

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Debates actuales sobre estética y teoría contemporánea

Docente/s a cargo: María Laura Rosa / Natalia Taccetta

Carga horaria: 32 horas.

Cuatrimestre, año: 1º cuatrimestre, 2021

Fundamentación

Este seminario explora una selección de perspectivas y líneas de investigación en la estética y la teoría del arte actuales en el marco de una productiva desterritorialización de las disciplinas para pensar las artes visuales contemporáneas. Abordar críticamente los fundamentos teóricos del arte implica problematizar tanto la figura tradicional del artista como el estatuto de la obra de arte y las categorías de análisis vinculadas con ellos. En este sentido, resulta central reexaminar las relaciones entre arte y política y el modo en que desde el arte es posible configurar imaginaria e históricamente caminos de resistencia y emancipación. Las intervenciones que la teoría feminista viene realizando en el orden de las relaciones entre poder y saber han dado lugar en las últimas décadas a la formalización académica de los estudios de género. Los mismos han atravesado las fronteras disciplinarias visibilizando problemáticas tales como la relación entre lo personal y lo político, el cuerpo como foco de debates, el sexo, el deseo y la sexualidad como cuestiones sociales y políticas. Todo ello ha impactado también sobre el campo artístico, redefiniendo enfoques y modos de abordar las diversas producciones simbólicas contemporáneas. Nos proponemos trabajar a partir de una serie de herramientas teóricas que esperan abrir espacios de reflexión y discusión sobre los siguientes temas: a) arte y feminismo; b) espectador y espectáculo; c) emancipación y revuelta; finalmente d) archivo y afecto. Naturalmente, esto implica revisar nociones como como “belleza”, “gusto”, “espectador”, “obra de arte”, “abyección” y “pueblo”, solo para mencionar algunas. Y revisar nombres fundamentales de la estética del siglo XX como Walter Benjamin, Aby Warburg y voces más contemporáneas como Jacques Rancière, Judith Butler y Griselda Pollock.

A continuación, se exponen los contenidos específicos de las cuatro unidades del seminario:

En la primera unidad analizaremos las intervenciones que la teoría feminista viene realizando a la Historia del Arte. Recorreremos las principales corrientes de las teorías feministas del arte a través de pensadoras como Griselda Pollock, Mira Schor, Christine Battersby, Karen Cordero Reiman, Dina Comisarenco, entre otras. Analizaremos la teoría de la performatividad de Judith Butler y su impacto en el campo artístico a través de las obras de de creadoras contemporáneas. Finalmente, estudiaremos conceptos tales como linaje paterno, la carrera de obstáculos en relación con los problemas metodológicos de la escritura e investigación feministas en el campo artístico.

En la segunda unidad, se trabajará sobre la relación entre espectáculo y espectador. Para ello, se transitará una matriz conceptual clásica –*praxis, poiesis, techne*– en torno a la obra de arte como producción ontológica que exige reflexionar sobre la cuestión fundamental del ser del arte y, junto con ella, la problemática del aparecer en entramados donde las nociones de “valor de uso”, “valor de cambio”, “valor cultural” y “valor de exhibición” resultan centrales. Estas nociones constituyen la base sobre la que vislumbrar sofisticadamente la denominada “sociedad del espectáculo” y sus múltiples aristas. En este sentido, se intentará abordar la obra de arte como acontecimiento que permite repensar la idea de artista como una figura de la subjetividad que permite comprender contextos como el contemporáneo en el que la alienación, el capital, la imagen y lo espectacular traban indisoluble relación. En este entramado, se estudiará de modo específico la contrafigura del espectador y se propondrá un acercamiento al campo transdisciplinar de los Estudios visuales, que instituye un cambio central en el estudio de la imagen, ahora centro de la problemática de la “visualidad”, que exige estudiar la percepción como un proceso fisiológico y cultural complejo.

La tercera unidad propone revisar la relación entre emancipación y revuelta cuyo corolario es pensar la figura del pueblo. Para ello, se plantea volver al problema del lazo entre el arte y la política a partir de la noción de *poiesis* artística en relación con el contexto histórico-social. Se propone pensar la dupla estetización de la política/politización del arte en el contexto de las vanguardias latinoamericanas de la década del sesenta para focalizar en nociones filosóficas contemporáneas como “discontinuidad”, “desfasaje”, “disrupción”, centrales en la reflexión teórica sobre arte en la actualidad. Como “caso” de estas cuestiones, se propone estudiar la articulación pueblo-exposición a partir tanto del modo en que el pensamiento contemporáneo piensa el “pueblo” (desde Judith Butler hasta Georges Didi-Huberman) como de la forma en que aparece en figuras como la del trabajador y la trabajadora en el cine contemporáneo.

Finalmente, la cuarta unidad propone recuperar algunos debates fundamentales sobre el inagotable problema de la representación del horror y, precisamente, los *pathos* que acarrea y, finalmente, la siempre presente pregunta sobre qué hacer con sus imágenes o para qué sirven. En este sentido, se contemplará una introducción a la perspectiva interdisciplinaria de afectos –conocida en el marco anglosajón como *Affect Theory* o

affect turn- para reconducir las emociones tramitadas por las imágenes al ámbito de la articulación entre la política y lo político.

Objetivos

Unidad 1. Introducción a la teoría feminista del arte

Contenidos: La historia del arte como construcción ideológica. Características del canon regulador de la disciplina. Diferentes momentos del feminismo y su relación con el arte. El linaje paterno. La carrera de obstáculos. Problemas metodológicos de la escritura e investigación feministas en el campo artístico. Impacto de las teorías de la performatividad en el campo artístico.

Bibliografía obligatoria:

Butler, Judith: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós, 2007, pp. 7-45.

Pollock, Griselda: "Intervenciones feministas en las historias del arte. Una introducción" en Griselda Pollock: Visión y diferencia. Feminismo, femineidad e historias del arte, Buenos Aires, Fiordo, 2013, pp. 19-50

Rosa, María Laura: "La cuestión del género" en Elena Oliveras (ed.): Cuestiones de Arte Contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del Siglo XXI, Buenos Aires, Emecé Arte, 2008, pp. 153-174.

Schor, Mira: "Linaje paterno" en Cordero Reiman, Karen; Sáenz, Ina: Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México, Universidad Iberoamericana; CONACULTA/FONCA, 2007, pp. 111-129.

Bibliografía complementaria:

de Lauretis, Teresa: "La esencia del triángulo, o tomarse en serio el riesgo del esencialismo: teoría feminista en Italia, los E.U.A. y Gran Bretaña". Debate feminista, Año 1 Vol. 2. Septiembre, 1990.

Deepwell, K., Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas, Madrid, Cátedra, 1998.
Lamas, Marta (comp.): El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, Programa Universitario de Estudios de Género – Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Lonzi, Carla, "Manifiesto" y "Escupamos sobre Hegel". En Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre liberación femenina. Buenos Aires, La Pléyade, 1978.

Pollock, Griselda: "Desde las intervenciones feministas hasta los efectos feministas en las historias del arte. Análisis de la virtualidad feminista y de las transformaciones estéticas del trauma" en Arakistain, Xavier; Méndez, Lourdes: Producción artística y

teoría del arte. Nuevos debates I, Vitoria, Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, 2008.

Unidad 2: Del espectáculo al espectador

Contenido: Desde la sociedad del espectáculo de Guy Debord al espectador emancipado de Jacques Rancière. Giorgio Agamben y la actualidad del “espectáculo integrado debordiano”. La pulsión de las imágenes y la omnipresencia contemporánea.

Bibliografía obligatoria:

Agamben, G., “Glosas marginales a los Comentarios sobre *La sociedad del espectáculo*” en *Medios sin fin*, Valencia, Pre-Textos. 2001.

Agamben, G., “El autor como gesto”, en *Profanaciones*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005.

Castillo, A., *Adicta imagen*, Buenos Aires, La Cebra, 2020.

Debord, G., *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, Marca, 2008.

Rancière, J., *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

Bibliografía complementaria:

Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren las imágenes?* Vitoria-Gasteiz. España, Sans Soleil, 2017.

Comolli, J.-L., “Cambiar de espectador” en *Cine contra espectáculo. Seguido de Técnica e ideología (1971-1972)*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

Agamben, G., “Desnudez”, en *Desnudez*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011.

Agamben, G., *Gusto*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2016.

Unidad 3: De la emancipación y la revuelta

Contenido: Revuelta, sumisión y soberanía. Entre el figurante y la sublevación. ¿Qué puede un cuerpo en el arte contemporáneo? Ocupación del espacio público y aparición de los cuerpos. Políticas de la aparición en el cine y las artes visuales.

Bibliografía obligatoria:

Amado, A., “Imágenes del país del pueblo”, en *Pensamiento de los confines*, Núm. 12, junio, 2003.

Butler, J., “Nosotros el pueblo. Apuntes sobre la libertad de reunión” en AA.VV. *¿Qué es un pueblo?*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2014. (obligatoria)–Comolli, J-L, “Notas sobre el estar juntos” en *Cine y cuadro. Cine, ética, política*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

Butler, J., *Cuerpos aliados y lucha política*, Buenos Aires, Paidós, 2019.

Didi-Huberman, G., “Poemas de pueblos” en *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, Buenos Aires, Manantial, 2014.

Didi-Huberman, G., “Llamados a las lágrimas” en *Pueblos en lágrimas, pueblos en armas*, Santander, Shangrila, 2017.

Bibliografía complementaria:

Monterde, J., “La mujer trabajadora” en *La imagen negada: representaciones de la clase trabajadora en el cine*, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1997.

Rancière, J., *Breves viajes al país del pueblo*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991, Parte 3.

Unidad 4: Afectos y representación

Contenido: El viejo/nuevo problema de las imágenes del horror: cómo representarlas, qué hacer con ellas. Los problemas de la representación: la ética de la representación. ¿Hay irrepresentables en la historia? ¿Cómo participan los medios contemporáneos de estas construcciones? Las emociones y el *pathos* en las imágenes. Introducción al giro

afectivo como perspectiva interdisciplinaria en el horizonte teórico contemporáneo: el anclaje en el arte. El amor y el odio como problemas de la imagen.

Bibliografía obligatoria:

Ahmed, Sara, "Introducción: sentir el propio camino" y "En nombre del amor" en *La política cultural de las emociones*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.

Butler, Judith, "La tortura y la ética de la fotografía: pensar con Sontag" en *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*, Buenos Aires, Paidós, 2010.

Eisenman, Stephen, "Semejanza" y "Desliz freudiano" en *El efecto Abu Ghraib: Una historia visual de la violencia*, Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones Argentina, 2014.

Macón, Cecilia y Solana, Mariela, "Introducción" en *Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*. Buenos Aires: Título, 2015.

Sontag, Susan, *Ante el dolor de los demás*, Buenos Aires: Alfaguara, 2003. Selección.

Bibliografía complementaria:

Baron, J., *The Archive Effect. Found Footage and the Audiovisual Experience of History*. Londres y Nueva York: Routledge, 2014.

Cvetkovich, A., *An Archive of Feeling*, Durham, NC: Duke University Press, 2003.

Bibliografía general

Agamben, G. (2007), "Aby Warburg y la ciencia sin nombre" en *La potencia del pensamiento. Ensayos y conferencias*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Agamben, G. (2011), "¿Qué es lo contemporáneo?" en *Desnudez*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Agamben, G. (2014), *¿Qué es un dispositivo?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Benjamin, W. (1987), "Eduard Fuchs. Historia y coleccionismo" en *Discursos interrumpidos I*, Madrid: Taurus.

Benjamin, W. (2007), "El coleccionista" en *Libro de los Pasajes*, Madrid: Akal.

Bourriaud, N. (2007), *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Brea, J.L. (2012), "Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image", en Castillo, A., Gómez-Moya, C. (ed.), *Arte, archivo y tecnología*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae.

- Carnevale, G. (2007), *Desinventario*, Buenos Aires: Macba.
- Didi-Huberman, G. (2004), "Das Archiv brennt", en Georges Didi-Huberman y Knut Ebeling (eds.). *Das Archiv brennt*, Berlin: Kadmos, pp. 7-32. (Se proveerá traducción)
- Jay, Martin (1993), *Downcast Eyes, The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*, California: University of California Press.
- Jay, Martin (2003a), "El ascenso de la hermenéutica y la crisis del ocularcentrismo" en *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Buenos Aires: Paidós, pp. 195-220.
- Jay, Martin (2003b), "Regímenes escópicos de la modernidad" en *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Buenos Aires: Paidós, pp. 253-272.
- Jenks, Chris (1995), *Visual Culture*, Londres y Nueva York: Routledge.
- Krauss, Rosalind (1996), "Welcome to the Cultural Revolution" en *October 77*.
- Mitchell, W. J. T. (1995), "Interdisciplinarity and Visual Culture", *Art Bulletin*, vol. LXXVII, número 4, pp. 540-544.
- Mitchell, W. J. T. (2002), *Landscape and Power*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press.
- Mitchell, W. J. T. (2003), "Mostrando el ver, una crítica de la Cultura Visual" en *Estudios visuales*, número 1, España.
- Mitchell, W. J. T. (2005), "No existen medios visuales" en Brea, José Luis (ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal.
- Mitchell, W. J. T. (2016), "El giro pictorial. Una respuesta. Correspondencia entre Gottfried Boehm y W. J. T. Michel" en *Cuadernos de teoría crítica. El giro visual de la teoría*, Viña del Mar.
- Mitchell, W. J. T. (2017), *¿Qué quieren las imágenes?*, Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones Argentina.
- Mirzoeff, Nicholas (2004), *An Introduction to Visual Culture*, Nueva York: Routledge.
- Mirzoeff, Nicholas (2005), "Libertad y cultura visual: plantando cara a la globalización" en Brea, José Luis (ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal.
- Mirzoeff, Nicholas (2006), *The Visual Culture Reader*, Nueva York: Routledge.
- Moxey, Keith (2003), "Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los Estudios Visuales", en *Teoría, práctica y persuasión*, Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Moxey, Keith (2005), "Estética de la cultura visual en el momento de la globalización" en Brea, José Luis (ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal.
- Moxey, Keith (2016), *El tiempo de lo visual: la imagen en la historia*, Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones Argentina.

Rampley, Matthew (2005), "La amenaza fantasma: ¿la cultura visual como fin de la historia del arte?" En Brea, José Luis (ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal.

Steedman, C. (2007), *Dust. The Archive and Cultural History*, Nueva Brunswick y Nueva Jersey: Rutgers University Press.

Taylor, D. (2016), "Actos de transferencia" en *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Vidler, Anthony (1994), "Art History Posthistoire" en *The Art Bulletin*, vol. LXXVI, p. 408.

Warburg, A. (2010), "Mnemosyne. Introducción" en *Atlas Mnemosyne*, Madrid: Akal.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario se impartirá de manera sincrónica durante seis semanas los días jueves de 17 a 19 hs. Se compartirá bibliografía obligatoria y complementaria con lxs estudiantes, así como exposiciones teóricas que se ofrecerán grabadas. Asimismo, se compartirá material audiovisual con el fin de desarrollar actividades complementarias a las clases. Los encuentros sincrónicos se subirán al aula virtual del seminario, donde también se publicará material semanalmente.

En las dos semanas siguientes, quedará habilitado el foro a fin de enmarcar las discusiones en direcciones acerca de los trabajos finales que sean productivas para lxs cursantes. Al comenzar el seminario se difundirá un cronograma preciso de encuentros y actividades. Las clases y el material permanecerán disponibles durante el tiempo que lxs estudiantes tienen para presentar el trabajo final del seminario.

Formas de evaluación

El seminario se evaluará por medio de la entrega de un breve trabajo de aproximación a los materiales teóricos o artísticos relativos a las problemáticas abordadas. Puede tomar como base una obra de arte, una performance, una práctica artístico-cultural (trabajada o no en el marco de los encuentros) para realizar una breve reflexión de entre 4000 y 5000 palabras. También podría ser el debate o discusión entre una selección de textos teóricos (dos o tres). O, incluso, la reseña de un libro, un ciclo, instalación, exposición o muestra que permita establecer un diálogo con los temas abordados en el seminario.

Requisitos para la aprobación del seminario

Estar presente en al menos el 75 % de las actividades propuestas y entregar el trabajo final de acuerdo al cronograma establecido por el PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA