

**UNICEN
FACULTAD DE ARTE**

MAESTRÍA EN ARTE Y SOCIEDAD EN LATINOAMÉRICA

PROBLEMÁTICAS ARTÍSTICAS Y SOCIALES CONTEMPORÁNEAS

**CLAUDIA KOZAK
2019**

Fundamentación:

Los conceptos de arte, cultura, sociedad –y las prácticas a ellos asociadas– se intersectan y se separan continuamente al menos desde inicios de la Modernidad, cuando la progresiva autonomización de la esfera del arte respecto de la religión y del saber científico empuja hacia una autoconciencia sobre el estatuto de la práctica artística, su función social y su lugar en la cultura. No es sino recién en la Modernidad que las “bellas artes” comienzan a ser consideradas como equivalentes de toda cultura, pero es también en el mismo período histórico cuando aparecen tanto las concepciones antropológicas de la cultura –que no reducen la cultura al reino de las bellas artes– como las diferenciaciones, por ejemplo, entre arte y cultura de masas.

Así, desde el surgimiento de las masas urbanas como nuevo actor social en el siglo XIX, es posible considerar diversos modos en los que las nociones de arte, cultura y sociedad entran en relación. Hay casos de franca convivencia –en los que el arte se asocia con facilidad a una cultura de mercado–, y otros del más absoluto rechazo –un arte que *trabaja* el silencio contra el parloteo de la cultura–. Hay incluso resistencias que se producen en los bordes y en las mezclas. Tal como surge en el siglo XIX un arte masivo bajo la pluma de folletinistas y el pincel de pintores de panoramas, también ciertos artistas –Baudelaire, caso paradigmático– concibieron su arte como necesariamente surgido de la multitud y al mismo tiempo apartado de ella. Y en el siglo XX, tanto el cuestionamiento a la categoría de arte autónomo y el proyecto de fusión arte/vida llevado adelante por las vanguardias históricas, como las tecnopoéticas experimentales o el activismo artístico –para tomar a manera de ejemplo sólo unos pocos casos particularmente notables–, trabajan en los bordes de las nociones de arte, y hacen necesario revisar los contextos y debates específicos, al tiempo que ponen a prueba nuestra capacidad de comprender los matices posibles de una relación muchas veces conflictiva.

La construcción de esa trama no implicará sólo transitar en sentido cronológico momentos significativos de la historia de las artes sino detener la mirada en los problemas centrales que han modelado debates, posicionamientos y recategorizaciones. Por ello, y para exceder un saber panorámico, el curso se articulará a partir de una serie de problemas y debates que atravesarán en distintas proporciones algunos momentos relevantes: los años 20, los 60 y los 90 del siglo XX y su proyección en el siglo XXI, en particular en vinculación con las prácticas artísticas latinoamericanas.

Objetivos:

A partir del desarrollo del curso se espera que los estudiantes puedan:

-Reconocer las principales dimensiones de los conceptos de arte, cultura y sociedad en los siglos XX/XXI.

- Comprender las tensiones que articulan las relaciones entre arte y mercado, arte y política, arte y tecnología en los siglos XX/XXI.
- Establecer periodizaciones relativas a las artes de los siglos XX/XXI desde una mirada latinoamericana.
- Analizar casos comparativos en el marco de las vanguardias, las neovanguardias y el arte contemporáneo.
- Formular hipótesis de lectura relativas a las problemáticas artísticas y sociales contemporáneas.

Contenidos:

Unidad I: Problemas

Definiciones de arte y cultura; relaciones arte, política y sociedad; el problema de la autonomía de la esfera artística; arte y mercado; lo nuevo como categoría estética; la novedad como categoría de mercado; lo alto y lo bajo; arte y géneros masivos; arte, hegemonía y cultura afirmativa; arte y resistencias; la noción moderno-occidental de arte y su aplicación a las prácticas con dimensión estética de las culturas de los pueblos originarios; relaciones entre el arte y las nuevas tecnologías; deslimitación y cruce de lenguajes artísticos: intermedialidad.

Bibliografía Unidad I

Obligatoria:

- Adorno, Theodor. *Teoría estética*. [1970]. Madrid, Ediciones Akal, 2004. Edición de trabajo (<http://mateucabot.net>) Versión 0.4 15/12/09: "Relación entre el arte y la sociedad" en *Arte, sociedad, estética*; "Desartización del arte; crítica de la industria cultural" en *Situación*; "Carácter doble del arte: fait social y autonomía; sobre el carácter fetichista", "Ideología y verdad", "Mediación de arte y sociedad", "La posibilidad del arte, hoy" en *Sociedad*.
- García Canclini, Néstor. "La cultura extraviada en sus definiciones" en *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Buenos Aires, Gedisa, 2004, pp. 29-43.
- Higgins, Dick. "Sinestesia e intersentidos: La intermedia". En [*Breve*] *Autobiografía de la originalidad*. Selección y traducción de Alejandro Espinoza Galindo. México D. F. Tumbona Ediciones, 2015, pp. 24-43.
- Marcuse, Herbert. "Acerca del carácter afirmativo de la cultura" en *Cultura y sociedad*. Buenos Aires, Sur, 1967, pp.45-78 (otra edición; Buenos Aires, El cuenco de plata, 2011).
- Williams, Raymond. "Cultura" en *Marxismo y literatura*. Madrid, Península, 1980.

Complementaria:

- Adorno, Theodor. "El artista como lugarteniente" y "La crítica de la cultura y la sociedad" en *Crítica cultural y sociedad*. Madrid, Sarpe, 1984, pp. 201-248.
- Briones, Claudia y otros. "Diversidad cultural e interculturalidad como construcciones socio-históricas" en Aldo Amegeiras y Elisa Jure (comps.), *Diversidad cultural e interculturalidad*. Buenos Aires, Prometo/UNGS, 2006, pp. 255-264.
- Chapple, Freda (ed.). *La intermedialidad/Intermediality. Cultura, lenguaje y representación. Revista de estudios culturales*, Universitat Jaume I, n° 6, mayo 2008. Número monográfico. Disponible en: <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/clr/article/view/24/24>
- García Canclini, Néstor. "Teorías de la interculturalidad" en *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Buenos Aires, Gedisa, 2004, pp. 13-26
- Geertz, Clifford. "Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura" en su *La interpretación de las culturas*, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 19-40.

Kozak, Claudia. "Introducción" en *Deslindes. Ensayos sobre la literatura y sus límites en el siglo XX*. Rosario, Beatriz Viterbo, 2006.

Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Madrid, Península, 1980 (I-Conceptos Básicos: 4. Ideología. II-Teoría cultural: 1. Base y superestructura; 2. La determinación, 5. La hegemonía; 6. Dominante, residual y emergente; 10. La sociología de la cultura).

Unidad II: Periodizaciones

El siglo XX. La revolución perceptual: fragmentación, simultaneidad y multiperspectividad. El futuro de la experiencia. Por una periodización. Modernidad, modernización, modernismo. Posmodernidad y posmodernismo. Arte contemporáneo. Arte y globalización. El siglo XXI. Arte postautónomo. Arte expandido. Especificidades *débiles* o *blandas* en las artes de los "nuevos medios".

Bibliografía Unidad II

Obligatoria:

Anderson, Perry. "Modernidad y revolución" en Nicolás Casullo (comp.) *El debate modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993.

Badiou, Alain. "Capítulos 1 y 2" en *El siglo*. Buenos Aires, Manantial, 2005.

Benjamin, Walter. "Experiencia y pobreza" y "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1982.

----- "Gasolinera" y "Censor jurado de libros" en *Dirección única*. Madrid, Alfaguara, 1987.

Giunta, Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires, Fundación ArteBA, 2014 [selección].

Huysen, Andreas. "La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas" en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.

Lowe, Donald. *Historia de la percepción burguesa*. México, Fondo de Cultura Económica, 1986. (Selección)

Complementaria:

A.A.V.V. "Dossier Arte y técnica" en revista *Artefacto. Pensamientos sobre la técnica* n° 6. Buenos Aires, primavera de 2007.

Alonso, Rodrigo. "El espacio expandido". Revista *art.es*, 6/7, 2005, pp. 92-97

http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/espacio_expandido.php

Anderson, Perry. *Los orígenes de la posmodernidad* (fragmentos). Barcelona, Anagrama, 2000, pp.77-92 y 108-127.

Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili, 1980. (Selección)

Hobsbawm, Eric. "Vista panorámica del siglo XX" en *Historia del siglo XX*. Madrid, Taurus, 1998.

Ludmer, Josefina. "Literaturas postautónomas 2.0" en

<https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704005.pdf>

Youngblood. Gene. *Cine expandido*. Buenos Aires: EDUNTREF, 2012.

Unidad III: Vanguardias

Europa y América latina. Las teorías de la vanguardia: fusión arte y vida. Contra la obra de arte orgánica. Futurismo, constructivismo, dada, surrealismo. Las vanguardias latinoamericanas: revistas y manifiestos. Vanguardia política y vanguardia artística. Vanguardias y nuevos paisajes tecnológicos. La polémica por la vanguardia en Perú: César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Magda Portal. El estridentismo mexicano: un arte de nuevos medios. Argentina y Brasil. Revistas *Martín Fierro* y *Antropofagia*. "Manifiesto de *Martín Fierro*" y "Manifiesto Antropófago".

Bibliografía específica Unidad III

Obligatoria:

- A.A.V.V. "Futurismo" en Jorge Schwartz, *Las vanguardias latinoamericanas (textos programáticos y críticos)*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Cap. II y III. Madrid, Península, 1987.
- Churata, Gamaliel. "Septenario" en Mirko Lauer, *La polémica del vanguardismo: 1926-1928*. Lima, UNMSM, Fondo Editorial, 2001. Disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Libros/Literatura/La_polem_vang/pdf/sept.pdf [extraído de Boletín Titikaka, n° 10, Puno, 1927].
- de Andrade, Oswald. "Manifiesto Antropófago" en revista *Grumo* n° 1, Buenos Aires-Río de Janeiro, marzo de 2003.
- Gallo, Rubén. "Radio" y "Typewriter" en *Mexican Modernity. The Avant-Garde and the Technological Revolution*. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2005.
- Girondo, Oliverio. "Manifiesto de *Martín Fierro*" en J. L. Borges, R. González Tuñón y otros, *Boedo y Florida*, Buenos Aires, CEAL, 1980.
- Mariátegui, José Carlos. "Arte, revolución y decadencia" en Mirko Lauer, *La polémica del vanguardismo: 1926-1928*. Lima, UNMSM, Fondo Editorial, 2001, [disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Libros/Literatura/La_polem_vang/pdf/Art_Rev_Dec.pdf]. Extraído de revista *Amauta*, n° 3, Lima, 1926, p. 3-4.
- Portal, Magda. "Andamios de vida" en Mirko Lauer, *La polémica del vanguardismo: 1926-1928*. Lima, UNMSM, Fondo Editorial, 2001, [disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Libros/Literatura/La_polem_vang/pdf/and_vid.pdf] [extraído de revista *Amauta*, n° 5, Lima, 1927].
- Rama, Angel: "Las dos vanguardias latinoamericanas" en *Maldoror*, número 9, 1973, pp.58-64.
- Schwartz, Jorge. "Vanguardias enfrentadas" en *Vanguardia y cosmopolitismo en la Década del Veinte*. Rosario, Beatriz Viterbo, 1993
- Schwartz, Jorge. "Introducción" en *Las vanguardias latinoamericanas (textos programáticos y críticos)*. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Schwartz, Jorge. *Vanguardia y cosmopolitismo en la Década del Veinte*. Cap. "La cosmópolis: del referente al texto". Rosario, Beatriz Viterbo, 1993
- Vallejo, César. "Poesía nueva" en Mirko Lauer, *La polémica del vanguardismo: 1926-1928*. Lima, UNMSM, Fondo Editorial, 2001, disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/libros/literatura/La_polem_vang/Poes_Nue.htm Extraído de *Favorables París Poema*, , N° 1, París, 1926.

Complementaria:

- Aguilar, Gonzalo, "El uso vanguardista de la tecnología en Martín Fierro y la Revista de Antropofagia", en Jitrik, Noé (comp.), *Sesgos, cesuras, métodos*, Buenos Aires, Eudeba, 2005.
- Badiou, Alan. "Capítulo 11: Vanguardias" en *El siglo*. Buenos Aires, Manantial, 2005.
- Breton, André. "Primer Manifiesto" en *Manifiestos del Surrealismo*. Barcelona, Labor, 1995.
- Buck-Morss, Susan. "Capítulo II: Los mundos soñados de la historia" en *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste*. Madrid, Antonio Machado Libros/La balsa de la medusa, 2004.
- de Michelis, Mario. "La negación dadaísta" en *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza, 1995.
- Longoni, Ana y Tarcus, Horacio, "Cuasimodo", en *Ramona*, 16, Buenos Aires, septiembre de 2001.
- Marinetti, Filippo Tomasso. "Fundación y manifiesto del futurismo" en Louders Cirlot (ed.) *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona, Labor, 1995-

Saítta, Sylvia. "Entre la política y el arte: Marinetti en Buenos Aires" en *Cuadernos Hispanoamericanos*, 539-540, Madrid, mayo-junio de 1995, pp. 161-169.

Sitio electrónico con documentos sobre vanguardias en Perú:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Literatura/La_polem_vang/contenido.htm

Tzara, Tristan. "Manifiesto Dada 1918" en *Siete manifiestos Dada*. Barcelona, Tusquets, 2004.

Unidad IV: Los sesenta

Museificación de las vanguardias. El pop art. Arte e industria cultural. Pop, kitsch, camp. Por un arte de los medios masivos de comunicación. Oscar Masotta y la Literatura Dibujada. Experimentación y revuelta. "Tucumán Arde": neovanguardia, política y revolución en Latinoamérica. Tecno-poéticas. Arte correo y poesía visual en Latinoamérica. Edgardo Antonio Vigo.

Bibliografía específica Unidad IV

Obligatoria:

Buntinx; Gustavo. "Modernidades cosmopolita y andina en la vanguardia peruana" en A.A.V.V., *Cultura y política en los años '60*. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones "Gino Germani"/Ofician de Publicaciones del CBC, UBA, 1997.

Kozak, Claudia. "Correo" en Claudia Kozak (ed.). *Tecno-poéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Longoni, Ana. "Vanguardia y revolución en los sesenta" en Oscar Masotta, *Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta*. Buenos Aires, Edhasa, 2004.

----- "La teoría de la vanguardia como corset. Algunas aristas de la idea de "vanguardia" en el arte argentino de los 60/70" en *Pensamiento de los confines*, n. 18, julio de 2006, pp. 61-68, disponible en:
http://www.rayandolosconfines.com.ar/pc18_longoni.html

Longoni, Ana y Mestman, Mariano. "Tucumán Arde: una experiencia de arte de vanguardia en los años sesenta" en *Causas y azares*, nº 1, Buenos Aires, primavera de 1994, pp.75-89.

----- "Masotta, Jacoby, Verón: un arte de los medios masivos de comunicación" en *Causas y azares*, nº 3, primavera de 1995, pp. 127-139.

Padín, Clemente. "La poesía experimental Latinoamericana (1950-2000)", edición digital de César Espinosa, México, 1999.

Vigo, Edgardo Antonio. *De la Poesía/Proceso a la Poesía para y/o a Realizar*. La Plata, Argentina, *Diagonal Cero*, 1970.

Complementaria:

Davis, Fernando. "Prácticas "revulsivas". Edgardo Antonio Vigo en los márgenes del conceptualismo". En Freire, C. y Longoni, A. (Eds.). *Conceitualismos do Sul/ Conceptualismos del Sur*, São Paulo, Annablume, 2009:
<http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionartistica/34seminarios/htmls/descargas/bibliografia/problematicas-arte/4-Davis.pdf>

----- "Poéticas oblicuas. Grabado, cuerpos y poesía en Diagonal Cero". *América lee. El portal de publicaciones latinoamericanas del siglo XX*, 2016
<http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/diagonal-cero/>

Jameson, Fredric. *Periodizar los 60*. Córdoba. Alción, 1997.

Franco, Jean. "Modernización, resistencia y revolución: la producción literaria de los años sesenta" en *Escritura*, Año II, No 3, Caracas, enero-junio de 1977

Gilman, Claudia. "La situación del escritor latinoamericano: la voluntad de politización" en A.A.V.V., *Cultura y política en los años '60*. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones "Gino Germani"/Ofician de Publicaciones del CBC, UBA, 1997.

- Kozak, Claudia. "¿Nueva, novísima o novedosa? De la novísima poesía según Edgardo Antonio Vigo a la poesía experimental digital." Revista *El hilo de la fábula*, n° 18, Santa Fe, UNL, 2018, pp. 185-202.
<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/article/view/7346>
- Longoni, Ana. *Vanguardia Y Revolución. Arte e izquierdas en la argentina de los sesenta-setenta*. Barcelona, Ariel, 2014.
- Sontag, Susan. "Los 'happenings': un arte de yuxtaposición radical" y "Notas sobre el camp" en *Contra la interpretación*. Barcelona, Seix Barral, 1984.

Unidad V: ¿Después del fin del arte?

Arte y globalización. Las masas y el museo. El cierre del posmodernismo. El reino de la videosfera. Tecno-poéticas y arte de los nuevos medios. Modernización o políticas del acontecimiento. Cultura algorítmica. Artes digitales. Artes biomediales. Más allá (o acá) de la industria cultural. El futuro del arte.

Bibliografía Unidad V

Obligatoria:

- Kac, Eduardo. "El arte transgénico" en *Futuros Emergentes: Arte, Interactividad y Nuevos Medios*, Angela Molina and Kepa Landa (eds.). Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputació de Valencia. Centre Cultural la Beneficència, 2000, pp. 59-66. Disponible en <http://www.ekac.org/transgenico.html>
- y Antunez Roca, Marcel li. "Arte robótica: un manifiesto" en *Leonardo Electronic Almanac*, Vol. 5, N. 5, May 1997. Versión digital en español en <http://www.ekac.org/kac.roca.sp.html>
- Kozak, Claudia. "Literatura expandida en el dominio digital". Revista *El taco en la brea*, n° 6. Centro de Investigaciones Teórico-Literarias (CEDINTEL) Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, noviembre de 2017, pp. 220-245
- López del Rincón, Daniel. *Bioarte. Arte y vida en la era biotecnológica*. Madrid, Akal, 2015 [capítulos 1 y 2].
- Costa, Flavia y Stubrin, Lucía. "Bioarte" en Claudia Kozak (ed.). *Tecno-poéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires, Caja Negra, 2015.
- Flusser, Vilém. "Arte vivo" en revista *Artefacto*. Pensamientos sobre la técnica, n° 6. Buenos Aires, primavera de 2007.
- Machado, Arlindo. *El paisaje mediático* (selección). Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000.
- Pagola, Lila. "netart latino database. El mapa invertido del net.art latinoamericano" en http://ludion.org.ar/articulos.php?articulo_id=46

Complementaria:

- Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional* (selección). Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
- Danto, Arthur C. *Después del fin del arte* (selección). Barcelona, Paidós, 1999.
- Debray, Régis. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente* (selección). Barcelona, Paidós, 1994.
- Huyssen, Andreas. "Escapar de la amnesia: los museos como medio de masas" en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires, FCE, 2002.
- Kozak, Claudia. "Comunidades experimentales y literatura digital en Latinoamérica". En *Virtualis* n° 17, Instituto Tecnológico de Monterrey, 2018, pp. 9-35.
<https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/272>
- Kozak, Claudia (ed). *Tecno-poéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires, Caja Negra, 2015.
- Laddaga, Reinaldo. *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes* (selección). Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

La Ferla, Jorge (comp.). *De la pantalla al arte transgénico* (selección) Buenos Aires Libros del Rojas, 2000.

Schultz, Margarita. "Presencia del cuerpo y percepción de lo digital - Algunas reflexiones sobre 'Ciberdanza' ". *Cibertronic. Revista de artes mediáticas*, n° 6 (Tecnologías expandidas). UNTREF. Disponible en: <http://www.untref.edu.ar/cibertronic/tecnologias/nota6/nota6.html>

Zuzulich, Jorge. "Una tensión productiva: performance y tecnología". *Cibertronic. Revista de artes mediáticas*, n° 6 (Tecnologías expandidas). UNTREF. Disponible en: http://www.untref.edu.ar/cibertronic/tecnologias/nota5/Jorge-Zuzulich_una_tension_productiva_performance_y_tecnologia.pdf

Actividades:

Durante el desarrollo de la materia se dictarán clases teóricas que permitirán establecer el marco conceptual de trabajo. En una segunda instancia los/las estudiantes leerán y discutirán la bibliografía obligatoria establecida en el programa y propondrán hipótesis de lectura para la elaboración del trabajo de evaluación final.

El curso tendrá la modalidad de dictado intensivo.

Régimen de acreditación:

Para la aprobación de la materia los estudiantes deberán cumplimentar asistencia de acuerdo a la reglamentación vigente, participar en forma activa de las discusiones de bibliografía y entregar un trabajo monográfico final de aproximadamente 10 páginas que dé cuenta de las lecturas realizadas y las problemáticas abordadas en el curso.