

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE CRÍTICA DEL ARTE
Maestría en Crítica y Difusión de las Artes

Seminario
Teoría de las Prácticas Estéticas Contemporáneas
2021

Dictante: Gastón Cingolani
gastoncingolani@gmail.com

1. Resumen

Las *prácticas estéticas* son un objeto de estudio derivado, a la vez, de una crisis y de una crítica a la conformación de la *experiencia estética* como problema de indagación.

Esa *crítica* probablemente surgió del triunfo y el ocaso de las especulaciones filosóficas –aun las ajenas en su origen a la teoría del arte– que formaron parte de un replanteo que desde las ciencias sociales se hizo hacia la formulación de problemáticas fundamentales para conocer la formación de las culturas, incluso desde la base misma de la constitución de la especie. La *crisis*, por su parte, se desata con la avanzada de los estudios de sesgo empírico, tanto en las sociologías y antropologías sociales y culturales, como en las neurociencias, las ciencias cognitivas y la semiótica: si la experiencia estética tiene o produce algún *sentido*, lo hará en muchas dimensiones, difíciles de armonizar entre sí, y solo algunas en fase con los aspectos colectivos de lo social, ya que el *individuo* aparece como silueta tan frecuente como borrosa por su trazado hecho con diferentes enfoques.

En las últimas décadas, diversas indagaciones experimentales y novedosas han desalojado progresivamente a los estudios del campo especulativo para tratar una indagación de las prácticas estéticas de diversas maneras: como configuración cognitiva, como proceso adaptativo, como producción significativa, como instancia de socialización. Se trata de un objeto complejo, heterogéneo, y a la vez, en actual evolución y debate. Tratamientos sobre la “recepción”, la “expectación”, el “consumo”, la “apropiación” –que pueden llevar o no la especificación de “estéticos”– conforman una pluralidad de problemas, proyectos, métodos y teorías, cuya complejidad se acentúa por el hecho de que no todas esas instancias son ostensibles, ni tienen una forma necesariamente previsible u orgánica. Sin embargo, la pluralidad de perspectivas concurrentes en el estudio de las prácticas estéticas no será tomada necesariamente como un conflicto entre disciplinas, sino como una complementación y al mismo tiempo como una evidencia de la diversa organización de la problemática.

Este seminario tendrá entonces un doble propósito: por un lado, el de tomar contacto con la constitución de la llamada *experiencia estética* en objeto de estudio, en sus más o menos difusas formulaciones, y desde diferentes perspectivas; luego, el de inspeccionar la conexión o posible pasaje de dicho objeto al interés por las *prácticas estéticas* alcanzando sus actuales logros y consecuencias en la producción de conocimiento sobre las mismas. En todo momento, se parte de la revisión introductoria de los dispositivos

conceptuales y metodológicos que hacen ese trabajo, tomando como *leit motiv* la conciencia epistemológica de producir conocimiento sobre relaciones complejas.

Como si fuera poco, en la actualidad más reciente esas prácticas estéticas se han transformado, en algunos casos, en producciones o instancias *mediatizadas*. En esa dirección, la producción discursiva –en diferentes materialidades e instancias de circulación bajo las que se produce, registra, reconoce, describe, argumenta la experiencia estética– activa operaciones y recursos que pueden ser tratados desde perspectivas etnográficas o de análisis discursivos.

El recorrido propuesto se orienta hacia una revisión (siempre parcial) de diferentes campos epistemológicos en función de una problemática en común: la de la socialización de la experiencia estética a través de la discursividad (en el amplio sentido de red de materialidades significantes). Se partirá de una aproximación a los conceptos que identifican los modos de configuración de la dimensión *estética* de los procesos sociales y/o de la dimensión *social* de los procesos estéticos, y de la identificación de los umbrales que se enfrentan: la experiencia estética y las prácticas estéticas se conectan a nivel significativo por el *gusto* y el *consumo* como horizontes, expresados no linealmente por observables materiales como son los discursos (los *juicios*) y los comportamientos (las *prácticas*). Las relaciones entre experiencia estética y prácticas estéticas son tan poco lineales, como los pasajes entre esos horizontes y sus observables.

El recorrido se segmentará en tres pasos: 1) una invitación a explorar esas tres relaciones: entre la experiencia estética y las prácticas estéticas en primer término, y luego –en el marco de estas últimas– entre los gustos y los juicios, y entre las prácticas y el consumo.

2. Objetivos

- Fomentar el acceso a las diferentes problemáticas y enfoques que dieron y dan emergencia a las *prácticas estéticas* como objeto de estudio.
- Revisar alcances y límites de esas problemáticas, en función de sus insumos conceptuales y de instrumentos de observación, y analizar posibles cruces.
- Reconocer la complejidad de las situaciones y fenómenos que se vinculan con la *experiencia estética* para valorizar los aspectos que pueden considerarse relevantes y pertinentes en una estrategia de comunicación verbal de las prácticas artísticas y estéticas.
- Introducirse a diferentes marcos y estrategias de trabajo para iniciar estudios sobre procesos y productos encuadrados como *prácticas estéticas*.

3. Desarrollo del seminario y modo de trabajo

Por la modalidad particular del ciclo 2021 (cuyo desarrollo se hará bajo predominio de instancias no presenciales), en cada semana se tomará un punto del programa, y se dispondrá para sus cursantes materiales de lecturas, de organización de esas lecturas, de

exposición del docente y de discusión colectiva sobre los distintos aspectos tratados. Los focos conceptuales serán los siguientes:

(Primera semana).

0. Introducción: invitación a asomarse sobre tres abismos. De la experiencia estética a las prácticas estéticas.

En el umbral ontológico: Estética y poética en la semiosis social.

En el umbral epistemológico: ¿se puede producir conocimiento sobre experiencia estética? Relaciones abismales entre estética y sentido. Delimitaciones y definiciones para circunscribir un recorrido. Las especulaciones y las experimentaciones. Antes y después de los observables, el surgimiento de algunos objetos de estudio: experiencia estética, gusto, juicios de gusto, consumos y prácticas estéticas. Formulaciones sintomáticas: singular/plural, sustantivación/adjetivación, pleonismo.

En el umbral problemático: De la *experiencia estética* a la *praxis estética*. ¿Qué participación tiene la semiosis social? ¿Qué instancias del lenguaje y del sentido de las prácticas se activan en relación con la experiencia estética? ¿Hay pasaje de la experiencia a las prácticas estéticas?

Lecturas:

AGAMBEN, Giorgio (2016) *Gusto*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

DEWEY, John (2008) “Cómo se tiene una experiencia” y “El acto de expresión”, en *El arte como experiencia*, págs. 41-92. Barcelona: Paidós (orig. *Art as Experience*, 1934)

Bibliografía de referencia

AUMONT, Jacques [1998] *La estética hoy*. Madrid: Cátedra, 2001.

JAUSS, Hans Robert. [1972] *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona, Paidós, 2002.

PERNIOLA, Mario (2001) *La estética del siglo XX*. Madrid: Cátedra.

TATARKIEWICZ, Władysław [1987] “La experiencia estética: historia del concepto”, en *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos-Alianza, 1997, pp. 347-375.

(Segunda semana).

1. Primera relación abismal: entre los objetos y la experiencia.

De la experiencia estética al gusto: experiencia y conocimiento: actitud, conducta y modulaciones cognitivas de la experiencia estética. Las dimensiones y los costos del exceso. Lo estético es natural. El gusto como umbral de llegada.

Lecturas:

SCHAEFFER, Jean-Marie (2006) “El comportamiento estético” cap. 2 de *Adiós a la estética*, Madrid: A. Machado, 29-76.

BARTALESI, Lorenzo (2015) L’horizon anthropologique de l’esthétique naturaliste. *Nouvelle revue d’esthétique*, 2015/1 (15), 43-58, Presses Universitaires de France. DOI: 10.3917/nre.015.0043 (Traducción de M. Victoria Lacoste para uso interno del seminario)

Bibliografía de referencia

- BARTALESI Lorenzo (2008). Estetica e cognizione in Jean-Marie Schaeffer. *Aisthesis. Rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica*, Firenze University Press, I (1), 87-95.
- BARTALESI Lorenzo y PORTERA Mariagrazia (2015) Beyond the nature-culture dichotomy: a proposal for Evolutionary Aesthetics. *Aisthesis. Rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica*, Firenze University Press, VIII (1), 101-111 www.fupress.com/aisthesis [Recup. 23/03/2018]
- KORSMEYER, Carolyne (2002) “Filosofías del gusto: sentido estético y sentido no-estético”, cap. 2 de *El sentido del gusto*, Buenos Aires, Paidós.
- MANDOKI, Katia (2013) “Estesis”, en *El indispensable exceso de la estética*, México, Siglo XXI, pp. 13-62.
- PERTICONE, Carina (2011) “La experiencia estética a través de los sabores y aromas”, trabajo monográfico para el seminario *Introducción a las teorías de la experiencia estética*, Maestría en Crítica y Difusión de las Artes, Área Transdepartamental de Crítica de Artes, UNA.
- RYAN, Michael J. (2018) *El gusto por la belleza. Biología de la atracción*. Barcelona: Antoni Bosch editor.
- SCHAEFFER, Jean-Marie (2013) “Experiencia estética: placer y conocimiento”, *Boletín de Estética*, VIII, 25, 7-34.

(Tercera semana).

2. Segunda relación abismal: entre el gusto y los juicios de gusto.

Juicios de gusto y juicios de agrado. Historia natural de los juicios de gusto. La producción discursiva de la valoración y la apreciación. ¿Dónde quedan la subjetividad, el desinterés y la experiencia? Una teoría enunciativa de los juicios de gusto.

Lecturas:

- CINGOLANI, Gastón (2013) “Discusión”, en *Para una teoría de las operaciones enunciativas de los juicios de gusto*, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, inédita.
- GENETTE, Gerard (2000) “La apreciación estética”, cap. 2 de *La Obra del Arte. La relación estética*, Barcelona, Lumen, pp. 70-143.
- HENNION, Antoine (2005) Pour une pragmatique du goût. CSI Working Papers Series 001. HAL Id: halshs-00087895 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00087895>
- SCHAEFFER, Jean-Marie (2006) “El juicio de gusto”, cap. 3 de *Adiós a la estética*, Madrid: A. Machado, 77-109.

Bibliografía de referencia

- CINGOLANI, Gastón (2013) *Para una teoría de las operaciones enunciativas de los juicios de gusto*, Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, inédita.
- HEINICH, Nathalie (1996) "L'art contemporain exposé aux rejets: contribution a une sociologie des valeurs", *Hermès*, 20, 193-204.
- QUÉRÉ, Louis (1993) “Opinion: The economy of likelihood. An introduction to a praxeological approach to public opinion”, *Réseaux*, 1 (1) pp. 139-162.
- VERÓN, Eliseo (2013) “La autopoiesis productiva de la recepción”. En *La semiosis social*, 2, Buenos Aires: Paidós.

(Cuarta semana).

3. Tercera relación abismal: entre las prácticas y el consumo.

A- Las prácticas estéticas (*en la sociedad*) como culturización. Competencia cultural y fruición. Afinidades estilísticas; rechazos estilísticos. Metáforas y metonimias sociológicas. Formación de públicos, audiencias, lectorados. Los enfoques cuanti, etno y semio para los estudios sobre prácticas estéticas.

Lecturas:

- BOURDIEU, Pierre (2010) “La producción de la creencia”, en *El sentido social del gusto*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- BOURDIEU, Pierre (1988) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus. (*La distinction*, París: Minuit, 1979). I parte “Crítica social del juicio del gusto”, Cap.1 “Títulos y cuarteles de nobleza cultural”, pp. 9-60, y “Post-scriptum. Elementos para una crítica «vulgar» de las críticas «puras»”, pp.495-512.
- GRIGNON, C. y J.C. PASSERON (1992) *Lo culto y lo popular*, Madrid: Endymion.
- LIU, Hugo (2008). Social Network Profiles as Taste Performances. *Journal of Computer-Mediated Communication* 13: 252–275. International Communication Association.
- SInCA - Sistema de Información Cultural Argentina (2017). *Encuesta Nacional de Consumos Culturales*, Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Nación.
- Recuperado en <https://www.sinca.gob.ar/Encuestas.aspx>

Bibliografía de referencia

- BOURDIEU, Pierre (1990) “La metamorfosis de los gustos”, en *Sociología y Cultura*, México: Grijalbo, pp. 181-191.
- BOURDIEU, Pierre (2010) *El sentido social del gusto*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- BOURDIEU, P. y DARBEL, A. (1966), *L’Amour de l’Art. Les Musées d’Art Européen et leur Public*, París : Éditions de Minuit.
- DOUGLAS, Mary (1998) *Estilos de pensar*, Barcelona: Gedisa, Caps.:2, 3, 4 y 8.

(Quinta semana)

3. Tercera relación abismal: entre las prácticas y el consumo.

B- Las prácticas estéticas como consumo cultural. ¿De qué se habla cuando se habla de “consumos de arte” y de “consumos culturales”? ¿Tienen cualidades y condiciones de funcionamiento específicas? Posibilidades y restricciones de observación de los consumos y las prácticas estéticas. Sus materializaciones y sus modos de indagación. Las prácticas de “recepción” / “expectación” / “consumo” / “lectura” / “audición” / “visita” / “apropiación”, etc. Las sociologías del arte y de los consumos culturales.

Lecturas:

- BENZECRY, Claudio. (2012) *El fanático de la ópera. Etnografía de una obsesión*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- HENNION, Antoine (2012) “Melómanos: el gusto como performance”, en C. E. Benzecry (comp.) *Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas prácticos*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. pp. 215-249
- VERÓN, E. y LEVASSEUR, M. (1983), *L’espace, le corps, le sens: ethnographie d’une exposition: “Vacances en France”*, BPI/Centre Georges Pompidou, París. [puede leerse Verón, E. (2013) “La apropiación de los objetos culturales (I)”, *La semiosis social*, 2. Buenos Aires: Paidós].

Bibliografía de referencia

- ALIANO, Nicolás (2018). De la inquietud al hábito: música, sociabilidad y afición. *Revista Mexicana de Sociología*. 80, 1 (enero-marzo, 2018): 195-219. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.
- DUNCAN, Carol (1995). *Civilizing rituals. Inside public art museums*. Londres - Nueva York, Routledge.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2007). *Lectores, Espectadores, Internautas*. Barcelona: Gedisa.
- HEINICH, Nathalie (2010) *La sociología del arte*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- HOGGART, Richard [1957] (2013) *La cultura obrera en la sociedad de masas*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- PAPALINI, Vanina y MOGUILLANSKY, Marina (2016) “Los estudios sobre los públicos de Artes”, en Grillo, M., Benítez Larghi, S., Papalini, V. *Estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: CLACSO / CODESOC /PISAC. pp. 85-128.
- SORLIN, Pierre (1992) Le mirage du public. *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 39(1), Janvier-mars. Pour une histoire culturelle du contemporain. pp. 86-102; doi : <https://doi.org/10.3406/rhmc.1992.1622>

(Sexta semana)

3. Tercera relación abismal: entre las prácticas y el consumo.

C- Prácticas estéticas como socialización en la cultura. Lo que la Teoría de las mediaciones y las redes dicen (y no dicen) sobre las mediaciones institucionales, sociológicas y mediáticas. Producciones y apropiaciones: remediaciones y *remix culture*. Hábitos y excesos: *fandom*, coleccionismo, erudición, condena moral (censura), efectos de contagio (masividad, popularidad).

Lecturas:

- DE CERTEAU, Michel (1996) “Valerse de: usos y prácticas”, en *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*, México: Universidad Iberoamericana.
- FISKE, John (1992) ‘The Cultural Economy of Fandom’, in Lisa A. Lewis (ed.), *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media*, London & New York: Routledge, pp. 30-49.
- JENKINS, Henry (2010) *Piratas de textos. Fans, cultura participativa y televisión*. Madrid: Paidós.

Bibliografía de referencia

- HEBDIGE, Dick (2004) *Subcultura. El significado del estilo*. Barcelona: Paidós.
- KOLDOBSKY, Daniela (2014). Videos musicales y Youtube: escuchar, ver y hablar de música. En Fernández, J. L. (coord.), *Postbroadcasting. Innovación en la industria musical*. Buenos Aires: La Crujía, p. 81-94.

Bibliografía general de referencia

- ALLARD, Laurence (1994) “Dire la réception - Culture de masse, expérience esthétique et communication”, *Réseaux*, 12 (68) : 65-84.
- BARTHES, Roland (1975) "En sortant du cinéma", *Communications*, 23, pp. 104-107.

- BAUMGARTEN, Alexander G. (2014) *Estética breve*. Prólogo, selección, traducción y notas: Ricardo Ibarlucía. Buenos Aires: Centro de Investigaciones Filosóficas.
- CHANGEAUX, Jean-Pierre (2010) “Neuroestética (1) Las artes plásticas”, “Neuroestética (2) Música y pintura”, y “Fisiología del coleccionista y de la colección”, caps. 4 a 7 de *Sobre lo verdadero, lo bello y el bien. Un nuevo enfoque neuronal*, Buenos Aires: Katz, 75-152.
- CRARY, Jonathan (2008) *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*. Akal, Madrid.
- DEL VALLE, Julio (2008) “El principio de la Estética y su relación con el ser humano. Acerca de la dimensión antropológica en la Estética de Baumgarten”, *Estudios filosóficos*, Universidad de Antioquia, nro.38: 47-68.
- DICKIE, George (2003) *El siglo del gusto: La odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII*, Madrid, A. Machado.
- ELIAS, Norbert (1993) *El proceso de la civilización*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- GRIGNON, Claude (1988) "Les enquêtes sur la consommation et la sociologie des goûts", *Revue économique*, Vol. 39, Num. 1, 15-32.
- GROSS, Steffen W. (2002) “The neglected programme of aesthetics”, *British Journal of Aesthetics*, Vol. 42, nro. 4, British Society of Aesthetics: 403-414.
- HEINICH, Nathalie (1999) “Les frontières de l'art contemporain: entre essentialisme et constructivisme” en *Les Frontières esthétiques de l'art*, París: L'Harmattan. (trad. de Sergio Moyinedo)
- HENNION, Antoine (1993) "L'industrie de l'art : leçons sur la médiation", *Réseaux*, Vol.11, Num. 60 : 9-38.
- KANT, Immanuel [1790] “Analítica de lo bello”, en *Kritik der Urteilskraft*. (varias traducciones al español como *Crítica del juicio* y *Crítica del discernimiento*).
- LANDI, Oscar, VACCHIERI, Ariana y QUEVEDO, Luis (1990) *Públicos y consumos culturales de Buenos Aires*. Documentos CEDES 32, Buenos Aires, CEDES.
- MEADEL, Cécile (1990) “De la formation des comportements et des goûts”, *Réseaux*, Vol. 8, Nro 39, 37-55.
- METZ, Christian [1977] “Ir al cine” (pp. 23-25) y “La pasión de percibir” (pp. 72-80). *El signifiante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Barcelona, Paidós, 2001.
- NANCY, Jean-Luc (2007). *A la escucha*. Buenos Aires, Amorrortu.
- SCHAEFFER, Jean-Marie (1996) “La conduite et le jugement esthétiques”, in *Les cahiers - Philosophie de l'art*, n°2, Villeurbanne, Le Nouveau Musée / Institut d'art contemporain.
- SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) *El arte de la modernidad*, Caracas, Monte Ávila.
- SCHAEFFER, Jean-Marie (2004) “Á propos de « Les frontières de l'art contemporain: entre essentialisme et constructivisme »” en Heinich, N. y Schaeffer, J-M., *Art, creation, fiction. Entre philosophie et sociologie*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon. (trad. de Sergio Moyinedo).
- TEFERTILLER, Alec (2017) Moviegoing in the Netflix Age: Gratifications, Planned Behavior, and Theatrical Attendance. *Communication & Society* 30(4), 27-44.
- VYNCKE, Patrick (2002) “Lifestyle Segmentation. From Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aesthetic Styles, Life Visions and Media Preferences”, *European Journal of Communication*, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi SAGE Publications, Vol 17(4): 445-463.

4. Requisitos para la aprobación del seminario

- Presentación y aprobación de un trabajo final consistente en las siguientes alternativas:
 - i. la producción de un artículo monográfico, tipo *paper* (5000-8000 palabras) sobre alguno de los temas abordados durante el curso;
 - ii. la producción de un material didáctico, articulable con los recursos provistos por el seminario y con calidad acorde al nivel de posgrado.

El tema a presentar en cada trabajo deberá ser acordado durante o con posterioridad al curso por cada cursante con el docente antes de su presentación sin excepción.