

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica

Seminario: Arte y Sociedad en Latinoamérica I

Profesora: Dra. Guillermina Fressoli

Cantidad de horas: 32 hs.

Año: 2021

Inicio:

Modalidad:

FUNDAMENTACION

El presente programa se articula a partir de diferentes ejes que permiten problematizar y contrastar el desarrollo de la relación arte y cultura en latinoamérica en el inicio del siglo XX hasta la actualidad, priorizando la contrastación de un conjunto de casos representativos que permitan acompañar la reflexión teórica. A partir de allí, se busca reflexionar sobre las tensiones entre lo singular y lo colectivo que son constituyentes del obrar artístico y que establecen una relación crítica con la cultura. Es decir, lo singular que se manifiesta en la articulación que la experiencia artística compromete de un conjunto diverso de materiales culturales que son portadores, a su vez, de sedimentaciones colectivas. Esta perspectiva nos permitirá comprender las diferentes modulaciones y objetivaciones que lo social adquiere a través de lo artístico.

Las unidades planteadas se proponen abordar la relación de arte-cultura a través de diferentes ejes que se consideran cruciales para la configuración de categorías específicas (permeables a los diferentes contextos) que permitan al estudiante la conceptualización de las prácticas del arte y la cultura desde una perspectiva que pueda atender a las transformaciones de la sensibilidad, la mirada y la técnica como procesos

todos que afectan e inciden en la construcción de subjetividad y permiten problematizar desde abordajes dinámicos transversales el problema de la identidad vinculada al territorio. El eje planteado en la relación arte-cultura busca atender a las tensiones y pujas entre las experiencias estables y disruptivas que en tal sentido disputan la arena pública.

Las obras de arte y las imágenes, el ver y el mirar, el sujeto y la identidad, el aparato y los dispositivos forman una serie de binomios conceptuales desde los que nos proponemos abordar casos específicos, a fin de indagar sobre la difícil y necesaria relación entre el arte y la cultura y sus repercusiones en la problematización de la identidad en general y de lo latinoamericano en particular.

OBJETIVOS

- Determinar la especificidad de los términos, relaciones conceptuales y tensiones que intervienen en el vínculo entre el arte y la cultura. Comprender las repercusiones de dicha relación en la discusión en torno a la identidad latinoamericana.
- Establecer la dinámicas de transformación y crisis propias del arte y la cultura; Problematizar las nociones de vanguardias culturales y vanguardias artísticas.
- Ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes abordar la relación arte y cultura desde aspectos transversales a su constitución. Articulando para ello los problemas de la percepción, las elaboraciones sociotécnicas, las discusiones en torno a la comprensión y la configuración de lo político de acuerdo a emplazamientos socio-culturales específicos.

UNIDAD I La relación Arte- Cultura

Definiciones del arte y la cultura, continuidades y tensiones.

El arte, lo cultural y lo social como función. El conflicto entre la imagen y la obra visual, sus modos diferenciales de elaborar lo social. La discusión de lo latinoamericano en la relación arte-sociedad. El museo como introducción al problema.

Bibliografía Obligatoria

Grimson, Alejandro *Los límites de la cultura. Crítica de los estudios de la indentidad*. Buenos Aires, Siglo XXI, agosto 2012. Introducción.

Bal, Mieke *El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales*, *Revista Estudios Visuales* Nº 2, diciembre 2004, Ediciones CENDEAC.

Schuster, Graciela *Las concepciones del vínculo entre el arte y la sociedad en la Argentina. La figuración como sistema de creación que captura la realidad*, [inédito], 2013.

Fressoli, Guillermina *Incomodar la mirada*, Buenos Aires, Eduntref, 2020

Bibliografía Complementaria

Menke, Christoph *La soberanía de lo artístico*, Barcelona, Visor, 1998.

Eagleton, Terry *La idea de la cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales*. Barcelona: Paidós, 2009.

Wacjman, George, *El objeto del siglo*. Barcelona, Amorrortu, 1992

UNIDAD II Sujeto e Identidad en la relación arte-sociedad

Definiciones de sujeto e identidad. El sujeto como función del arte y la cultura. El problema de la forma y el contenido en la configuración de las vanguardias latinoamericanas. Vanguardia y nación. Vanguardias estéticas y vanguardias culturales: continuidades y diferencias. La relación sujeto/objeto; identidad/ sujeto. La ciudad, el paisaje y la inmigración como problema y discusión de lo latinoamericano.

Bibliografía Obligatoria

Gruner Eduardo "El conflicto de la (s) identidad(s) y el debate de la representación. La relación entre la historia del arte y la crisis de lo político en una teoría crítica de la cultura" en Revista Puerta FBA, La Plata

Schuster, Federico L. "Política y subjetividad: el desafío de la complejidad en las ciencias sociales de fin de siglo", en *Ágora*, No 6, verano 1996, pp. 153-163.

Malosetti, Laura *Pampa, ciudad y suburbio*, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2007.

Bibliografía Complementaria

Mestman, Mariano y Mirta Varela (coords.), *Masa, pueblo, multitud en cine y televisión*, Buenos Aires, Eudeba, 20

Giunta, Andrea. *Vanguardia, Internacionalismo y política. Arte argentino en lo sesenta*. Buenos Aires: Paídos, 2001

Gonzales Mello, Renato *La máquina de pintar: Rivera, Orozco y la invención de un lenguaje. Emblemas, trofeos y cadáveres México*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.

Garramuño, Florencia. *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015.

UNIDAD III La mirada como función subjetiva

La mirada en la formación de lo social. La visión humana como artefacto cultural e histórico: procesos de sujeción y subjetivación que la conforman. La intromisión técnica y su historicidad. Diferencia entre ver y mirar. Las representaciones y su incidencia en la percepción. Las transformaciones actuales de lo sensible. La cuestión de la mirada en Latinoamérica: revisión de algunos casos críticos.

Bibliografía Obligatoria

Berardi, Franco "Bifo" *Fenomenología del Fin. Sensibilidad y mutación conectiva* Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

Crary, Jonathan, *Técnicas del Observador, Visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia, CENDEAC, 2008.

Rose- Paule Vinciguerra "Tú no me ves desde donde yo te miro" en *Las tres estéticas de Lacan*, Buenos Aires, Ediciones del cifrado, 2006.

Bibliografía Complementaria

Wartofsky, Marx W., "Visual Scenarios: The role of representation in Visual Perception" en *The Perception of Pictures Volume II*. New York, Academic Press, 1980.

Wacjman, Gérard, "La casa, lo íntimo lo secreto" en *Las tres estéticas de Lacan*, Buenos Aires, Ediciones del Cífrado, 2006

UNIDAD IV La cuestión técnica

La distinción entre aparato y dispositivo, tradición-experimentación en la comprensión de la relación arte-cultura. El grabado como caso de estudio.

Bibliografía Obligatoria

Deotte, Jean-Louis *La época de los aparatos* Buenos Aires, Adriana Hidalgo Caps 9 y 10
Agamben, Giorgio "¿Qué es un dispositivo?", en *Sociológica*, Año 26, No 73, mayo-agosto 2011.

Dolinko, Silvia. *Arte plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973*. Buenos Aires: Edhasa, 2012.

Bibliografía Complementaria

Thomas, Hernán y Alfonso Buch (coords.) *Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2008.

Simondon, George *El modo de existencia de los objetos técnicos*

UNIDAD V La definición y disputa de político

La crisis de representación y la desdiferenciación del arte y cultura. La discusión entre recuerdo y memoria: la administración del tiempo y el espacio. Una introducción a través de los museos y espacios de memoria en la región.

Bibliografía Obligatoria

Groys, Boris *Volverse público. Transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014

Ranciere Jacques. *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005, selección.

AVV "Dossier Espacios de memoria: controversias en torno a los usos y las estrategias de representación" En *Revista Clepsidra* Vol 1, No2, 2014

Bibliografía Complementaria

Mouffe, Chantal. *Prácticas artísticas y democracia agonística*. Museu d' Art Contemporani de Barcelona, 2007.

Huyssen, Andreas *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.

Smith, Terry. *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.

FORMAS Y REQUISITOS DE EVALUACION

Se dictarán clases teóricas con preparación de temas por parte de los estudiantes a convenir con los docentes. Para aprobar el presente seminario el alumno deberá concurrir al menos al 75% de las clases y aprobar el seminario con un artículo factible de publicación.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Arendt, Hannah. *De la historia a la acción*. Barcelona. Paidós, 1998.
- Bal, Mieke, "El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales", *Revista Estudios Visuales* Nº 2, diciembre 2004, Ediciones CENDEAC.
- Benjamin, Walter. *La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia*. Santiago de Chile: Lom ediciones, 1996.
- Berardi Bifo, Franco. *Generación Post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. Buenos Aires, Tinta Limón, 2007.
- Certau, Michael. *La invención de lo cotidiano*. México: Universidad Iberoamericana, 1999.
- Crary, Jonathan, *Técnicas del Observador, Visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia, CENDEAC, 2008, Cap. IV. pp.133- 178.
- Danto, Arthur. *La transfiguración del lugar común*. Barcelona: Paidós, 2002.
- Didi-Huberman Georges. *Cuando las imágenes toman posición*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2008.
- Freud, Sigmund: "El Malestar en la Cultura", en *Obras Completas*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Grimson, Alejandro *Los límites de la cultura. Crítica de los estudios de la identidad*. Buenos Aires, Siglo XXI, agosto 2012.
- Gruner, Eduardo. *La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución*. Buenos Aires, Edhasa, 2010.
- _____. *El fin de las pequeñas historias*, Bs. As., Paidós, 2003
- Huysen, Andreas *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México: Fondo de cultura, 2002.
- Kosik, Karel *El arte y el equivalente social*, pp. 298-305 en SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo, *Estética y Marxismo*, México, Ediciones Era 1970, I. *El marxismo y la estética*
- Menke, Christoph, *La soberanía de lo artístico*, Barcelona, Visor, 1998.
- Moxey, Keith, *Los estudios visuales y el giro icónico*, *Revista Estudios Visuales* Nº 6 ENERO 2009. Ediciones CENDEAC.
- Oyarzun, Pablo/ Richard, Nelly/ Zaldivar, Carlos (Eds.), *Arte y Política*. Santiago de Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Universidad Arcis, 2005.
- Ranciere, Jacques. *El destino de las imágenes*. Nigrán: Politopias, 2011.
- _____. *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005.
- Stoichita, Victor, *Ver o no ver*, Madrid, Editorial Siruela, 2005

Stoichita, Victor, *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000. Cap. VII, p. 151-191

Wacjman, George *El objeto del siglo*, Barcelona, Amorrortu, 1992.

Williams, Raymond, *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 2000. L" a estética y otras situaciones" pp.168-179