

CONTENIDOS MÍNIMOS

LICENCIATURA EN CRÍTICA DE ARTES

Lenguajes Artísticos

Se considerará el estatuto del objeto estético en distintas prácticas artísticas, dentro de las especificidades productivas de los lenguajes visual, audiovisual, escénico y musical. Se estudiará el rol del dispositivo técnico y su tratamiento en las inclusiones de estilo y de género y en sus relaciones con los medios masivos de comunicación. Se considerará la problemática del canon y la escena de ruptura de las vanguardias en el campo de inestabilidad del estatuto artístico de los objetos y de la extensión de dicho estatuto a prácticas no artísticas de la vida cotidiana.

Historia de las Artes Visuales

Construcción, permanencia y crisis de la mimesis. La autorreferencialidad como principio de la práctica artística moderna. Vanguardias y modernidad. Del antiguo al moderno sistema del arte: el museo, la crítica y las exposiciones. Los límites del arte: el estado conceptual y las nuevas prácticas artísticas. El arte en su condición post-histórica. Periodizaciones de la contemporaneidad. Nuevas prácticas, agentes e instituciones: la curaduría, el curador y la producción editorial.

Taller de Producción de Escritura crítica y curatorial 1

Su trabajo estará centrado en favorecer el desarrollo de habilidades de escritura de los géneros propios de la difusión, la divulgación, la crítica y la curaduría de arte. Para ello contemplará las características que presenta este tipo de escritos, como también las dificultades que plantea su resolución. Se acentuará la reflexión y la práctica de escritura que atienda a la relación entre género discursivo y normativa, entre quien escribe y sus destinatarios y entre texto y contexto; a los rasgos que presentan la argumentación, las descripciones, narraciones y explicaciones en estos escritos, a los modos en que en estos se insertan voces ajenas, entre otros. La modalidad de taller apunta a focalizar el trabajo de reflexión y de práctica en las producciones de los alumnos.

Taller de Herramientas Digitales

A partir de un estudio general sobre los alcances y utilidades de la informática, el taller se concentrará en las siguientes destrezas: creación de página web personal, producción de presentaciones portátiles, manejo de configuraciones avanzadas y edición de fotos, videos y audio, así como también implementación de plataformas tipo Moodle II. El objetivo final consistirá en que el alumno sea capaz de construir sus propias publicaciones y ediciones para emplearlas en el conjunto de la carrera. También se trabajará en modos de búsqueda en la Web y diferentes formas de acceso a la información, editores Web profesionales, realización de recorridos virtuales de obras artísticas.

Estado, sociedad y procesos culturales

Principales procesos sociales desde el siglo XVIII hasta la actualidad, a través de las diversas articulaciones históricas entre Estado, Economía y Sociedad como “trama” de construcción de los procesos culturales.

Los conceptos de Estado, Economía y Sociedad modernos, en las diversas perspectivas teóricas. “Proceso Histórico” y “Complejo Societal” como categorías analíticas. Configuraciones histórico-sociales, características y naturaleza: Capitalismos (Clásico, de Bienestar y Neoliberal) y Socialismos “Reales”.

Nociones básicas para el análisis social, político y económico: Estructura, sistema y dimensiones; Actores y sujetos; Instituciones y Organizaciones; Estratificación y dinámica social.

Nociones básicas para el análisis cultural: “Campo” Cultural, Discursos e Ideologías, Imaginarios e Identidades.

Articulaciones entre “Complejos Societales” y “Campo” Cultural: diferentes enfoques teóricos. Aplicación de los elementos conceptuales ya descriptos al análisis de la producción Cultural y Artística: estudio de casos.

Se articula con los contenidos de Filosofía, Estética e Historia del Arte, como referencia básica para el tratamiento del pensamiento y del arte modernos.

Medios y Políticas de la Comunicación

Cambios sociales a partir del advenimiento de la sociedad mediatizada. Transformaciones en el universo de lo público y de lo privado. El recorrido a partir del desarrollo de la imprenta hasta las tecnologías de reproducción del sonido y de la imagen. Medios y dispositivos; teoría de los medios; mediatización y producción de sentido. Las innovaciones mediáticas y las expectativas de cambios.

Los problemas surgidos a partir de sus posibles influencias en cuanto al arte y los fenómenos sociales: los debates acerca de sus alcances. Políticas públicas y políticas privadas en el universo de las comunicaciones: cuestiones relacionadas con la producción cultural, lo atinente a la información y la opinión en las prácticas ciudadanas, los cambios mediáticos relacionados con el campo de la producción artística.

Semiótica y Teorías de la Comunicación

Diferencias y entrecruzamientos de la perspectiva semiótica con distintas perspectivas de estudio de la comunicación: diferentes construcciones del objeto y de definición del campo de investigación. Nociones básicas y modos de articulación entre ellas. Diferentes pertinencias analíticas. La cuestión de la especificidad discursiva: dispositivos, medios, lenguajes, géneros, estilos.

Historia de las Artes Musicales

Génesis del sistema tonal: la tradición musical occidental previa al surgimiento de la polifonía. Ars Antiqua: primeros géneros polifónicos, novedades en notación y teoría musical. Ars Nova: de la notación neumática a la notación mensurada. Renacimiento: de la modalidad a la tonalidad, del contrapunto a la armonía. Permanencia y auge del sistema tonal: El Barroco, surgimiento de la teoría armónica, la música como retórica. Clasicismo: la expansión de la forma. Romanticismo: la idealización del artista, la crítica musical, crisis del sistema. La música del siglo XX: nuevas posturas estéticas, nuevos sistemas de organización de alturas, críticas al concepto tradicional de obra de arte, reflexiones acerca del rol del compositor, nuevos medios de producción sonora.

Semiótica General

Horizontes teóricos de la disciplina: de las teorías del signo a las teorías de la discursividad social. Propiedades particulares de los discursos artísticos (escritura, cine, pintura) y análisis textual. Circunscripción del objeto de análisis, formulación de hipótesis y seguimiento tanto en el comportamiento en producción como en el de reconocimiento.

Filosofía

Proceso de secularización, el camino del mito al logos y el nacimiento de la filosofía en el mundo griego. El movimiento sofista y la polémica con Platón. Sócrates y la dialéctica. Platón y la teoría de las ideas. Modernidad siglo XVII y XVIII: Racionalismo y empirismo. El criticismo kantiano frente al problema del conocimiento. Hegel y la dialéctica en el desarrollo del espíritu. Marx. Desarrollo de las condiciones materiales de existencia y relación entre estructura y supraestructura. Siglo XX,

modernidad y posmodernidad: La escuela de Frankfurt y la dialéctica de la ilustración. Heidegger y la cuestión de la técnica. Prolegómenos de la posmodernidad. Foucault y Nietzsche sobre las relaciones entre poder y verdad. Fin del sujeto como protagonista y fin de la concepción lineal de la historia.

Historia de las Artes Dramáticas

Los modelos de representación en el teatro. La oposición clásico/barroco. La tragedia griega. Mímesis, mythos y catarsis. El modelo Barroco: la noción de puesta en abismo. El drama Romántico. El debate Realismo-Naturalismo. La relación texto-puesta en escena. Vanguardias y modernidad. Teatro y política. La crisis de la representación. Negatividad y deconstrucción en el teatro contemporáneo. Rupturas en la puesta en escena y expresiones parateatrales: happening, performance, danza-teatro. Agentes e instituciones: la curaduría. Crítica y teatralidad: nuevos modos de pensar la puesta en escena del siglo XXI.

Historia de las Artes del Movimiento

Diferentes estadios de la danza desde la prehistoria hasta la Edad Media. Antecedentes y estatuto académico de la danza. Romanticismo y sus características. Ballet moderno, ruptura con el modelo clásico, resignificación estética y temática. Textualidad moderna y contemporánea, el cuerpo y la representación, otros espacios, happenings, espectáculos performáticos, inclusión tecnológica, en el mundo occidental y en nuestro país. Dispositivos contemporáneos de circulación: festivales, ciclos, jornadas, medios masivos.

Teoría de los Estilos

El objetivo de la asignatura es el de facilitar el ingreso a la indagación de los estilos de la cultura, con especial focalización en las rupturas contemporáneas de la división tradicional entre estilos altos y bajos y entre géneros artísticos y mediáticos. Se recorren las nociones de estilo en las teorías literarias y las historias del arte: la prescripción poética y su tensión con el concepto de verdad en las retóricas antigua y medieval; la definición de variantes y rupturas individuales y regionales a partir del Renacimiento; la fundación hegeliana y las diferentes etapas y corrientes del romanticismo. Y de la teoría moderna y contemporánea las definiciones y reformulaciones surgidas de las teorías positivistas y antipositivistas y de las corrientes críticas del marxismo, la problemática de la puesta en fase entre condicionamiento técnico y voluntad artística de época, la perspectiva visibilista, la conceptualización iconográfica e iconológica y la atención a los nuevos alcances de la pertenencia estilística y de las tensiones entre estilo y género y entre estilo y moda.

Estética General

El significado de la *Crítica del juicio* kantiana en los comienzos de la estética. El movimiento del *Sturm und Drang* y la estética romántica. La idea de una mitología de la razón. Nietzsche y el problema de la creación de una cultura auténtica en sus obras tempranas. El romanticismo en el Río de la Plata. El *Facundo* de Sarmiento y el *Martín Fierro* de Hernández en la formación de una cultura nacional. Hegel, dialéctica y tragedia desde un punto de vista estético. Ironía y espíritu trágico en el pensamiento de Kierkegaard. Transformaciones de fin de siglo y miradas sobre la modernidad: dialécticos y desesperados de la cultura. La estética baudelariana. La escuela de Frankfurt y la industria cultural. Posmodernidad, nihilismo y hermenéutica. Discusiones actuales sobre la relación entre estética y política.

Metodologías y Técnicas de la Investigación

Las herramientas teórico-metodológicas básicas para la comprensión, el diseño y el desarrollo de investigaciones en torno a los comportamientos estético-artísticos de diferentes fenómenos sociales.

Diseño de prácticas de investigación: comparación entre marcos teóricos y metodológicos puestos en juego en diferentes casos de indagación. Presentación de resultados.

Historia de las Artes Audiovisuales

Componentes, naturaleza y reglas del lenguaje cinematográfico. La materialidad de la expresión fílmica y el montaje cinematográfico: la articulación espacio-temporal. Formas fílmicas y orígenes de la narratividad: modo de representación primitivo, desarrollo del sistema clásico de Hollywood, vanguardias y cine moderno. “Muerte del cine” y posmodernidad cinematográfica. Nuevas implicaciones estéticas de la tecnología digital en el cine contemporáneo. Hacia la integración de tecnologías y lenguajes: diálogos críticos y curatoriales del cine y las artes audiovisuales en la era del hiperestímulo visual.

Arte, Sociedad y Crítica

La artísticidad y el arte como efecto de sentido desde una perspectiva socio-antropológica. El arte como práctica social; su estatuto. Lugares sociales e institucionalización del arte, atendiendo a las categorías de artista/autor, obra, espectador/consumidor, crítico y sus condicionamientos. El arte como productor de conocimiento, como síntoma de la época, como espacio de significación.

La estructuración social en torno al arte: la valoración estética; conceptos culturales: lo bello, lo feo, lo bueno, lo sagrado, lo profano, lo eterno; lo artístico como valor intrínseco / como valor histórico; los criterios estéticos: el gusto como distinción social

Semióticas de las Artes

Modos de tratamiento semiótico del objeto artístico. Aspectos discursivos de la productividad artística en relación con los diferentes dispositivos. La obra de arte como artefacto con función estética. La enunciación artística y los modos de vinculación de los comportamientos productivos y espectatoriales. La figura del artista y la figura del espectador como dimensiones de la circulación de los fenómenos artísticos.

Taller de Producción de Escritura crítica y curatorial 2

Su objetivo consiste en integrar la práctica de las destrezas más específicas correspondientes al campo de la escritura de los principales géneros de la crítica de artes y de la curaduría con los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas de cada especialización. Se acentuará la instrumentación de los conceptos y convenciones escriturales de la crítica y la curaduría según los géneros y los lenguajes artísticos. Convención/novedad. Entrenamiento en estilos escriturales.

Taller de Producción Crítica para medios audiovisuales

Particularidades de la crítica mediática para soportes audiovisuales. Las múltiples articulaciones entre oralidad-imagen-escritura en los medios contemporáneos. Construcción del texto crítico y construcción del interlocutor en el cruce de dispositivos. Lo conversacional como “modo de la crítica”. Modos de funcionamiento de la difusión artística. Las técnicas del guión y de la realización como instrumentos de trabajo.

Taller de Diseño y Planificación de la Difusión Artística

Se desarrollarán saberes prácticos que permitan desempeñar roles de diseño y planificación en procesos de difusión de actividades artísticas. Ello implica tanto el aprendizaje de tareas básicas en los procesos específicamente proyectuales como la comprensión de las diferentes instancias de interacción con otros actores habituales en los procesos de implementación de planes comunicacionales y el manejo de las herramientas necesarias para la interacción con esos actores.

Literatura y Fenómenos Transpositivos

Las relaciones entre la literatura y otras artes y sobre la literatura y sus formas de instalación en otros medios a lo largo de la historia. Los efectos de espectacularización, el fenómeno de la lectura de textos y sus cualidades materiales propias, para plantear aproximaciones a los fenómenos transpositivos: de la literatura a las artes visuales, al teatro, a las artes audiovisuales, y de la literatura y el cine: experiencias en el "borde" de los géneros, que explorarán los límites del concepto de representación.

Taller de Producción Crítica Especializado

En este espacio se desarrollará la primera fase del planteamiento de un proyecto orientado a la integración de los conocimientos y aplicación de destrezas estudiados durante la carrera. Se propenderá al análisis y organización de una estrategia de investigación en campo y de desarrollo de escritura o producción discursiva, involucrando la articulación de recursos disponibles, el objeto artístico o cultural de referencia, y la contextualización de los ámbitos o medios de circulación de la producción crítica.

Espacio Curricular Electivo

Este espacio curricular está previsto para la acreditación de una asignatura, seminario o taller, con un mínimo de 32 horas de cursado efectivo, como complemento específico de la formación de cada estudiante. Se podrá cursar en el Área Transdepartamental de Crítica de Artes o en otra unidad académica del IUNA. Para su acreditación, se deberá presentar una solicitud a la Secretaría Académica (consignando el programa de la asignatura, y una justificación de la elección del curso) todo lo cual deberá ser aprobado por el Consejo de Carrera.

Seminario (del lenguaje específico)

El seminario se articula en torno de un conjunto de fenómenos artísticos específicos y de su tratamiento en la producción de textos críticos. Son focalizadas las áreas de decisión vinculadas con la elección de un caso particular a abordar: la descripción del comportamiento del lenguaje; la definición del modelo global de análisis y sus niveles de observación; la inscripción en sus coordenadas genéricas y poéticas. Este seminario podrá ser cursado en otras unidades académicas del IUNA.

Proyecto de Graduación 1

Consistirá en el diseño del plan correspondiente al ejercicio o trabajo final (en el que se incluirá, en el informe correspondiente). El diseño detallará los criterios empleados para la selección del tema, los antecedentes, el carácter y cronograma de las futuras actividades. Puede incluir, si se considera necesario, prácticas pre-profesionales o asistencia a seminarios especializados.

Crítica y Estética Especializada (del lenguaje específico)

Se abordará la constitución e historia de la crítica en tanto indagación de las condiciones de existencia y circulación del lenguaje artístico estudiado. Se considerará el estatuto del texto crítico en sus cambios históricos y su relación con corrientes estéticas y escuelas artísticas, así como con las valoraciones de época de los soportes y dispositivos productivos y de difusión.

Proyecto de Graduación 2

Constituirá el espacio de cumplimiento del trabajo final. Se deberá presentar para darle cumplimiento un "dossier", acompañado de la documentación pertinente, en el que se despliegue el conjunto de componentes que requiere la difusión y la crítica de un acontecimiento artístico.