

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 a cargo: Natalia Taccetta

Carga horaria: 32 horas.

1º Cuatrimestre, 2024

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) la crítica como praxis; b) espectador y espectáculo; c) emancipación y revuelta; finalmente d) imagen 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 y Guy Debord y voces más contemporáneas como Jacques Rancière, Judith Butler, Hito Steyerl y Griselda Pollock.

Objetivos

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA:

- brindar espacios para discutir sobre la relación entre la filosofía y la práctica profesional y artística de lxs estudiantes,
- ofrecer bibliografía que promueva la reflexión sobre la importancia de la filosofía en la configuración comunidades artísticas,
- promover el diálogo filosófico sobre la importancia de los afectos en la producción artística, social y política,
- brindar herramientas que faciliten la apropiación de conceptos y textos teóricos complejos y que permitan a lxs estudiantes iniciarse en la reflexión crítica sobre su contemporaneidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Se espera que lxs estudiantes...

- reconozcan los modos diversos de adquirir conocimiento a través de fuentes teóricas y artísticas.
- problematicen sus convicciones de sentido común acerca de la utilidad de la filosofía.
- pongan en funcionamiento herramientas de análisis teórico tanto en producciones filosóficas como artísticas.
- se apropien de conceptos filosóficos tanto en la expresión oral como en la producción escrita.
- sofisticquen su forma de entender la filosofía a fin de instrumentalizarla en su práctica profesional y artística.

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

Unidad 1. La crítica como praxis teórica

Contenidos: La primera unidad aborda el problema de la crítica como praxis teórica en la que se problematiza el acto mismo de creación y la relación entre la creación y la producción (de obra, de sentidos, de imágenes). Asimismo, se propondrá la reflexión sobre la cuestión de la performatividad de las imágenes en términos de una actitud crítica para desarmar los sentidos convencionalizados de una realidad en la que la

imagen es omnipresente. Abordar la crítica como que implica revisar nociones centrales de la tradición como “verdad”, “sujeto” y “modo de producción”.

Bibliografía obligatoria:

- Benjamin, Walter, (1987). “El autor como productor” en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Madrid: Taurus.
- Deleuze, Gilles (2003). “¿Qué es el acto de creación?”. Conferencia en la Fundación FEMIS de 1987.
- Foucault, Michel (1998). *Nietzsche, Freud, Marx*. Buenos Aires: El cielo por asalto.
- Rocha, Glauber (1993). “Estética del sueño”. Revista La Caja, nº 4. Traducción de Christian Ferrer.
- Rocha, Glauber (1993). “Estética del hambre”. Revista La Caja, nº 4. Traducción de Christian Ferrer.
- Soto Calderón, Andrea (2020). *La performatividad de las imágenes*. Santiago de Chile: Metales pesados. Selección de capítulos.
- Steyerl, Hito (2014). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja negra. Selección de capítulos
- Sontag, Susan (2005). “Contra la interpretación” en *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Alfaguara.

Unidad 2: Del espectáculo al espectador

Contenido: 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 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.

Bibliografía obligatoria:

- Benjamin, Walter (1987). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*. Madrid, Taurus.

- Galende, Federico (2009). "Politización del arte" en *Walter Benjamin y la destrucción*, S. de Chile, Metales Pesados.
- Agamben, Giorgio (2014). "Qué es un dispositivo" en *Qué es un dispositivo. Seguido de El amigo y La Iglesia y el Reino*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora
- Agamben, Giorgio (2001). "Glosas marginales a los Comentarios sobre *La sociedad del espectáculo*" en *Medios sin fin*, Valencia, Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio (2005). "El autor como gesto", en *Profanaciones*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Castillo, Alejandra (2020). *Adicta imagen*, Buenos Aires, La Cebra.
- Debord, Guy (2008). *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, Marca.
- Rancière, Jacques (2008). *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.

Bibliografía complementaria:

- Mitchell, W.J.T. (2017). *¿Qué quieren las imágenes?* Vitoria-Gasteiz. España, Sans Soleil.
- Comolli, J.-L. (2010). "Cambiar de espectador" en *Cine contra espectáculo. Seguido de Técnica e ideología (1971-1972)*, Buenos Aires, Manantial.
- Agamben, Giorgio (2016). *Gusto*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Unidad 3: De la emancipación y la revuelta

Contenido: 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).

Bibliografía obligatoria:

- Amado, Ana (2003). "Imágenes del país del pueblo", en *Pensamiento de los confines*, Núm. 12, junio, 2003.
- Butler, Judith (2014). "Nosotros el pueblo. Apuntes sobre la libertad de reunión" en AA.VV. *¿Qué es un pueblo?*, Buenos Aires, Eterna Cadencia.
- Butler, Judith (2019). *Cuerpos aliados y lucha política*, Buenos Aires, Paidós.

- Comolli, J-L. (2015). "Notas sobre el estar juntos" en *Cine y cuadro. Cine, ética, política*, Buenos Aires, Prometeo.
- Didi-Huberman, Georges (2014). "Poemas de pueblos" en *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, Buenos Aires, Manantial.
- Didi-Huberman, Georges (2017). "Llamados a las lágrimas" en *Pueblos en lágrimas, pueblos en armas*, Santander, Shangrila.
- López, María Pía (2019). "Las partes que nos tocan". En *Apuntes para las militancias*. La Plata, Estructura mental a las estrellas.
- Pinto Veas, I. y Bello, M. (2022). "La revuelta performativa: hacia una noción expandida de cuerpos e imágenes en el espacio público a partir del estallido social chileno", *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, Vol. 17, Nº. 1, 2022, págs. 192-219.
- Rancière, Jacques (1991). *Breves viajes al país del pueblo*, Buenos Aires, Nueva Visión (parte 3).

Unidad 4: Afectos y omnipresencia de la imagen

Contenido: Finalmente, la última unidad del programa propone recuperar algunos debates fundamentales sobre el inagotable problema de la representación del horror y, precisamente, los *pathos* que acarrea, para abordar 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*- para reconducir las emociones tramitadas por las imágenes al ámbito de la articulación entre la política y lo político.

Bibliografía obligatoria:

- Ahmed, Sara (2015). "Introducción: sentir el propio camino" y "En nombre del amor" en *La política cultural de las emociones*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Butler, Judith (2010). "La tortura y la ética de la fotografía: pensar con Sontag" en *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*, Buenos Aires, Paidós.
- Cvetkovich, Ann (2018). *Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas*. Barcelona: Bellatierra.
- Eisenman, Stephen (2014). "Semejanza" y "Desliz freudiano" en *El efecto Abu Ghraib: Una historia visual de la violencia*, Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones Argentina.
- Macón, Cecilia y Solana, Mariela (2015). "Introducción" en *Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*. Buenos Aires: Título.
- Sontag, Susan (2003), *Ante el dolor de los demás*, Buenos Aires: Alfaguara.

- García, Luis Ignacio (2021). "Políticas de la lengua en el frente antifascista" en *La Babel del odio*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- Giorgi, Gabriel (2023). "Dar el salto. Odio y mutación", *Revista 452ºF*, 210-218.

Bibliografía general del seminario

- Agamben, G. (2011), "¿Qué es lo contemporáneo?" en *Desnudez*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- 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.
- 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 ocho semanas los días miércoles de 19 a 21 hs. Se compartirá bibliografía obligatoria y complementaria con los 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 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 o bien una reflexión teórica o una intervención artística. 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