia entre las prácticas y la teoría. La teoría se desarrolla a partir de prácticas de lectura, sistematización de información, conceptualización y análisis y, a la inversa, ninguna práctica se desarrolla sin teorías que la orienten. Los trabajos referidos no solo permiten cuestionar las posiciones que suponen que de la práctica artística solo podemos obtener conocimientos prácticos y de la teoría sólo conocimientos teóricos ajenos a toda materialidad o corporalidad, sino también las ideas que suponen que sus mediaciones no las afectan. A partir de estas premisas uno de los desafíos de este programa radica en pensar las prácticas –de análisis de imágenes, de lectura, escritura y argumentación oral- como operaciones que solo pueden desarrollarse y enriquecerse a partir de la reflexión teórica y concebir a la teoría como un proceso resultante de prácticas específicas que deben ser "desnaturalizadas" -sistematización de la

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

información, recopilación de fuentes y datos relevantes, confección de tablas, cuadros comparativos, identificación de conceptos clave, reformulación de preguntas, identificación de hipótesis, etc.-.

Esta dinámica requiere, por otra parte, una participación activa de los alumnos en cada encuentro, que se verá favorecida con las lecturas previas sugeridas. De igual modo, los trabajos prácticos están concebidos como instancias de discusión que demandan cierta disposición para esta modalidad de producción e intercambio colectivo. A su vez, las instancias de elaboración individual (lectura, ejercicios breves, parciales), suponen momentos de capitalización de estos esfuerzos grupales.

2 - Objetivos:

Objetivo general

- Facilitar el acceso a ciertas herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la teoría del arte en general y de la teoría de las artes visuales, con un énfasis particular en el escenario contemporáneo.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre el problema de la autonomía del arte considerando diversas perspectivas, atentas a su carácter de proceso histórico. Identificar y analizar las contradicciones que la acompañan desde los inicios de ese proceso y que persisten en los debates recientes que la reconsideran.
- Problematizar algunos conceptos centrales de la literatura artística tales como "forma", considerando su ambigüedad, carácter relacional, activación social en contextos específicos.
- Desmontar nociones naturalizadas tales como "artista" (y otras asociadas a ella: "creatividad", "genio", "compromiso", etc.), a partir del análisis de los condicionamientos históricos y sociales de su construcción. Analizar algunas propuestas teóricas atinentes a la figura del autor/productor que señalan puntos de inflexión significativos y ofrecen bases firmes a discusiones actuales.
- Trasladar herramientas teórico-conceptuales incorporadas a partir de un ejercicio sostenido de lectura al análisis de casos (obras, procesos, situaciones) que hacen a la escena contemporánea del arte. Capitalizar estos recursos adquiridos para debatir y argumentar de manera crítica y autoconsciente.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

3 - Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad I: Arte-autonomía-crisis de la autonomía

La autonomía del arte como proceso histórico. La modernidad: contexto de desarrollo de la crítica, la historia del arte y la estética como disciplinas específicas. La autonomía relativa del arte desde análisis contemporáneos: defensa y cuestionamientos.

Unidad II: Forma-autosuficiencia-inespecificidad

Debates sobre la forma en el arte contemporáneo. Problematicidad del concepto: ambigüedad, carácter relacional, activación social. Capacidad para definir el espacio del arte en sus manifestaciones recientes. La forma-contenido como tensión contingente, inestable, dependiente de contextos específicos.

Unidad III: Artista-productor-régimen contemporáneo

El artista desde la perspectiva de una teoría cultural. Crítica de la noción de artista-genio: el artista como productor. Reconsideración de la figura del artista en el régimen contemporáneo: transformaciones, paradojas, desafíos en los espacios atravesados por nuevos modelos institucionales y las lógicas de los mercados globales.

4 - Bibliografía Obligatoria:

Unidad I:

- Bozal, Valeriano. "Los orígenes de la estética moderna", en *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vol. I, Madrid, Visor, 1999, pp. 19-32.
- Shiner, Larry. "Introducción", en *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona, Paidós, 2004, pp. 21-39.

Unidad II:

- Escobar, Ticio. "El marco incompleto", en *Transvisual* - Publicación anual del Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones del Centro Cultural Recoleta- Año I , n° 1, Buenos Aires, CeDIP diciembre de 2007, pp. 106-111.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- Giunta, Andrea. "Acerca del arte más contemporáneo", en *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009, pp. 119-138.

Unidad III:

- Bourdieu, Pierre. "Cuestiones sobre el arte a partir de una escuela de arte cuestionada", en *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2010, pp. 19-42.

- García Canclini, Néstor. "Estética y ciencias sociales: dudas convergentes", en *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010, pp. 29-63.

5 - Bibliografía Complementaria:

Unidad I:

- Calinescu, Matei. "Introducción", en *Las cinco caras de la modernidad*, Madrid, Tecnos/Alianza, Madrid, 2003, pp. 19-25.

- Casullo, Nicolás. "Modernidad, biografía del ensueño y la crisis (Introducción a un tema)", en *El debate modernidad-posmodernidad*, Buenos Aires, Punto Sur, 1991, pp. 9-63. [Apartado: "El discurso y los sitios de la verdad: la conciencia estética", pp.40-43].

- Fernández Vega, José. "Miserias de la autonomía: la política del arte despolitizado", en *Lo contrario de la infelicidad: promesas estéticas y mutaciones políticas del arte actual*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006, pp. 33-53.

- Jiménez, Marc. "Clement Greenberg y la declinación de la crítica modernista", "Theodor W. Adorno y el fin de la modernidad", "El relato posmoderno", en *La querrela del arte contemporáneo*, Buenos Aires, Amorrortu, 2010, pp. 101-133.

Unidad II:

- Escobar, Ticio. "Introducción", "La pequeña muerte del arte", en *Aura latente. Estética/Ética/Política/Técnica*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2021, pp. 29-56.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- Foster, Hal. "Contra el pluralismo", *Eutopías - Documentos de trabajo*, vol. 186, Epíseme, Valencia, 1998.
- Nancy, Jean-Luc. "El arte hoy", en *El arte hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 2014, pp. 19-36.
- Richard, Nelly. "Lo político en el arte: arte, política e instituciones", *E-misférica* 6.2, 2009, disp. en: <https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-62/6-2-essays/lo-politico-en-el-arte-arte-politica-e-instituciones.html>
- Williams, Raymond. "Las formas", en *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Ediciones Península, 2000, pp. 213-219.

Unidad III:

- Bourdieu, Pierre. "¿Y quién creó a los creadores?", en *Sociología de la cultura*, México, D.F., Grijalbo- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, pp. 159-169.
- Groys, Boris. "La producción de sinceridad", en *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires: Caja Negra, 2014, pp. 37-47.
- Perniola, Mario. "El tercer régimen del arte", en *El arte y su sombra*, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 71-84.

6 - Propuesta Metodológica:

El desarrollo de esta materia intercalará diversas actividades y modalidades de trabajo a fin de desplegar los contenidos propuestos y de acuerdo con los objetivos planteados:

- Exposiciones a cargo del equipo de cátedra: presentaciones de los conceptos y problemas nodales y de los textos de referencia seleccionados para abordarlos (perspectivas de los respectivos autores, contextualización de sus propuestas), ejemplos. Explicitación de criterios de trabajo. Esta instancia apunta a la conformación de algunos acuerdos mínimos que permitan sustentar el desarrollo de las actividades de lectura y ejercicios de análisis, tanto como el debate en el espacio del aula.
- Actividades de lectura: constituyen el soporte fundamental para el cursado; requieren una práctica individual sostenida que, además de la incorporación de ciertos contenidos específicos, se orienta a desarrollar y/o consolidar diversas habilidades asociadas a su ejercicio (identificación de palabras clave de un texto, comprensión o identificación de proposiciones centrales, sistematización de contenidos, elaboración de síntesis, conexión con otros textos, etc.). Incluyen la utilización de guías de lectura y realización de ejercicios ad-hoc.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- Actividades de análisis de obras: en estas actividades (individuales/grupales) se pondrán a prueba las herramientas teórico-conceptuales ofrecidas a partir del abordaje de casos concretos, como así también, la indagación empírica con estrategias diversas (registros visuales, notas, etc.). Este esfuerzo de transferencia supone la posibilidad de ensayar aproximaciones críticas a producciones artísticas más o menos próximas, desde argumentaciones fundadas y coherentes, atentas una complejidad de factores y problemas.

- Actividades de escritura: asociadas a las dos anteriores, suponen la producción de textos con pautas específicas para su elaboración (problema/tema, naturaleza del escrito, extensión, objetivos, etc.).

- Debates y puestas en común: actividades que acompañan y complementan el desarrollo de las antes mencionadas, suponen un intercambio activo en relación a los problemas que conforman el eje de la materia. Constituyen un recurso valioso por cuanto estimulan las actividades de lectura y de reflexión, a la vez que, colaborar para su revisión y construcción de nuevos interrogantes en la dinámica colectiva.

7 - Criterios de Evaluación:

Se realizará 1 (un) trabajo práctico y 2 (dos) parciales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y materiales bibliográficos planteados en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se explicitarán durante el cursado.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos y parciales comprenden:

- ajuste a las consignas e indicaciones de trabajo;
- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones;
- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras específicas.

8 - Trabajos Prácticos:

Trabajo práctico con instancia de discusión grupal/plenario; ejercicios de lectura

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

9 - Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente → ver aquí: [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#)):

Ajustados a la reglamentación vigente (Régimen de estudiantes en: <https://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y Régimen de estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo en: <https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>) En el caso de Elementos para una teoría del arte, corresponde lo indicado para "espacios curriculares teórico-prácticos puntuales".

Requisitos para la promoción:

- Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos restante no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo. Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de 10 minutos que vincule al menos dos contenidos de unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre esta presentación y el resto del programa.

10 - Requerimientos y dinámica exigida para poder rendir como estudiante Libre:

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un examen teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa vigente para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

11 - Disposiciones especiales de la Cátedra:

12- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

No corresponden

13.- CRONOGRAMA TENTATIVO

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDAD
07/08/2024 - 04/09/2024	UNIDAD 1	presentac. materia, presentaciones textos U1, ejercicios y discusiones U1, síntesis U1, consultas U1, TP1
11/09/2024 - 02/10/2024	UNIDAD 2	presentaciones textos U2, ejercicios y discusiones U2, síntesis U2, consultas U2, Parcial 1
09/10/2024 - 13/11/2024	UNIDAD 3	presentaciones textos U3, ejercicios U3, síntesis U3, consultas U3, Parcial 2, recuperatorios