PROGRAMA

MITOS Y MAPAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Nicolás Frank – Matías Billordo

El siguiente curso teórico se presenta como la primera parte de una mirada integral del arte contemporáneo que busca dar cuenta de una cartografía (entendida como inconclusa y alternativa). El arte contemporáneo se presenta como una subcultura global activa, expansionista y proliferante. Se buscará hacer un recorrido alternativo por los momentos y contextos de mayor importancia para el arte de los siglos XX-XXI.

Las prácticas artísticas contemporáneas generaron gran cantidad de relatos, mitos fundantes y constituyentes, que dan cuenta de su mutabilidad y desarrollo en las últimas décadas. Dichos relatos presentan posturas encontradas, márgenes difusos, criterios lábiles y espectaculares, siempre con cierto grado de incertidumbre respecto a su veracidad. Tras una modernidad que no se disuelve, la era contemporánea se establece como un horizonte en expansión sin límites.

Por ende se trabajará sobre las teorías que abordan las problemáticas del arte contemporáneo y sus producciones simbólicas estableciendo lazos con el pasado reciente. El curso se planteará como un espacio de encuentro donde convergen perspectivas plurales, y el mismo se irá adaptando a los perfiles de los presentes para tener una mejor aproximación sobre el hecho artístico. Se impulsarán las visitas a exposiciones de arte pertinentes al momento de la cursada.

Objetivos generales:

- Desarrollar pedagógicamente los conceptos más relevantes vinculados a la historia del arte y la cultura del siglo XX-XXI.
- Indagar sobre las prácticas y estrategias que llevan a cabo los artistas analizados.
- Reflexionar sobre los modos de producción, circulación y consumo del arte contemporáneo

Objetivos específicos:

- Que los alumnos puedan desarrollar una mira crítica de las producciones teóricas que están en relación al arte contemporáneo
- Que los alumnos comprendan la dinámica actual del arte contemporáneo para así poder discernir y reflexionar sobre los conflictos existentes en la circulación a nivel global, regional y local del mismo.

» Que los alumnos puedan acceder a una bibliografía crítica y pertinente sobre el tema.

» Que los alumnos puedan desarrollar una mirada crítica y reflexiva sobre los temas abordados.

Contenidos:

1. Mitos: historias y relatos en el desarrollo del arte contemporáneo. Aportes de Aby Warburg y seguidores. La Escuela de Frankfurt y la negatividad. La neovanguardia y la vuelta de lo “real”. El mito globalizador a partir de la caída del muro de Berlín y las grietas de la aldea global. Posmodernidad.
2. Mapas: Surgimiento de los Estudios Culturales. El Giro poscolonial y los avances del eje Sur-Sur: cuando la periferia conquista el centro. Pensar de otro modo: Deleuze-foucault. Estudios Visuales y la crisis de la imagen. Realismo especulativo.
3. Dispositivos y medios: La imagen y la importancia del dispositivo: fotografía y video. Performance. Derivaciones de la Estética Relacional. La instalación y el problema de la interpretación.
4. Procesos y proyectos: Estética de la resistencia: las relaciones entre arte y memoria, territorio y migraciones. El acceso a la información: el arte como proceso-proyecto-investigación. Implicancia de un arte político. Perspectivas en torno a la idea de lo contemporáneo.

Cronograma de clases

1. **El objeto artístico.**

El uso del objeto de la modernidad al arte contemporáneo. Relación vanguardia-neovanguardia Resumen de perspectivas teóricas durante los siglos XX-XXI. El arte después del arte conceptual. Principales ideas sobre el arte contemporáneo. Marco teórico: Escuela de Frankfurt; R. Krauss; T. Smith; H. Foster

2. **El contexto del objeto.**

Problemáticas en la relación vanguardia y neovanguardia. Análisis de nuevos medios y prácticas artísticas. La problemática de la instalación. Marco teórico: Guasch, Moxey, C. Bishop; B. Groys. N. Bourriaud

3. **El arte del concepto**

Conceptualismos. La idea como medio de proyectos artísticos. Cuerpo y política. Estudios Culturales y Giro Poscolonial. Marco teórico: A. Giunta. N. García Canclini, S. Hall, J. Ranciere

4. **Las imágenes en crisis**

Crisis de lo visual: el giro escópico. Estudios Visuales, realismo especulativo, Fotografía y video. Relación entre arte y tecnología. Marco teórico: R. Deutsche; D. Crimp;

Bibliografía general:

- ALONSO, Rodrigo, Sistemas, Acciones y Procesos. 1965-1975, Catalogo para Fundación Proa, Buenos Aires, Julio-Octubre 2011.
- BOURRIAUD, Nicolás, Radicante. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.
- CAMNITZER, Luis, Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Montevideo, HUM, 2009.
- CRIMP, Douglas, Posiciones Críticas, ensayos sobre las políticas del arte y la identidad, Madrid, Ed. Akal, 2005
- CROW, T., El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, Madrid, Ed. Akal, 2002.
- ECO, Umberto, Historia de la Fealdad, Buenos Aires, Debolsillo, 2012
- FOSTER, H., El retorno de lo real. Las vanguardias a finales de siglo, Ediciones Akal, S. A., 2001.
- FOSTER, H. (ed.), The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Seattle, Bay Press, 1995
- FOSTER, H.: Recordings: Art, Spectacle, Cultural Politics, Bay Press, Seattle, 1985.
- FOUCAULT, Michel, Los Anormales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007
- GARCIA CANCLINI, Néstor, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires, Katz, 2010.
- GARCIA CANCLINI, Néstor, Se necesitan sujetos: regresos y simulaciones, en MARCHAN FIZ, Simón (comp.) Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes, Barcelona, Paidos, 2006
- GIUNTA, Andrea, Poscrisis. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
- GIUNTA, Andrea, Escribir las imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.
- GROYS, Borys, Obra de arte total Stalin .Topología del arte. La Habana, Centro Técnico Cultural. 2008
- GUATTARI, F., ROLNIK, S., Micro política. Cartografías do deseo. Petropolis, Editor Vozes Ltda., 2005.
- HOME, Stewart, The Assault on Culture. Utopian Currents from Lettrisme to Class War, Edimburgo, Aporia Press/Unpopular Books, 1988
- JAMESON, F., Teoría de la Postmodernidad, Valladolid, Ed. Trotta, 1996.
- KRAUSS, Rosalind, Pasajes de la escultura moderna, Madrid, Ed. Akal, 2002.
- OSBORNE, Peter, Arte concepual, Phaidon Press, Londres, 2002
- MARCHAN FIZ, Simón, Del arte objetual al arte concepto, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1974
- SMITH, Terry, ¿Qué es el arte contemporáneo?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012
- WALL, Jeff, Marcas de la indiferencia - aspectos de la fotografía en o como arte conceptual, Barcelona, Ed. Paidós, 1994