

Programa de actualización: Tecnologías en el arte contemporáneo
PROBLEMAS CONTEMPORANEOS DEL ARTE Y LA CULTURA

Docente: Ezequiel Grimson

Carga horaria: 16hs

Primer cuatrimestre, 2022

Fundamentación

El campo de acción de la formación en Artes es un territorio en constante movimiento, ampliación, despliegue práctico, y desarrollo teórico. Hoy, recorriendo la tercera década del siglo XXI, los problemas y desafíos que enfrentan las diversas disciplinas y expresiones artísticas, así como el concepto mismo de arte, y la ampliación y segmentación de los nuevos públicos, se encuentran no sólo atravesados por el conjunto de desarrollos tecnológicos sino que tienen lugar en formaciones culturales diversas y en permanente transformación.

La reflexión sobre el presente de la creación artística y las culturas requiere necesariamente comprender los inmensos desarrollos y cambios acaecidos en nuestras sociedades en general, y en el campo de las artes en particular, en por los menos tres escalas o períodos de la contemporaneidad: desde la revolución francesa hasta la fecha, desde la irrupción de las vanguardias artísticas a comienzos del siglo XX a la actualidad y, finalmente, en las dos décadas recientes del flamante siglo XXI. Así, los cambios de las sociedades contemporáneas a partir de la era de las revoluciones primero, con la irrupción de las vanguardias y el desarrollo de las industrias culturales después, y la revolución digital de nuestros días, trajeron y traen aparejadas no sólo diversas crisis en torno al concepto clásico del arte, sino que, por un lado, dieron lugar a la convivencia de las artes clásicas con modalidades de creación más modernas (de modo tal que el teatro comenzó a convivir con la cinematografía, las artes plásticas con la fotografía, el concierto con las disposición de todo tipo de grabaciones en diversos formatos hasta alcanzar las actuales plataformas digitales, entre otras), y al mismo tiempo unas experiencias han influido sobre otras y viceversa, originando profundas transformaciones en las concepciones del arte, en las modalidades, formatos y posibilidades de creación, en la circulación de las obras, en la definición misma del artista, los creadores y sus públicos.

Del mismo modo, frente a los ámbitos clásicos e instituciones culturales tradicionales, como los museos, los teatros y las bibliotecas, fueron desarrollándose nuevos espacios para las artes, desde las salas de cinematógrafo hasta las grandes ferias y estadios, al tiempo que ya no presentan límites tan claramente definidos entre unos y otros sino que a través del cruce y complementariedad de estas instituciones fueron surgiendo otras: el centro cultural en sentido amplio, el centro comunitario, los grandes festivales, etc. Actualmente, para comprender los

desarrollos artísticos y sus ámbitos de despliegue resulta imprescindible contar con los saberes técnicos en un sentido clásico, plásticos, musicales, teatrales, literarios, etc, pero es necesario reconocer que los desarrollos tecnológicos, con impacto tanto en las propias obras como en museos, teatros y en las plataformas digitales constituídas sobre saberes informáticos, archivísticos y bibliotecológicos, resultan hoy necesarios para la reflexión contemporánea sobre el arte y las culturas.

La presente propuesta ofrece al estudio y la reflexión colectiva, una introducción al análisis de un conjunto de problemas que recorren desde la puesta en cuestión del concepto mismo de arte, y el desarrollo de las diversas industrias culturales, hasta las transformaciones y ampliación de las expresiones artísticas vinculadas a las nuevas tecnologías, tanto en relación con la creación en sí, a los nuevos formatos de exposición y circulación de las obras, así como a las mutaciones en curso en las diversas instituciones artísticas y culturales, como aproximación a los debates más actuales y relevantes sobre las artes y las culturas contemporáneas.

Objetivos

-Identificar y analizar los principales problemas de las artes y las culturas en la contemporaneidad.

-Contribuir a la comprensión de algunas de las principales transformaciones en los conceptos de arte y culturas en su proyección al presente.

-Desarrollar el análisis de algunos problemas y casos específicos en la relación entre arte, cultura y tecnologías.

-Propiciar la reflexión crítica para el abordaje y estudio de las artes contemporáneas.

Unidad 1: Arte y Cultura: conceptos básicos y nuevos paradigmas

Contenidos:

Perspectivas teóricas para el abordaje del concepto de contemporaneidad. Concepciones y problemas del arte y las culturas. Concepciones de la técnica. Aura, repetición, serialidad, reproducción y desmaterialización. La crisis del objeto: experiencia estética, obras procesuales y código digital. Paradigmas estéticos, historiográficos y epistemológicos para el análisis de la confluencia del arte y la tecnología: estudios culturales, arqueología de medios y nuevo materialismo.

Bibliografía obligatoria:

Agamben, Giorgio. "Qué es lo contemporáneo?", en *Desnudez*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011.

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires, Taurus, 1989.

Grimson, Alejandro. "Dialéctica del culturalismo" en *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

Heidegger, Martin. "La pregunta por la técnica", en *Ciencia y técnica*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1983.

Parikka, Jussi. «La nueva materialidad del polvo». En: Jamie Allen (coord.). «La materia de los medios» [nodo en línea]. *Artnodes*. N.º 12, 2012.

Zielinski, Siegfried. "Introducción", en *Arqueología de los medios. Hacia el tiempo profundo de la visión y la audición técnica*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2011.

Bibliografía complementaria:

Adorno, Theodor. *Teoría estética*. Barcelona, Orbis, 1983.

Alsina, Pau. «Desmontando el mito de la inmaterialidad del arte digital: hacia un enfoque neomaterialista en las artes». *Artnodes*. N.º. 14, 2014.

Freud, Sigmund. *El malestar en la cultura*. Madrid, Akal, 2017.

Foucault, Michel. *La arqueología del saber*. México, Siglo XXI, 1979.

Warburg, Abby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid, Akal, 2010.

Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Buenos Aires, Las cuarenta, 2009.

Unidad 2: Problemas, perspectivas y discusiones en el arte contemporáneo

Contenidos:

Problemas del arte contemporáneo. Patrimonio, creación e industrias de la cultura. Instituciones culturales: educación y formación comunitaria. Escuelas, bibliotecas, museos, galerías y teatros, orquestas, coros y ballets. La tradición como problema. Colonialismo y descolonización. Memoria y monumentos. Arte, activismos y derechos sociales: géneros, diversidades culturales y ecología. Formas contemporáneas de circulación de las obras y la información: archivos y mercados. Los límites de la creación. Viejos y nuevos lenguajes, nuevos públicos.

Bibliografía obligatoria:

Aira, César. “Sobre el arte contemporáneo” en *Sobre el Arte Contemporáneo / En la Habana*. Literatura Random House, 2016.

Bishop, Claire. *Museología radical. O ¿qué es “contemporáneo” en los museos de arte contemporáneo?* Buenos Aires, Libretto, 2018 [fragmentos].

Borges, Jorge Luis. “El escritor argentino y la tradición”, en *Obras completas*. Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

Giunta, Andrea. *El caso Ferrari. Arte, censura y libertad de expresión en la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, 2004-2005*. Buenos Aires, Licopodio, 2008 [fragmentos].

González, Horacio. “Humanismo y terror”, en *La palabra encarnada. Ensayo, política y nación*. Buenos Aires, CLACSO, 2021.

Longoni, Ana; “Ya no abolir museos sino reinventarlos. Algunos dispositivos museales críticos en América Latina”. En *caiana*. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). No 14 | Primer semestre 2019.

Sarlo, Beatriz. “El lugar del arte”, en *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Buenos Aires, Seix Barral, 2011.

Bibliografía complementaria:

Bourriaud, Nicolás. *Inclusiones. Estética del capitaloceno*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2021 [fragmentos].

Byung-Chul Han. *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China*. Buenos Aires, Caja negra, 2016 [fragmentos].

Expósito, Marcelo. “Epílogo”, en *Conversación con Manuel Borja-Villel*. Madrid, Ediciones Turpial, 2015.

Kac, Eduardo. ““El arte transgénico” en *Futuros Emergentes: Arte, Interactividad y Nuevos Medios*, Angela Molina and Kepa Landa (eds.). Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputació de Valencia. Centre Cultural la Beneficència, 2000, pp. 59-66. Disponible en <http://www.ekac.org/transgenico.html>

Tesler, Mario. *Las estatuas porteñas no tienen paz*. Buenos Aires, Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, 2014.

Bibliografía general

Agamben, Giorgio. *Desnudez*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011.

Adorno, Theodor. *Teoría estética*. Barcelona, Orbis, 1983.

Aira, César. *Sobre el Arte Contemporáneo / En la Habana*. Buenos Aires, Random House, 2016.

Alsina, Pau. «Desmontando el mito de la inmaterialidad del arte digital: hacia un enfoque neomaterialista en las artes». *Artnodes*. Nº. 14, 2014.

Auerbach, Erich. *Mímesis*. México, Fondo de Cultura Económico, 1975.

Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Buenos Aires, Paidós, 1990.

Benjamin, Walter. *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus, 1989.

Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

Borges, Jorge Luis. “El escritor argentino y la tradición”, en *Obras completas*. Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

Bourriaud, Nicolás. *Inclusiones. Estética del capitaloceno*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2021.

Burgue, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1990.

Byung-Chul Han. *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China*. Buenos Aires, Caja negra, 2016.

Dalí, Salvador. *El mito trágico de “El Angelus” de Millet*. Barcelona, Tusquets, 1998.

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. *Mil mesetas*. Valencia, Pre-Textos, 1998.

Espinosa, Lucian, et al. *¿Por qué (no) leer a Byung-Chul Han?*. Buenos Aires, Ubu Ediciones, 2018.

Expósito, Marcelo. *Conversación con Manuel Borja-Villel*. Madrid, Ediciones Turpial, 2015.

Foucault, Michel. *La arqueología del saber*. México, Siglo XXI, 1979.

Freud, Sigmund. *El malestar en la cultura*. Madrid, Akal, 2017.

Giunta, Andrea. *El caso Ferrari. Arte, censura y libertad de expresión en la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, 2004-2005*. Buenos Aires, Licopodio, 2008.

González, Horacio. *La palabra encarnada. Ensayo, política y nación*. Buenos Aires, CLACSO, 2021.

González, Horacio. *Historia de la Biblioteca Nacional. Estado de una polémica*. Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2010.

Grimson, Alejandro. *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

Heidegger, Martín. *Meditación*. Buenos Aires, Biblios, 2006.

Kac, Eduardo. ““El arte transgénico” en *Futuros Emergentes: Arte, Interactividad y Nuevos Medios*, Angela Molina and Kepa Landa (eds.). Valencia, Institució Alfons el Magnànim-Diputació de Valencia. Centre Cultural la Beneficència, 2000, pp. 59-66. Disponible en <http://www.ekac.org/transgenico.html>

Kozak, Claudia (ed.). *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2012.

Longoni, Ana; “Ya no abolir museos sino reinventarlos. Algunos dispositivos museales críticos en América Latina”. En caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). No 14 | Primer semestre 2019.

Malraux, André. *Las voces del silencio*. Buenos Aires, Emecé, 1956.

Mukarovsky, Ian. *Estudios de estética y semiótica en el arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1975.

Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Buenos Aires, Tusquets, 2000.

Parikka, Jussi. «La nueva materialidad del polvo», en Jamie ALLEN (coord.). «La materia de los medios » [nodo en línea]. *Artnodes*. N.º 12, 2012.

Sarlo, Beatriz. *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Buenos Aires, Seix Barral, 2011.

Sontag, Susan. *Contra la interpretación*. Barcelona, Alfaguara, 1996.

Tesler, Mario. *Las estatuas porteñas no tienen paz*. Buenos Aires, Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, 2014.

Warburg, Abby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid, Akal, 2010.

Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Buenos Aires, Las cuarenta, 2009.

Zielinski, Siegfried. *Arqueología de los medios. Hacia el tiempo profundo de la visión y la audición técnica*. Bogotá, Universidad de los Andes, 2011.

Modalidad docente

Las clases se desarrollarán a distancia.

Se articulará la combinación de instancias de encuentros sincrónicos con propuestas asincrónicas.

Formas de evaluación

La evaluación se realizará sobre la entrega de un trabajo monográfico por parte de los estudiantes en el que se desarrolle alguno de los problemas planteados en el curso de la materia.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para la aprobación del seminario se requiere la participación de los estudiantes en al menos un 80% de las clases sincrónicas, y la aprobación de un trabajo monográfico final.