

**Universidad Nacional de las Artes
Área Transdepartamental de Crítica de Artes
Maestría en Crítica y Difusión de las Artes**

TEORÍAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Profesor: Daniela Koldobsky

PROGRAMA

Presentación:

Como su nombre lo indica, el presente seminario se ocupa de las teorías del arte contemporáneo (de aquí en más TAC), antes que del arte contemporáneo en sí. En ese sentido, es fundamentalmente un seminario de carácter epistemológico sobre algunos debates sucedidos en las ciencias en general pero especialmente en la historia del arte y la estética en particular en las últimas décadas. Otra manera de caracterizar el presente seminario sería desde una posición meta-meta, considerando que se realizará una observación teórica de lo que a su vez es otra observación teórica, las propias teorías del arte¹. De allí que lo que interesará en primer lugar será describir y discutir, desde un punto de vista particular y sucintamente, las transformaciones sucedidas en el campo de la producción científica en torno a tres elementos: el reconocimiento de la complejidad de todo fenómeno a observar, y consecuentemente, la dificultad para hacerlo desde un punto de vista unidimensional o desde un único nivel o "distancia", la cuestión necesariamente transdisciplinar y no antagónica derivada del cuestionamiento a la fundación moderna de las ciencias y la ruptura entre lo natural y lo humano-social, y la posición del observador.

Una vez introducida una evaluación epistemológica que no sólo implica a las ciencias cuyo objeto es el arte sino que pone en cuestión la propia fundación de las ciencias modernas, se seleccionarán dos temas -y algunos derivados de ellos- que han atravesado y atraviesan las TAC con diverso grado de presencia pública, de centralidad o excentricidad, y por consiguiente, de moda en las últimas décadas, y que han constituido debates de *desparejo espesor*.

¹ Es decir, debe participar de lo que Eliseo Verón denomina, siguiendo las tesis de Niklas Luhmann, de una epistemología de los observadores (2013).

El primero de ellos -que se ha establecido como fondo de las teorías del arte contemporáneo por tratarse de un problema moderno- en los últimos tiempos se ha vuelto figura². Se trata de los debates que las vanguardias primero y el arte contemporáneo luego reeditaron respecto de la cuestión de la autonomía del arte, leídos -no necesariamente con el mismo nombre ni con la misma caracterización-, tanto desde la estética y la teoría del arte como desde las ciencias sociales. Se considera que estos tratamientos no solo permitirán indagar en la complejidad y pluralidad de lo contemporáneo sino en cuestiones más macro como el estatuto de lo artístico, la relación entre arte y vida social, y la capacidad de lo que en los últimos años se define como la agencia del arte.

El segundo tema es el de la temporalidad en el arte y de las artes, la construcción de periodizaciones y, por lo tanto, las fuerzas y debilidades de la noción de estilo, especialmente cuando se trata del destilo de época. Se entiende que estas cuestiones son muy relevantes, especialmente dado que el presente seminario tiene como objeto no a las teorías en general sino a las del arte contemporáneo en particular. Esta perspectiva de análisis permite correr el eje de la problemática de difícil resolución respecto de a qué se refiere el sintagma arte contemporáneo (tema del que además se ya se han ocupado seminarios anteriores de la maestría).

Finalmente, y como lo dicho hasta aquí comienza a configurar una posición contraria a toda caracterización totalizadora a partir de un único rasgo, al modo de la "civilización de la imagen", "la era del conocimiento", o la de "la inteligencia colectiva", se discutirán algunas proposiciones respecto del arte contemporáneo que aluden a aspectos diversos y que no son necesariamente equivalentes o incluso complementarias entre sí.

Desarrollo del programa y bibliografía

1-Las teorías del arte contemporáneo y sus debates epistemológicos en el marco de una evaluación de las ciencias desde su fundación moderna.

² Se parafrasea la utilización que hace Oscar Steimberg de las relaciones entre figura y fondo al hablar de las posiciones que ocupa un géneros consecutivamente en la historia de la cultura (1994).

Clase 1: El cuestionamiento a las bases filosóficas de la constitución de las ciencias en Occidente en términos de Jean Marie Schaeffer y su tesis de la excepción humana, y de Bruno Latour y su *Nunca fuimos modernos*.

Schaeffer, J. M. (2009, 2007) "Prefacio" de *El fin de la excepción humana*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Latour, B. (2007, 1991) "Crisis", en *Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica*. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Clase 2: El cuestionamiento disciplinar en la estética y la historia del arte.

Surgimiento de perspectivas y nuevos campos de estudio. Lo multi y transdisciplinar. Luego del giro lingüístico: estética analítica, semiótica, estudios culturales, estudios visuales y cultura visual.

Schaeffer, J. M. (2013) "Experiencia estética: placer y conocimiento", en *Boletín de estética* nº 25. Buenos Aires: CIF.

Moxey, K. (2009) "Los estudios visuales y el giro icónico", en *Revista Estudios visuales* nº 6. http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num6/moxey_EV6.pdf

Bibliografía de referencia

Latour, B. (2008, 2005) *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor red*. Buenos Aires: Manantial.

Hagsheno-Sabet, A. (2009) "Introduction", "Plaisir et jugement: la rupture des paradigmes dans l'esthétique analytique française" y "Conclusion", en *Le tournant épistémologique de l'esthétique analytique en France*. Tesis de maestría, Universidad de Québec.

Schaeffer, J.M. (2005, 2000) "Filosofía y estética" (cap.1), en *Adiós a la estética*. Madrid: La balsa de la medusa.

Rampley, M. (2006) "La cultura visual en la era postcolonial: el desafío de la antropología", en *Revista Estudios visuales* nº 3.

<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/rampley.pdf>

2-La artisticidad y la autonomía del arte

Clase 3: La invención moderna del arte y la autonomía desde la estética y la teoría del arte. Efectos de las vanguardias en el arte contemporáneo: los movimientos centrípetos y centrífugos.

Shiner, L. (2004, 2001) "Introducción" y "El arte dividido", en *La invención del arte*. Barcelona, Paidós.

Burello, M. (2012) "Summa terminologicae. Para una definición del concepto estético de autonomía", en *Autonomía del arte y autonomía estética. Una genealogía*. Buenos Aires, Miño y Dávila editores.

Koldobsky, D. (2011) "Dos miradas sobre la historia del arte. Las vanguardias artísticas entre Eric Hobsbawm y Walter Benjamin"
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/38443/Documento_completo.pdf?sequence=1

Clase 4: La autonomía y las ciencias sociales. Los conceptos de campo en Bourdieu y de sistema social en Luhmann. Sus críticas. El arte como sistema social y la necesidad de discriminación de las series de análisis.

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (2005) "La lógica de los campos", en *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Lahire, B. (2002) "Campo, contracampo, fuera de campo", en Colección pedagógica universitaria nº 37-38.

Rampley, M. (2013) "Social theory and the Autonomy of art: the case of Niklas Luhmann", en AAVV. *Aesthetic and artistic autonomy*. Hulatt, O. ed. London: Bloomsbury

Koldobsky, D. (2018) "La performance y la afirmación del arte como sistema social", en *Performance y espacio*. Editado por Rozenmacher, L. En prensa.

Bibliografía de referencia

Michaud, É. (2005) "Autonomie et distraction", en *Histoire de l'art. Une discipline à ses frontières*. Paris, Hazan

Steimberg, O. (1997) "En la línea de los discursos interrumpidos", en Steimberg, O y Traversa, O.: *Estilo de época y comunicación mediática*, Buenos Aires, Colección del círculo, Atuel

Huysen, A. (2006, 1986) "La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas", en *Después de la gran división*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

Luhmann, N. (2005, 1995) *El arte de la sociedad*, México: Editorial Herder

Lévi-Strauss, C. (1975,1971) "Introducción a la obra de Marcel Mauss", en *Antropología y Sociología*, Madrid: Tecnos.

3-La temporalidad y la noción de estilo

Clase 5: Temporalidad y temporalidades. Historia y periodización. El estilo de época: fuerzas y debilidades.

Foster, H. (2001, 1996) "Introducción", en *El retorno de lo real. Las vanguardias a finales de siglo*. Madrid: Akal.

Didi-Huberman (2006, 2000) "Apertura: La historia del arte como disciplina anacrónica", en *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Fernández, J.L. (2017) "El enfoque estilístico".
https://www.academia.edu/34537622/EL_ENFOQUE_ESTIL%C3%8DSTICO

Bibliografía de referencia

Steimberg, O. (1994) "Texto y contexto del género", en *Semiótica de los medios masivos*. Buenos Aires: Atuel.

Danto, A. (1999) "Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo", en *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós

4-El arte contemporáneo y sus descripciones

Clase 6: El arte contemporáneo y sus descripciones. Pluralidad y mundialización.

Smith, T. (2009) "Introducción: el arte contemporáneo por dentro", en *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires: Siglo veintiuno

Bourriaud, N. (2009) *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

Carlón, M. (2014) "¿Del arte contemporáneo a una era contemporánea?. Efecto arte y el nuevo valor del presente en la era de Internet". En *Cuadernos del CIM* N°2, Estado actual de las investigaciones sobre mediatizaciones. UNR. Disponible en <http://www.cim.unr.edu.ar/publicaciones/1/libros>

Groys, B. (2014) "La obligación del diseño de sí" y "Política de la instalación", en *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. buenos Aires: Caja negra.