

SEMINARIO DE POSGRADO

Las vanguardias sonoras desde mediados del siglo XX a la actualidad. Rupturas, experimentación y futuros posibles.

Coorganizado por el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (DAMus – UNA) y el Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Docente: Dra. Susana Espinosa

Carga horaria: 36 hs reloj

Modalidad: Clases sincrónicas vía Zoom

Año: 2025

Fechas de cursado:

Clase 1: Lunes 7 de abril (de 18 a 21 h)

Clase 2: Lunes 14 de abril (de 18 a 21 h)

Clase 3: Lunes 21 de abril (de 18 a 21 h)

Clase 4: Lunes 28 de abril (de 18 a 21 h)

Clase 5: Lunes 5 de mayo (de 18 a 21 h)

Clase 6: Lunes 12 de mayo (de 18 a 21 h)

Fundamentación

Después de las dos guerras mundiales y a mediados de la segunda mitad del siglo XX, el hombre inició un camino de re-construcción comunicacional. Cuando gran parte de los sistemas de convivencia estaban deteriorados, las fronteras territoriales cambiadas y el orden político cuestionado, el hombre inició un camino de re-construcción social con mayor libertad, con menos fronteras pero a la vez con mayor desorden, desorientación y pérdida de una brújula que permitiera identificar claramente cada cultura, costumbres y hábitats de pertenencia.

En esa coyuntura surgieron los *mass media* que a través de la comunicación gráfica primero, luego electrónica y posteriormente digital, produjeron una revolución comunicacional ya que sus herramientas permitieron llevar la información a muchas regiones a la vez, sobrevolando modos de decir particulares; la era de la globalización había llegado a mediados del siglo XX.

Estas herramientas determinaron nuevos modos de interacción social, produjeron cambios tanto en la velocidad como en la masividad de la información con llegada simultánea a múltiples receptores de diversas características culturales, haciendo necesaria la creación de nuevos códigos y signos, nuevas encripciones simbólicas, que reemplazaron las sintaxis descriptivas por las sintaxis presentativas; sin duda se produjo un giro pragmático del decir. Así los nuevos medios y soportes de la comunicación produjeron impacto en los lenguajes y modificaron modos y estructuras discursivas.

Se inició así una revolución en la comunicación lingüística impulsada por la Hermenéutica, línea teórica que plantea que el significado toma existencia real en el uso del lenguaje y que en los juegos del lenguaje la palabra y su significado se “hablan” de acuerdo al contexto de la frase.

Estas ideas, disparadoras de la reflexión sobre las problemáticas de la interpretación y la comprensión comunicacional, tuvieron también su aplicación en las problemáticas discursivas del arte. Diversos filósofos contemporáneos como Nicolai Hartmann, Arthur Danto, Hans Gadamer, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, entre otros, se han interesado por analizar los nuevos giros estéticos surgidos a mediados del siglo veinte y derivaron a través de sus indagaciones, en la puesta en escena de una ruptura y crítica estética del arte del pasado.

Así, en los años sesenta el uso de nuevos formatos artísticos de diversa índole, canal y soporte para su difusión, rompió “patrones” canónicos que, a pesar de las diferentes escuelas estéticas desarrolladas en el devenir cultural, se constituían en modelos acuñados por los sistemas simbólicos compartidos socialmente por la tradición.

El giro hermenéutico del decir , transitó – y transita – el arte en la actualidad; un destino de búsqueda y experimentación que derivó en la pluralidad de lenguajes y en todo tipo de modalidades, herramientas, estilos y formatos, potenciados por la incidencia de las tecnologías que permiten multiplicar al infinito la creatividad artística.

Ese fenómeno internacional se reflejó también en el arte experimental de la Argentina, especialmente por el surgimiento del Instituto Di Tella en los setenta, emblema de la vanguardia de entonces.

Es intención de este seminario, reflejar estas rupturas del arte tradicional con el arte actual, tomando como objeto de estudio central las creaciones en los campos del sonido, de la imagen y de la danza, para analizar -desde un enfoque filosófico-, los nuevos valores estéticos de la actualidad, así como la relación autor-receptor, que implicó un encuentro-desencuentro entre ambos.

Objetivos

- Analizar las problemáticas actuales de los lenguajes artísticos, a partir de la desaparición de un lenguaje modélico.
- Estudiar la noción “juegos del lenguaje” para comprender sus usos múltiples de acuerdo a las necesidades comunicacionales de cada cultura.
- Analizar formatos discursivos paradigmáticos de las producciones sonoras actuales y la relación actor-receptor que deviene de las mismas.
- Indagar sobre los aportes que produjo la tecnología analógica y digital surgida en la segunda mitad del siglo pasado, para la construcción de nuevos formatos de realización y presentación artística.
- Aportar al campo de la teoría del arte respecto al cuestionamiento crítico de la vigencia de estilos y escuelas artísticas académicas versus el arte popular.
- Reflexionar acerca de la perdurabilidad posible en sus diversas expresiones, de las vanguardias sonoras de la actualidad.

Contenidos

MÓDULO 1. PARADIGMAS FILOSÓFICO-ESTÉTICOS DEL ARTE DE FIN DE SIGLO PASADO

Escenario socio-político de los años 60.

Diversidad y pluralidad en los lenguajes artísticos contemporáneos.

Las nuevas tendencias estéticas : de lo representativo a lo presentativo.

Referencias bibliográficas

Ambrosini, C. (1991). Wittgenstein. Los juegos del lenguaje y la disolución del sujeto moderno. En *Cuadernos de Ética*. Informes de investigación/Estudios críticos/ Reseñas. Nro. 11/12.

Espinosa, S. (2008). Antecedentes histórico-estéticos del arte sonoro contemporáneo. En Susana Espinosa, compiladora: *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones*. Libro III. Buenos Aires, Ediciones UNLa.

Espinosa, A. (2019). *Artes Irreverentes. Un análisis filosófico de las estéticas sonoras, visuales tecnológicas y experimentales de los años 60*. Proyección a la actualidad. Argentina, Ediciones de la UNLa.

MÓDULO 2. NUEVAS NARRATIVAS EN LAS PROPUESTAS SONORAS, EXPERIMENTALES Y TECNOLÓGICAS DEL SIGLO XX

El arte sonoro versus el arte musical.

Música y tecnología. Fusión e integración. La audiovisión.

Experimentación sonora: la composición en tiempo real, improvisación y creatividad.

Referencias bibliográficas

Chion, M. (1990). *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. París, Editions Nathans.

Espinosa, S. (2019). *Artes Irreverentes. Un análisis filosófico de las estéticas sonoras, visuales tecnológicas y experimentales de los años 60*. Proyección a la actualidad. Argentina, Ediciones de la UNLa.

Espinosa, S. (2018) *ARTE 11. Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas. Experimentación musical en Argentina a partir de los años 60*. Argentina, Editorial Lugar.

Espinosa, S. (2006). *Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. Barcelona, Graó.

MÓDULO 3. RELACIONES ENTRE LA OBRA DE ARTE Y EL RECEPTOR

Interpretación y comprensión de la obra de arte: la concepción hermenéutica del pensar.

La obra interactiva: el receptor como co-autor.

Aportes de Nicolai Hartmann, Hans Gadamer y Arthur Danto.

Referencias bibliográficas

Beltramino, F. (2003). "La relación del público con la música electroacústica" en *Documentos de Jóvenes Investigadores*, Nº 3. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

- Danto, A. (2003). *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós.
- Espinosa, S. (2010). Hartmann: estructuras de correlación entre la obra de arte y el receptor. En *Nicolai Hartmann. Recuperación de un pensamiento decisivo*. (Compiladores Ricardo Maliandi y Stella Maris Muñoz de Britos). Buenos Aires, Ediciones UNLa.
- Gadamer, H.G. (2007). *El giro hermenéutico*. Madrid, Cátedra.

MÓDULO 4. ARTE Y SOCIEDAD

El arte como espectáculo: comprensión y consumo.
De lo académico a lo popular: ¿opuestos o integrados?

Referencias bibliográficas

- Debord, G. (2008). *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires, La marca.

MÓDULO 5. PRESENTE Y FUTURO DEL ARTE ACTUAL

Humano Posthumano. Las tecnopersonas.
Conclusiones no concluyentes.

Referencias bibliográficas

- Echeverría, J. Almendros, L.S.(2020). *Tecnopersonas. Cómo nos transforman las tecnologías*. España, Ediciones Trea.

MÓDULO 6. PROYECTO DE TRABAJO FINAL

Diseño de proyecto. Formulación de contenidos.
Público a quien va dirigido.
Protocolo de presentación.

Bibliografía general

- Aguilar, G; De Duve, Th. y otros. (2009). *Marcel Duchamp. Una obra que no es una obra "de arte"*, Buenos Aires, Fundación Proa.
- Ambrosini, C. (1991). Wittgenstein. Los juegos del lenguaje y la disolución del sujeto moderno. En *Cuadernos de Ética*. Informes de investigación/Estudios críticos/ Reseñas. Nro. 11/12.
- Ambrosini (2010). La interpretación estética del juego: Kant, Schiller, Nietzsche. En *Artes Integradas y Educación. Punto de interacción creativa*, Susana Espinosa (compiladora), libro 2, Buenos Aires, Edunla.
- Aumont, J. (1998). *La estética hoy*. España, Cátedra.
- Barce, R. (1985). *Fronteras de la música*, Madrid, Real Musical.
- Barthes, R. (1995). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. España, Paidós.

- Beltramino, F. (2003). "La relación del público con la música electroacústica" en *Documentos de Jóvenes Investigadores*, Nº 3. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
- Benjamin, W. (1989). *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus.
- Bourdieu (2010). *El sentido social del gusto*. Argentina, Siglo veintiuno editores.
- Burger, P. (1987). *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.
- Cacciari, M. (1982). *Krisis. Ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgenstein*. México, Siglo XXI editores.
- Chion, M. (1983). *Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la Recherche Musicale*. París, Buchet/Chastel.
- Chion, M. (1990). *La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. París, Editions Nathans
- Clarke, E. (2005). *Ways of Listening*. EEUU, Oxford University Press.
- Danto, A. (2003). *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós.
- Danto, A. (2005). *El abuso de la belleza*. Barcelona, Paidós.
- Danto, A. (2006). Kallifobia en el arte contemporáneo. O ¿qué le sucedió a la belleza?. En *Ramona. Revista de artes visuales*. Buenos Aires
- Debord, G. (2008). *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires, La marca.
- Delalande, F. (1999). *Ouïr. Entendre, écouter, comprendre apres Schaeffer*. París, Buchet/Chastel
- Deleuze, G. (2008). *Lógica del sentido*. Buenos Aires, Paidós
- De Micheli, M. (2008). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza editorial.
- Duchamp, M. (2008). *Una obra que no es una obra de arte*. Buenos Aires, Fundación Proa.
- Dumonier, E. (1990). *La perception dans le domaine sonore*. France, Editions EAP
- Echeverría, J. Almendros, L.S.(2020). *Tecnopersonas. Cómo nos transforman las tecnologías*. España, Ediciones Trea.
- Esquisabel, O.M. (2004). Experiencia hermenéutica. Juego y lenguaje. En *Revista Latinoamericana de Filosofía*. Vol. XXX nro. 2.
- Espinosa, S. (2006). *Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. Barcelona, Graó.
- Espinosa, S. (2008). Antecedentes histórico-estéticos del arte sonoro contemporáneo. En Susana Espinosa, compiladora: *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones*. Libro III. Buenos Aires, Ediciones UNLa.
- Espinosa, S. (2010). Hartmann: estructuras de correlación entre la obra de arte y el receptor. En *Nicolai Hartmann. Recuperación de un pensamiento decisivo*. (Compiladores Ricardo Maliandi y Stella Maris Muñoz de Britos). Buenos Aires, Ediciones UNLa.
- Espinosa, S. (2018) *ARTE 11. Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas. Experimentación musical en Argentina a partir de los años 60*. Argentina, Editorial Lugar.
- Espinosa, A (2019). *Artes Irreverentes. Un análisis filosófico de las estéticas sonoras, visuales tecnológicas y experimentales de los años 60*. Proyección a la actualidad. Argentina, Ediciones de la UNLa.
- Fernandez Vega, J. (2005). La belleza ya no es lo que era. En *Ñ, Revista de Cultura de Clarín*, nro. 76, Buenos Aires.
- Foster, H. (1983). *The Anti-Aesthetic*. London, Bay Press.
- Francastel, P. (1970). *Sociología del arte*. Argentina, Emecé.
- Gadamer, H.G. (2007). *El giro hermenéutico*. Madrid, Cátedra
- García Canclini, N. (2010). *La sociedad sin relato*. Buenos Aires, Katz editores.
- Guerrero, L.J. (1965). *Qué es la belleza*. Buenos Aires, Columba.
- Giunta, A. (2008). *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires, Siglo veintiuno editores.
- Guerrero, L.J.(1956). *Qué es la belleza*. Buenos Aires, Columba.

- Hartmann, N. (1977). *Estética*. Traducción al castellano de Elsa Cecilia Frost. México. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Hegel, J. G. F. (1908). *Estética*, trad. por Ch. Bénard, 2a ed., Madrid, Daniel Jorro.
- Heidegger, M. (1952). El origen de la obra de arte. En *Arte y poesía*, México, F.C.E.
- Maliandi, R. (1992). *N. Hartmann*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Maliandi, R. (2003). Conceptos y alcances de la “Ética del discurso” en Karl Otto Apel. En *Cuadernos de trabajo del Centro de investigaciones éticas*, nro. 4, Buenos Aires, Ediciones UNLa.
- Merleau-Ponty, M. (1984). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona, Planeta.
- Merleau-Ponty, M. (2002). *El mundo de la percepción. Siete conferencias*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.
- Nicholson, G. (1991). Answers to critical theory. In Silverman, H. J. (ed.) *Gadamer and Hermeneutics*, New York, Routledge,
- Oliveras, E. (1999). *Estética, la cuestión del arte*. Buenos Aires, Emecé.
- Oliveros, P. (2021). *Deep Listening. Una práctica para la composición sonora*. Buenos Aires, DR.
- Ortega Y Gasset, J. (1967). *La deshumanización del arte*. Madrid, El arquero.
- Pareyson I. (1987). *Conversaciones de estética*. Madrid, Visor.
- Perez Cornejo J. (1993). *Arte y estética en Nicolai Hartmann*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- Read, H. (1964). *El significado del arte*. Argentina, Losada.
- Rowell, L. (1985). *Filosofía de la música*. Argentina, Gedisa
- Schäeffler, P. (1966). *Traité des Objets Musicaux*. Paris, Editions du Seuil.
- Schäeffler, P. (1996). *Tratado de los Objetos Musicales*. Madrid, Alianza Editorial
- Sosa, J.P. y Díaz, S. (editores) (2013). *Hacer audibles....Devenires, planos y aficciones sonoras entre Deleuze y la Música Contemporánea*. Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Sosa J.P. (2013). Deleuze y la música como experiencia de lo impersonal. Entre las formas de vida y la vida de las formas. En Sosa J.P. y Díaz, S (editores), *Hacer audibles....Devenires, planos y aficciones sonoras entre Deleuze y la Música Contemporánea*. Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Teruggi, D. (2010). Aprendiendo a oír. En *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones*, volumen 4. Buenos Aires, Ediciones UNLa.
- Tono Martínez, J. (compilador). (2002). *Reflexiones sobre arte, cultura y tecnología*. Argentina, Paidós.
- Varese, E. (1985). *Il suono organizzato*. Scritti sulla música. Milano, Ricordi.

Modalidad de dictado y actividades previstas

Se dictarán 6 (seis) clases sincrónicas remotas de 3 hs. reloj cada una.

Las clases serán teórico-prácticas con exposición oral a cargo del titular de la cátedra y con coloquios abiertos con los alumnos. A su vez, habrá apoyo visual y sonoro para la proyección de piezas documentales y de video-arte y para la audición de piezas musicales.

La carga horaria total del seminario se completará con instancias asincrónicas a través de la plataforma virtual del DAMus – UNA, donde se abrirán foros de presentación y consulta.

Método de evaluación

Los estudiantes deberán consultar la bibliografía obligatoria correspondiente a cada eje temático-módulo, la cual será indicada por la docente, y dar respuesta a las ideas fuerza de cada una de ellas en

los coloquios de las clases subsiguientes. Esto permitirá a la cátedra realizar una evaluación cualitativa de cada uno de los alumnos, clase por clase.

Para aprobar el seminario, los estudiantes deberán realizar un artículo de investigación con un máximo de 5000 palabras sobre ejes temáticos de alguno de los 6 módulos dictados. Esto permitirá realizar una evaluación cuantitativa, la cual se complementará con la evaluación cualitativa realizada durante la cursada.

Para acceder a la instancia de evaluación, se requiere contar con título de grado o con título terciario de al menos 4 (cuatro) años de duración. Quienes no cumplan dichas condiciones podrán cursar el seminario y recibir certificado de asistencia, en caso de cumplir el 80 % mencionado, pero no podrán ser evaluados ni, por consiguiente, recibir certificado de aprobación.

Dra. Susana Espinosa