

Diplomatura Universitaria en **Estéticas Contemporáneas** (DEC)

MODALIDAD VIRTUAL

Resolución de Superior N° 7940/21

Inicio de cursada:

septiembre 2021

Inscripciones abiertas

diplomaturas@arte.unicen.edu.ar

Facultad de Arte UNICEN

Secretaría de Investigación y Posgrado

UNICEN

FACULTAD DE ARTE

DIPLOMATURA EN ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

CICLO LECTIVO: 2021

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 6

EQUIPO DE CÁTEDRA: DRA. PAOLETTA, ANABEL | REAL. FUNARO, FERNANDO
| REAL. CERIANI MANUELA

FUNDAMENTACIÓN

El seminario está ubicado en el primer tramo de formación de la Diplomatura Universitaria en Estéticas Contemporáneas. Es correlativo del seminario *Debates artísticos contemporáneos*, que aporta saberes afines a la categoría de lo contemporáneo como problema y los abordaje histórico y teórico en torno a la construcción de lo contemporáneo artístico de acuerdo con sus contextos y localías. Estos brindan conocimientos específicos en torno a las técnicas, soportes y materialidades empleadas en la producción de las obras de arte contemporáneo y propician la aplicación de dichos conocimientos en el propio obrar artístico. El análisis de obras y la proyección de producciones permiten secuenciar las actividades desarrolladas en la elaboración artística contemporánea, siendo, además, insumo para los seminarios de *Perspectivas críticas orientadas a la producción, formación y enseñanza artística*, y *Espacio de tutoría para el diseño y realización del trabajo integrador final*.

Los saberes impartidos en este curso darán un aporte de carácter teórico-práctico al perfil de los/las estudiantes en lo que se refiere a la elaboración del análisis de obra y, el diseño y desarrollo de la realización de las obras de arte contemporáneo (Giunta, 2014) desde una perspectiva interdisciplinar, posdisciplinar y situada (Coria y Porta Massuco, 2020; Cotaimich, 2013). Asimismo, estos conocimientos prácticos y técnicos podrán ser aplicados en una

diversidad de espacios culturales logrando distintas funciones, para cumplir objetivos específicos y adecuarse a las posibilidades de cada localía

La temática sobre *la técnica, los soportes y las materialidades del arte contemporáneo* se aborda desde la tendencia de las manifestaciones objetuales (Marchan Fiz, 1994) que, a través de las desmaterializaciones ponen el acento en un arte de comportamiento y de acción, como la instalación (Smith, 2000; Reventisch, 2020; Bishop, 2005; Larrañaga, 2001) y la performance (Tylor, 2011; Tylor y Fuentes, 2011; Schecher, 2000; Lehmann, 2014; Pinta, 2013).

Este enfoque transdisciplinario no solo propone la integración o diálogo entre las disciplinas, sino que lo transgrede, y ubica al sujeto en el centro de la escena para seleccionar la información y elaborar la integración del conocimiento. El estado de conciencia transdisciplinaria propone examinar los mecanismos de interconexión entre las disciplinas científicas y artísticas, a la vez que permite tender puentes que rompen la mirada compartimentada. De este modo, la relación ciencia-arte-vida está plagada de una constante actividad que favorece al desarrollo de estilos nuevos, capaces de transgredir los sentidos perceptivos conocidos. Su propósito es generar una gran actividad mental para proporcionar nuevas maneras de interconectar la información que se recibe.

El presente seminario permite profundizar en el abordaje conceptual y metodológico específico

a temáticas vinculadas a la teatralidad (Féral, 2004; Cornago, 2009; De Marinis, 1997; Pavis, 2007- 2011-2015), desde la cual se ejercerá una mirada transversal sobre la performance, la instalación y el arte digital (Kozak, 2012- 2014; Brea, 2002; Ceriani, 2010; Taquini, 2011) ofreciendo herramientas para dinamizar el análisis de obras contemporáneas, los procesos constructivos de dichas experiencias artísticas y la delimitación de problemáticas de abordaje en torno a esas cuestiones. Privilegia asimismo anclajes conceptuales que favorecen la

aproximación de problemáticas estético-políticas y la comunicación entre cuerpos en experiencias artísticas situadas (Diéguez, 2014) atendiendo al emplazamiento socio histórico singular de lo estudiado; que permite valorizar la propia experiencia, así como integrar de manera coherente diferentes materialidades al análisis realizado.

Entre los ejes que abarca la propuesta interesa pensar las modalidades de la teatralidad, entendida como un fenómeno cultural que se da en diferentes ámbitos como el escénico, el social y el político. Cornago (2009) manifiesta que la potencialidad de los distintos niveles de la teatralidad está supeditada al auge de la sociedad de consumo, y la revolución electrónica de los medios de comunicación que potencializan los espacios de expectación; el énfasis recae en el encuentro entre cuerpos y obras; en la cuestión del cuerpo como objeto de manipulación técnica y territorio de experimentación estética; y las redes de comunicación empleadas en diferentes experiencias artísticas. Pensar en la modalidad de la performance, producción artística que aspira a una experiencia de lo real, es decir que no ofrece una representación, sino que muestran una acción intencionadamente inmediata de lo real (Lehmann, 2013, pp.237) En Latinoamérica el término es utilizado para describir ciertas prácticas artísticas que se caracterizan por ser un arte de acción, “dramas sociales” (Turner, 1986) o “prácticas corporales”. También el vocablo se traduce como “ejecución o actuación” (Bauman, 1977) Desde el área artística es entendida en la línea del “arte del performance como práctica estética que tiene sus raíces en el teatro, las artes visuales, el surrealismo o tradiciones performáticas anteriores, como el cabaret y el periódico en vivo (...) es un producto vanguardista cuyos orígenes están en Europa y los Estados Unidos (Taylor, 2011, pp. 18) Atender a la modalidad de la instalación, entendida como elaboración de trabajos artísticos dispuestos en el espacio de modo no convencional (Bishop, 2005) que buscan romper las categorías tradicionales de arte y experimentar formas expresivas con el uso de los cuerpos y del lenguaje por parte de los artistas (Smith, 2000)

propuestas donde los espectadores interactúan con el ambiente. Y Reflexionar sobre la modalidad del arte digital, “aquel que se produce para un medio de comunicación específico novedoso, en este caso la red” (Brea, 2002) con obras que destilan interactividad y flujos de información, mediante las cuales “se vuelven visibles los procesos tecnológicos que habitualmente permanecen velados y que permiten al espectador tomar conciencia de un fenómeno ignorado”(Kozak, 2012) Así el arte digital, con múltiples formatos, lenguajes y dispositivos, disuelve las fronteras entre el espacio de exhibición del arte moderno y la realidad cotidiana del mundo contemporáneo.

El seminario propone asimismo un recorrido conceptual que comienza exponiendo perspectivas que en la tradición occidental han conformado rupturas con la forma de pensamiento moderno, y que han rescatado el papel activo del espectador. Se trabajarán desarrollos de las propuestas artísticas situadas, tanto las de vanguardia como las contemporáneas, así como marcos conceptuales específicos para la aproximación a problemáticas estético-políticas.

3. OBJETIVO DEL CURSO

- Contribuir a la formación y profesionalización de artistas, gestores/as y profesores/as de arte, en los problemas y desafíos que plantean las artes contemporáneas.
- Analizar críticamente la producción artística contemporánea mediante la intervención de otros lenguajes no asociados al arte.
- Conocer las posibilidades y alcances del uso de los materiales y las técnicas en las propuestas artísticas. Descubrir y profundizar el conocimiento sobre los artistas precursores que utilizaron estos recursos.
- Hacer un análisis crítico sobre los modos de hibridación a partir del modelo brindado por los artistas contemporáneos.

- Incrementar la capacidad de reflexión crítica sobre la producción artística de otros y su propia producción artística

4. CONTENIDOS

Los contenidos del seminario se organizan en 3 módulos. En términos generales estos tres módulos nos permiten abordar el desarrollo del arte contemporáneo desde una perspectiva latinoamericana.

Módulo I: Introducción a los desplazamientos y tensiones sobre la tradición artística a través de las técnicas, soportes y materialidades. La relación entre asunto y procedimiento. La instalación. Problemas de montaje y visualidad de las obras.

Módulo II: La relación cuerpo y lugar. La performance. La elaboración de herramientas específicas de trabajo con la producción escrita en bitácoras, crónicas, diarios. La pregunta por los referentes. La visualidad de la obra.

Módulo III: El arte digital. El montaje y la producción del espectador. Prácticas museográficas, montaje y diseño escénico.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

El seminario aborda el análisis y la crítica de obras que integren el registro de experiencias de cruce y contacto entre distintos tipos de tecnología y diferentes disciplinas artísticas, durante el proceso recorrido desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Se pone énfasis en el tratamiento de los recursos, técnicas y materiales que modelaron las experiencias performativas contemporáneas, mediante la modalidad de trabajo del desmontaje transdisciplinar (Cotaimich: 2013) que combina la investigación científica y la producción artística. Esta modalidad se basa en el diálogo entre los aportes de distintas disciplinas científicas y artísticas, relacionando las

contribuciones del campo de la informática y la cibernética, las visualidades y las sonoridades, la filosofía y la historia, el teatro y la performance.

Metodológicamente se desarrollan guías de lectura sobre artículos científicos y textos bibliográficos; análisis específicos sobre performance, instalaciones y arte digital a través del material documental basado en textos, fotografías, documentales y video registros de obras; entrevistas abiertas a los artistas invitados. Los canales de comunicación se realizan a través de la plataforma moodle de la Facultad de Arte, de la casilla de mail y de la aplicación whatsapp que permite chatear por texto, por voz e incluso realizar videoconferencias de forma individual y grupal.

En esta propuesta se realizan trabajos prácticos para promover el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, mediado por la apreciación de algunas obras de arte contemporáneo, con el fin de establecer una red de relaciones temáticas en el plano artístico, científico y cultural.

Los trabajos teórico-prácticos enfatizan la discusión y la exposición por parte de los propios estudiantes, cuyas ejercitaciones serán exhibidas en formato digital durante la clase, para una mayor clarificación y comprensión de los conceptos estudiados. Los mismos se realizarán de forma grupal, con el fin de evaluar el grado de apropiación de las técnicas y las materialidades analizadas y permitir un seguimiento del proceso de aprendizaje, ofreciendo categorías de análisis para interpretar los diferentes soportes textuales o audiovisuales, y para desenvolver las ideas que La modalidad de cursada se realizará en cinco encuentros, de los cuales 3 serán sincrónicos vía enlaces de videollamadas que se activarán desde la plataforma moodle de Facultad de Arte.

6. BIBLIOGRAFÍA

Módulo I:

Cornago, O. (2005) Teatro posdramático: La resistencia de la representación. En Dubatti, Jorge (Comp.) Escritos sobre teatro I. Buenos Aires. Editorial Nueva Generación.

Diéguez, Ileana (2014) Escenarios liminales. México. Paso de Gato.

Eco, U. (1970). La definición del arte. Barcelona, Ediciones Martínez Roca.

---. (1985). Obra abierta. Barcelona, Ariel.

Féral, Josette (2004) Teatro teoría y práctica: Más allá de las fronteras. Buenos Aires. Editorial Galerna.

Giunta, A.(2014) ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? / When Does Contemporary Art Begin? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundación arteBA.

Lehmann, Hans Thies (2013) Teatro posdramático. Madrid. Cendeac- Paso de Gato.

Longoni, A. y Mestman, M. (2008). Del Di Tella a “Tucumán Arde”. Vanguardia artística y política en el 68 argentino. Buenos Aires, Eudeba.

Marchán-Fiz, Simón (1986) Del arte objetual al arte de concepto. Madrid. Akal.

SMITH, R. (2000) Arte Conceptual. En Stangos, N. Conceptos del Arte Moderno – Del fauvismo al posmodernismo. Barcelona. Editorial Destino.

Merleau-Ponty, M. (1999) Fenomenologia da Percepção. São Paulo. Martins Fontes.

Módulo II

Bishop, C. But is this installation art? Tate Etc. Issue 3: Spring 2005. Disponible en <
<http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/it-installation-art>

Cherem, R. y Makowiecky, S. (Comp.) (2015) CRISTIAN SEGURA Y LA POÉTICA DEL COEFICIENTE. Argentina. Cristian Segura.

Fischer-Lichte, E. (2011). Estética de lo performativo. Madrid, Abada.

Glusberg, Jorge (1986) El arte de la performance. Buenos Aires: Ediciones de Arte Gaglianone.

Pinta, M. (2013). Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60. Buenos Aires, Editorial Biblon Artes y Medios.

Schecher, R. (2000) Performance. Teorías y prácticas interculturales. Buenos Aires. Libros del Rojas.

Taylor, D. (2012) Performance. Buenos Aires, Argentina. Asuntosimpresos.

Taylor, D y Fuentes, M. (2011) Estudios avanzados de performance. México. Fondo de Cultura Económica.

Larrañaga, J. (2001) Instalaciones. Guipúzcoa. Nerea.

Rebentisch, J. (2018) Estética de la instalación. Buenos Aires, Argentina. Caja Negra.

Módulo III

Brea, J.L. (2002) La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Salamanca. Editorial CASA

Ceriani, Alejandra (2010) Indagación en el territorio de la performance y las nuevas poéticas tecnológicas. El antropocentrismo tecnológico: figura en disolución. II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Proyectual y V Jornada de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de la Plata. La Plata.

Kozak, Claudia (2012) Tecno-poéticas Argentinas. Archivo blando de arte y tecnología. Buenos Aires. Caja Negra Editora.

Kozak, Claudia (2014) Poéticas/políticas tecnológicas en Argentina (1910-2010). Paraná, Provincia de Entre Ríos. Editorial fundación la hendija.

Sagaseta, E. Entrevista Margarita Bali. Disponible en http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/pdf/n8_4.pdf.

Bibliografía complementaria:

Aducci Spina, Elina. (Mayo de 2013) "Apuntes sobre Hombre rebobinado de Margarita Bali" Revista Lindes. Estudios sociales del arte y la cultura. (N°6) Buenos Aires, Argentina. Pp. 1-9.

Giunta, Andrea (2011) Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano. Argentina. Siglo XXI Editores.

Longoni, Ana (2004) Vanguardia y revolución. Ideas y prácticas artístico-políticas en Argentina de los años '60/'70. Vol. 1. (Tesis doctoral) Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1865>

López, Liliana (1996) El "happening" y el Instituto Di Tella. En, De Eugene O'Neill al "happening". Pellettieri, O. y Woodyard, G. (Eds.) (pp 74) Buenos Aires. Galerna.

Pavis, Patrice (2007, 2011, 2015) La puesta en escena contemporánea. Orígenes, tendencias y perspectivas. Murcia. España. Edit.um.

Taquini, Graciela (2011) La cuestión de la Belleza. Reflexiones sobre el arte y la tecnología. Revista TEMAS. Temas de la Academia. Academia Nacional de Buenos Aires. pp 101-108.

7. EVALUACIÓN

Se propone realizar una evaluación inicial de lxs estudiantes inscriptos en el seminario que, a modo de diagnóstico permite conocer algunas posibilidades y limitaciones de cada estudiante. El objeto de este tipo de evaluación radica en propiciar que exista la menor distancia entre los conocimientos previos y generales, a fin de realizar el seguimiento ordinario del proceso grupal. Durante el proceso del seminario, la evaluación contempla la participación en los encuentros sincrónicos y la elaboración de trabajos, las lecturas y visionados propuestos en los encuentros asincrónicos, de forma que se garantice la realimentación constante entre lxs participantes. La evaluación final, que deriva de los trabajos elaborados durante la cursada, se realizará de forma grupal y en un espacio libre, para ser entregada en formato digital.

Acreditación

La acreditación del seminario estará supeditada a la participación en los encuentros sincrónicos y en un foro de discusión; a la entrega y aprobación de un trabajo práctico correspondiente a la mitad del proceso; y a la entrega grupal del trabajo final hasta veinte días después de haber finalizado el curso.

8. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La cátedra está organizada con un equipo docente interdisciplinar, con la participación de la Dra. Anabel Edith Paoletta como Docente a cargo del seminario, que coordina-supervisa la participación de profesores/as, artistas, y gestores/as invitados/as, y de

los/as tutores/as. Así mismo, junto a la asistencia docente y técnica del Real. Fernando Funaro, diseñan el programa, planifican las estrategias didácticas necesarias para el abordaje de los contenidos, diseñan y organizan el aula virtual y las tareas de aprendizaje tanto sincrónicas como asincrónicas. Gestionan los espacios de trabajo y realizan el seguimiento de las trayectorias de los y las estudiantes.

La tutoría estará a cargo de la Real. Manuela Ceriani, que cumplirá las funciones de colaborar en el diseño y organización de las diversas actividades de la plataforma utilizada; acompañar al grupo de estudiantes, tanto en el uso de la plataforma como en los procesos de aprendizaje; responder dudas o consultas que pudiesen surgir de la dinámica de cursada y de las actividades propuestas; asegurarse que los diversos materiales (bibliografía, trabajos prácticos, links para la consulta de piezas musicales, teatrales, audiovisuales o visuales) estén disponibles en la plataforma.

CRONOGRAMA 2021

CLASE	MÓDULO	ENCUENTRO	ACTIVIDAD
15/10 17 a 20 hs	Presentación I	Sincrónico (Enlace meet)	Presentación personal en el FORO DE PRESENTACIÓN (Carácter obligatorio) Cierre de la actividad 21/10
22/10	II	Asincrónico	Foro TRABAJO PRÁCTICO (Carácter obligatorio) Cierre de actividad 1/11
29/10 17 a 20 hs	II y III	Sincrónico (Enlace meet)	Elaboración del TRABAJO FINAL Cierre de la actividad 12/11
5/11	III	Asincrónico	Elaboración del TRABAJO FINAL

12/11 17 a 20 hs	III	Sincrónico (Enlace meet)	ENTREGA del TRABAJO FINAL EN PLATAFORMA VIRTUAL ENCUESTA EVALUACIÓN DEL SEMINARIO (Carácter optativo) Cierre de actividad 15/11
-----------------------------------	-----	-----------------------------	--