

**Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires**

**Facultad de Arte**

**Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica**

**Problemáticas Artísticas y Sociales Contemporáneas.**

**Profesor a cargo: Miguel Ángel Santagada**

### **Fundamentación**

Intentaremos trazar (no sin sinuosidades) una precaria ontología del arte, de los materiales, de los gustos compartidos por las audiencias, de las tendencias de las culturas contemporáneas. La propuesta es armar una plataforma desde donde realizar los análisis que las novedades tecnológicas reclaman. Tal empresa demanda una exploración arqueológica entre los términos y los prejuicios (que instalaron en las tradiciones académicas tales términos) para facilitar la comprensión de las cuestiones y agilizar las discusiones, aunque la delimitación de tal esfuerzo implique debates clausurados hace algún tiempo.

Partiremos con Heidegger de una constatación central: la belleza no es algo que suceda adicionalmente a la verdad del ser, sino que forma parte del acontecer de la verdad. Dicho de otro forma, el arte no puede transcurrir al margen de la interacción, de la comunidad, del nosotros reunido bajo el mismo imaginario.

Me han sugerido la apertura de este curso tres de los numerosos interrogantes que plantea la precariedad de las agencias culturales. Por empezar, esa experiencia tan actual de sentir que lo bello ha quedado reducido al agrado que promueven las superficies prolijas y pulidas. Por otro lado la resistencia a creer que el mundo se ha vuelto transparente, que no hay secretos detrás de lo que se manifiesta en las destellantes pantallas de las llamadas redes sociales. Por último, ¿encontraremos energía para desplazarnos en procura de “la salvación de lo bello”?

Naturalmente, no se trata de exaltar etapas áureas de una humanidad que viene pensándose a sí misma como decadente desde hace mucho más que dos décadas. Se trata de afirmar la herida, la vulneración, la fragilidad de lo humano como resguardo del arte frente a la mercantilización y al menoscabo que ocasionan las ideologías dominantes. Confío que al terminar el curso podamos entrever la reaparición del nosotros tras esa neblina compacta que despliega el ubicuo individualismo pasatista.

Admitiendo que el arte proponga una **verdad** (no necesariamente una sola), ¿cuál sería y qué funcionalidad se le podría reconocer de cara a la vulgaridad de una vida cotidiana dedicada a la reproducción o a la supervivencia? Semejante amplitud de aspectos aconseja adoptar un método de aprehensión de estos fenómenos, con el cual pudiéramos manejar el inevitable reajuste de lo heterogéneo y lo volátil con que hemos de tropezar más de una vez. Utilizaremos, consecuentemente, el esquema metafórico de Sloterdijk: la espuma, la insustancialidad metafísica por excelencia para trabajar la formulación (no la respuesta) de algunas preguntas fundamentales. ¿Es legítimo pretender que existe “lo bello” en el mundo capitalista del siglo XXI? ¿Con qué criterios seguir el curso de las transformaciones del arte

contemporáneo sin esquivar las cuestiones clave de la cultura de masas -sobrepasadas o no- en la era digital de la sociedad de la información (hegemonía cultural, fabricación del consenso y resignación conformista)?

Una aclaración preliminar que extraemos de la respuesta de Jean-Luc Godard cuando se le preguntó si sus películas tenían un principio, un medio y un fin. «Sí —aseveró—, pero no necesariamente en ese orden.» El curso se plantea orbitar alrededor de reflexiones de distintas épocas y de perspectivas no coincidentes. El orden de exposición no intentará seguir una cronología ni un destino definido. Apostamos por pensar la significación social inherente del arte y la cultura sin dogmatismos teóricos ni compromisos académicos. Revisaremos algunos films emblemáticos, muchas fotografías, algunas instalaciones, algunos relatos literarios, entre algunos otros planteos disruptivos.

### **Sobre la actividad presencial**

Para asegurar el diálogo y la comprensión mutua, las reuniones de trabajo se destinarán a las lecturas orientadoras de los materiales previstos para cada unidad. Los grupos entre los que se distribuirán las lecturas deberán exponer sus conclusiones respecto del material consultado y proponer al resto de los asistentes un debate sobre los temas centrales abordados en dichos materiales. De esta manera, reduciremos al máximo las “conferencias magistrales” y procuraremos compartir conocimientos, preocupaciones y sensibilidades a lo largo del todo el curso.

### **Condiciones de aprobación**

Cada estudiante participará en actividades grupales a partir de un texto correspondiente a las lecturas orientadoras de cada unidad. De dichas actividades grupales se espera: a) un informe (colectivo) de lectura para ser expuesto oralmente en el marco del seminario según la dinámica que cada grupo prefiera, y b) también en el marco del seminario, la propuesta y coordinación de un debate acerca de las temáticas principales abordadas en el texto asignado a cada grupo para cada unidad de los contenidos del seminario. . Por otra parte, cada estudiante deberá redactar un trabajo escrito sobre alguno de los temas centrales del curso, derivados de los planteos de los autores Ranciere, Groy, Didi-Huberman, Byun Chul Han, etc.

### **Contenidos de la actividad curricular**

#### **1) Arte, conocimiento y contenido ideológico**

¿Por qué se pretende que para el consumo/disfrute/contemplación de obras de arte es necesaria “la distancia” ¿Es una metáfora o una prescripción? ¿Podremos escapar de la mirada prescriptiva? ¿Cómo compatibilizar la identificación emocional con personajes y situaciones con la distancia respecto de la presentación? ¿Los críticos lo logran? ¿Los espectadores lo necesitan? Cuestionamientos preliminares El lugar y la legitimidad de los estudios sobre el arte, la sociedad y la cultura. Calidad y la superioridad en el arte. Relativa

autonomía de los campos artísticos. La monetarización de la hermenéutica. La función paradigmática y representativa del arte y el artista. La percepción estética. Paradoja de la *legitimidad*. El relativismo cultural. Las "estéticas populares" : continuidad del arte y de la vida, subordinación de la forma a la función. ¿Es el arte capaz de ser un medio de verdad?.

#### **Lecturas orientadoras:**

- Groys Boris– “La Verdad del Arte” (Mimeo) Originalmente aparecido en *E-Flux* bajo el título “The Truth of Art”. Traducción por Matheus Calderón. Marzo, 2016.
- Fischer Ernst “El arte y las masas” En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978. pp. 440-447
- Hauser Arnold “Condicionamiento social y calidad artística” En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.240-245.
- Lefévre Henri “Contenido ideológico de la obra de arte”. En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.154-164.
- Marcuse Herbert “La sociedad como obra de arte” En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.485-490.
- Ortega y Gasset José “Impopularidad y deshumanización del arte nuevo”. En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.429-437.

### **2) Creatividad, crítica social, alienación.**

Diagnóstico de Marcuse: el progreso de la racionalidad tecnológica está anulando los elementos de oposición y los trascendentes en «alta cultura». Proceso de *desublimación* de la sociedad contemporánea. Cultura posttecnológica. Rechazo al Gran Rechazo. Cultura de masas como fin de la cultura emancipadora. Principios platónicos de prohibición del teatro. La paradoja del espectador. Insuficiencias del análisis sociológico del arte. Dilemas de siempre, prejuicios del conservadurismo. Emancipación. Alienación. el arte como resultante de la interacción de procesos de adaptación. El maestro ignorante. Distancias y promoción de las desigualdades con el objetivo de segregar y dominar. Poética y estética.

#### **Lecturas orientadoras:**

- Ranciere, Jacques *El espectador emancipado* Buenos Aires, Manantial, 2010. “El espectador emancipado” (pp.37 -42)
- Read, Herbert. *Arte y alienación* Buenos Aires, Proyección, 1976. Capítulos 1 y 2
- Marcuse, Herbert *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona, Planeta Agostini, 1993. Capítulo 3, “la conquista de la conciencia desgraciada: una desublimación represiva”
- Boris Groys. *Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios*. Valencia, Pre-Textos, 2008.

### **3) Cultura, racionalización occidental. Libertad, emancipación, democracia**

Subordinación de la producción artística al consumo cultural. Dominio o subordinación de la politización del arte y la actitud estética. La obra de arte destinada a la educación de la mirada y formación del buen gusto. ¿Complacer al público? La autopoiesis. El mundo de diseño total como sospechoso. El efecto de sinceridad. Crítica artista y crítica social. El suicidio simbólico. Valor religioso y valor económico de una obra. ¿El arte refleja alguna realidad social "real"? Versión melancólica del izquierdismo y criticismo poscrítica derechista. El artista como portador de conceptos. ¿Genio o talento? El artista como trastorno. La "herejía hegeliana!": Revolución duchampiana y proletarización del artista. Programa deconstruccionista de la colectivización de la escritura. Cuerpo-para-el-trabajo, y The Artist Is Present" performances de Marina Abramovic. Repolitizar el arte: cuestiones problemáticas y euforia sin motivos. Ideas de la eficacia política del arte. El modelo archiético. Tres lógicas de la política del arte: estrategias de experiencia estética, separación estética

### Lecturas orientadoras:

- Ranciere, Jacques, *El espectador emancipado* Buenos aires, Manantial, 2010. (Selección de artículos) "Las desventuras del pensamiento crítico" (pp.29 -52), "Las paradojas del arte político" (pp.53 -85). :
- Groys, B. *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires, Caja Negra, 2014. Introducción (pp.9 -20), La producción de sinceridad" (pp.37 -42) y "Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista" (pp.119-132 )
- Han, Byun Chul *La salvación de lo bello*. Barelona, Herder Editorial, 2015.

Visionado del Film: *Ossos* (Pedro Costas, 1997, Portugal)

### 4) Memoria, Imágenes e imaginarios

La visión y lo táctil. La memoria sin historia. Cuando lo visible se hace ineluctable, la pérdida que implica ver. Connivencia fundamental del *ver y el perder*. Dialéctica de la visual. Relación dialéctica del Antaño con el Ahora. Poética de la "presentabilidad", exuberancia del pensamiento. Poder de imposición de las imágenes. La doble distancia como aura. Poderes del espaciamento, de la mirada, de la memoria y del deseo. Lo que no siempre quiere decir la palabra "culto". Secularizar el aura. La distancia como inmanencia sensorial: Erwin Straus y Merleau-Ponty. Profundidad y volumen en la escultura. La imagen crítica y la imagen dialéctica. Remolinos en el río: el síntoma. Belleza y "sublime violencia de lo verdadero". Dialéctica de la memoria. Imagen y conocimiento. La imagen como crítica. El paradigma del despertar. La historia como *Traumdeutung*. Ni creencia ni tautología: el ejemplo de Ad Reinhardt

### Lecturas orientadoras:

- Georges Didi-Huberman *Lo que vemos, lo que nos mira* Buenos Aires, Manantial, 1997. Capítulos "La ineluctable escisión del ver" (pp. 13-18), "Antropomorfismo y desemejanza" (pp. 77-93, y "La imagen crítica" (pp. 111-134).

- Cabello Gabriel. “Entre la historia del arte y práctica de las imágenes. Aura y dolor de reminiscencias en G. Didi-Huberman” En *Anthropos* 246, 2017, pp.75-86.
- Barcella Daniela. Entre deseo y ética de la memoria. En *Anthropos* 246, 2017, pp75-86.

El resto de la bibliografía, de la filmografía y de las obras fotográficas a visionar y a analizar será indicado a lo largo de las reuniones.