

UNA

Área transdepartamental de Crítica de Artes

Maestría en Crítica y difusión de las Artes

Teorías del arte contemporáneo

Profesor: Daniela Koldobsky

Programa 2021

Presentación:

Como su nombre lo indica, el presente seminario se ocupa de las teorías del arte contemporáneo (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, la teoría del arte y la estética en particular en las últimas décadas. 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 dos elementos que se relacionan entre sí: 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", y la cuestión necesariamente transdisciplinar derivada del cuestionamiento a la fundación moderna de las ciencias y la ruptura entre lo natural y lo humano-social.

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 tres temas -y algunos derivados de ellos- que han atravesado y atraviesan las TAC con diverso grado de presencia pública, de centralidad o excentricidad, y que han constituido debates de *desparejo espesor*.

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

figura¹. 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 estilo 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).

Si el segundo tema es el de la temporalidad, el tercero está ligado también a la espacialidad, en tanto se entiende que, por un lado, es necesario salir del paradigma evolutivo presente en buena parte de las teorías canónicas del arte por lo menos hasta mediados del siglo XX y, por otro, discutir dualismos como centro/periferia, e incluso norte/sur u Occidente/Oriente.

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.

Sin embargo, el presente año, fuertemente atravesado por una situación inédita y global -la pandemia- es especialmente fructífero para observar el lugar que el arte puede ocupar en este entorno, en qué medida puede/sabe/quiere dar respuestas, y especialmente, hacerse nuevas preguntas.

Desarrollo del programa y bibliografía

---

¹ Se parafrasea la utilización que hace Oscar Steimberg de las relaciones entre figura y fondo al hablar de las posiciones que ocupa un género consecutivamente en la historia de la cultura (1994).

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

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: Dos casos de cuestionamiento disciplinar en la estética y la historia del arte. Surgimiento de perspectivas y nuevos campos de estudio. Lo multi y transdisciplinar.

Moxey, K. (2009) "Los estudios visuales y el giro icónico", en *Revista Estudios visuales* n° 6. http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num6/moxey_EV6.pdf

Schaeffer, J. M. (2013) "Experiencia estética: placer y conocimiento", en *Boletín de estética* n° 25. Buenos Aires: CIF.

2-La artísticidad y la autonomía del arte

Clase 3: La invención moderna del arte y la autonomía desde la estética y la teoría del arte. La autonomía y las ciencias sociales. La necesidad de discriminación de las distancias analíticas. 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.

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* n° 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.

3-La temporalidad y la noción de estilo

Clase 4: 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

4- La espacialidad y la ruptura con dualismos etnocéntricos

Clase 5: La ruptura con los criterios evolucionistas en la historia del arte occidental y la discusión respecto de la percepción de centro y periferia en el arte.

Giunta, A. (2020) "Introducción", en *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*. Buenos Aires: Siglo veintiuno

Richard, N. (2004) "Prólogo" a Escobar, T. *El arte fuera de sí*. Asunción: Fondec.

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.

Bibliografía de referencia

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

Gell, A. (2017) *Arte y agencia: una teoría antropológica*. Buenos Aires: SB.

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

Koldobsky, D. (2008) "Un efecto de las vanguardias", en revista *Figuraciones* n°4: "Las muertes de las vanguardias", Área transdepartamental de Crítica de Artes, IUNA www.revistafiguraciones.com.ar.

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

Lehmann, H.T. (2010, 1999) "El teatro posdramático: una introducción". Traducción de Paula Riva para *Telón de fondo* n° 12. <http://www.telondefondo.org/numeros-anteriores/numero12/articulo/318/el-teatro-posdramatico-una-introduccion-.html>.

Lepecki, A. (2008, 2006) "Conclusión. Agotar la danza, terminar con el punto de fuga", en *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. España: Centro coreográfico galego. Mercat de les flors.

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

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

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

Moretti, F. (2003) "Gráficos, mapas, árboles. Modelos abstractos para la historia literaria I", en *New left review*, diciembre .
file:///C:/Users/Daniela/Downloads/Franco%20Moretti,%20Gráficos%20mapas%20árboles1,%20NLR%2024,%20November-December%202003%20(1).pdf

Moxey, K. (2016) *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Buenos Aires: Sans soleil ediciones.

Rampley, M. (2006) "La cultura visual en la era postcolonial: el desafío de la antropología", en *Revista Estudios visuales* n° 3.
<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/rampley.pdf>

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

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

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción

Los estudiantes deberán realizar dos trabajos, uno durante el curso y otro al finalizar.

-Durante el curso deberán presentar uno de los textos de la bibliografía del seminario, con el recurso que deseen, en forma oral y escrita (resumen, mapa conceptual, ppt, word, etc).

-Al finalizar el seminario deberán entregar un trabajo de selección y análisis de alguna plataforma de Internet dedicada al arte durante 2020 y 2021, es decir, en el marco de la pandemia, poniendo en relación alguno de los temas trabajados durante la cursada.