

Orientación: **Ciencias Sociales**

Materia Obligatoria: **Historia del arte**

Nivel: **6º año**

Duración del curso: **cuatrimestral -2º cuatrimestre-**

Carga horaria: **4 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Cecilia Cappannini, Julia Alba, Javier Li y Martín Remiro**

I. FUNDAMENTACIÓN

Las/os estudiantes de 6º año que eligen la orientación en Ciencias Sociales cuentan en su formación general con conocimientos de historia del arte referidos a las manifestaciones características de los distintos períodos, han incorporado un recorrido cronológico que les permite poner en diálogo obras y contextos que llegan temporalmente hasta las vanguardias históricas del siglo XX, con cuyas problemáticas artísticas y rupturas están familiarizados. La propuesta para este nivel, orientación y modalidad de la materia es tomar como objeto de estudio la contemporaneidad en el arte, proponiendo una mirada interdisciplinar e integradora sobre cuestiones centrales que definen las prácticas artísticas actuales. A partir del aporte teórico de Walter Benjamin sobre el impacto de la reproductibilidad técnica en el arte del siglo XX, sobrevinieron múltiples lecturas, derivas e interpretaciones que pueden nuclearse bajo el signo del "post". Las nuevas tecnologías hacen posibles otros modos de producción y circulación que ya no buscan ni indican la negación o superación de lo anterior, tipificadas en las rupturas propuestas por las vanguardias, sino que toman como punto de partida un universo simbólico ya existente. Como sostiene Bourriaud, los artistas contemporáneos no trabajan sobre materias primas, sino que ejecutan sus obras a partir de objetos que ya circulan en el mercado cultural, objetos ya "informados por otros" (...) no trabajan entonces sobre la idea de lo nuevo, sino más bien sobre las posibilidades de reelaboración que ofrecen los productos de la industria cultural, incluidas otras obras de arte. Asimismo, el devenir constante de las artes contemporáneas habilita operaciones que devuelven nuevas miradas, materialidades, acciones y sonoridades que tensionan los límites disciplinares tradicionales. De modo que "Postproducción" refiere entonces a la técnica de montajes y reciclajes propios de la "cultura del uso".¹ El campo del arte se ha expandido (Rosalind Krauss, 1979), sus límites se vuelven difusos y los lenguajes, híbridos. Al igual que en otros planos de la cultura, lo "trans" aparece caracterizando las producciones actuales, desplegando un juego de dobles y dobles donde las hibridaciones se extienden desde los objetos hasta las prácticas corporales. Con el fin de profundizar y comprender la dimensión y el alcance de estas nuevas propuestas se incorporarán diferentes miradas sobre el quehacer artístico procedentes de la sociología del arte, los discursos críticos y curatoriales, vueltos en muchos casos agentes legitimadores o integrados a la praxis artística misma, poniendo especial énfasis en el análisis de producciones contemporáneas. Ante la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de participación, circulación y apropiación que posibilitan, está la urgencia de reflexionar acerca del rol del arte en la sociedad; de la relación que establecen los artistas y sus propuestas artísticas con la realidad y la política en un contexto geopolítico determinado. Es decir: pensar las prácticas del arte como producto de relaciones sociales que se dan dentro de una cultura contextualizada en procesos e imaginarios globales y locales. Las reflexiones que se planteen contribuirán al desarrollo del sentido analítico y crítico de la situación histórica, así como al debate de disyuntivas instaladas acerca de la noción de lo académico y lo popular, el derecho de autor y el copyleft, junto a otras prácticas hegemónicas o alternativas tal vez muy próximas al modo de informarse, comunicarse y relacionarse con el mundo con el que están familiarizados los adolescentes y que hacen a este aprendizaje más significativo.

Por tal motivo y en línea con el carácter experimental del colegio, Historia del Arte de 6º año articulará las áreas de Artes Visuales y Música en un solo programa, cuya carga horaria de cuatro horas cátedra semanales se distribuirá equitativamente entre ambas especialidades. El modo de acreditar la materia estará sujeto al régimen de asistencias vigente, acordándose una nota única surgida de las producciones parciales y específicas, no inferior a 7.

¹ "El uso, escribe Bourriaud, es un acto de micropiratería, el grado cero de la postproducción

II. OBJETIVOS

Aproximarse a los modos de producción experimentales de los lenguajes del arte contemporáneo.
Problematizar las técnicas, recursos y soportes en su vinculación con la producción de sentido en el arte contemporáneo.

Distinguir aspectos formales y conceptuales de las nuevas propuestas.

Explorar las posibilidades técnicas, recursos y soportes disciplinares del observador como productor/ creador de obras categorizadas como artísticas.

Dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías en el campo artístico.

Verificar continuidades y rupturas con las vanguardias históricas.

Establecer relaciones contextuales.

Analizar el rol de las industrias culturales y de los agentes legitimadores del arte en la contemporaneidad.

Reconocer nuevos ámbitos participativos y colaborativos para la creación artística.

Considerar los nuevos públicos y hacedores.

Incorporar a su saber los espacios y actividades artístico-culturales del medio local.

Verificar sus proyecciones dentro y fuera de la comunidad.

Desarrollar el sentido crítico y valorativo de la producción artística.

Rescatar el aspecto humano de la creación artística.

III. CONTENIDOS

Unidad 1

El giro conceptual: la categoría (el estatuto) de obra y de autor. El legado de Marcel Duchamp: “una obra de arte que no sea una obra de arte”. Nuevas formaciones artísticas: los bordes difusos de la interdisciplinaridad.

¿Quieres ser artista?

Una mirada sociológica del arte: circuitos de producción, circulación y consumo; campo artístico y agentes legitimadores. El concepto de lo popular en el arte. Vinculaciones entre lo local y lo global.

Derecho de autor, Copyright, copyleft. Otras tendencias compositivas: Mash-up. Pérdida del concepto de álbum.

Unidad 2

La renovación de los lenguajes: vanguardia y obsolescencia. El carácter experimental. El impacto de las nuevas tecnologías en los dispositivos artísticos y comunicacionales.

Las formas híbridas. Lenguajes y géneros mixtos en la música y las artes visuales.

Industria musical, estrategias de difusión y promoción. Nuevos distribuidores. Redes sociales, compartir, difundir, distribuir. Piratería musical.

Unidad 3

La estética del montaje, el fragmento y la apropiación: citas, parodias, plagios, desplazamientos y traducciones, entre otras prácticas de la postproducción.

Poner el cuerpo: desarrollo de proyectos o intervenciones en espacios híbridos que planteen otras formas de vinculación, inserción e incidencia en un contexto real.

Reflexión sobre tendencias estigmatizadoras vinculadas a los géneros musicales relacionadas a su origen y/o población de consumo. Entendimiento de los usos y consumos culturales que los jóvenes hacen de la música en la actualidad.

Rock nacional fines década del '60 a la actualidad. Distintas tendencias del rock y sus manifestaciones aledañas. El artista músico y su relación a los distintos momentos políticos y sociales de la Argentina.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Análisis de casos.

Lectura de textos. Investigación.

Exposición y debate.

Producción de ensayos breves.

Producciones materiales, sonoras, efímeras e híbridas.

Intervenciones u otras acciones colectivas en las que se manifieste el cruce interdisciplinar.

Desarrollo transversal de la idea de curaduría y montaje.

V. EVALUACIÓN

Considerando el proceso dialéctico del conocimiento, se pondrá especial énfasis en las propuestas de evaluación formativa y en proceso que propician la diversidad y el respeto por la heterogeneidad del aula, tanto como por la construcción de saberes colaborativos. Tendremos en cuenta también: la presentación periódica de las actividades estipuladas y las lecturas obligatorias; la participación en clase y el compromiso con el objeto y material de estudio; la exposición argumentativa y la puesta en común de los contenidos abordados en forma oral y escrita; la producción interdisciplinar.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Visita a museos, muestras y otras experiencias participativas en distintos ámbitos. Entrevistas. Reseñas escritas, reseñas visuales. Ensayos fotográficos.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- AAVV; (2008) Escombros, artistas de lo que queda. (Catálogo)
- AAVV; (2016) Recetas. Las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo. Ed. Castagnino+macro, Rosario.
- AAVV (2021) Alberto Greco ¡Qué grande sos! Ediciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Aguilar, Gonzalo y otros: (2008) “Marcel Duchamp: una obra que no es una obra de arte”. Fund. PROA. Aumont, Jacques: La imagen. Paidós.
- Berger, John: Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona, 2007. Bourdieu, Pierre: (1997) Las reglas del arte. Anagrama.
- Baudrillard, Jean. “La escritura automática del mundo y La cuenta atrás”. En El crimen perfecto
- Benjamin, Walter (1936) “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica”. Taurus Bourriaud, Nicolás: (2008) Estética relacional. Adriana Hidalgo editora, BsAs.
- Bourriaud, Nicolás: (2009) Radicante. Adriana Hidalgo editora, Bs. As.
- Cippolini, Rafael. (2003) Manifiestos argentinos, políticas de lo visual 1900-2000. Adriana Hidalgo editora, Bs. As.
- Danto, Arthur: (2010) Después del fin del arte. Ed. Paidós, Barcelona.
- Danto, Arthur: (2005) El abuso de la belleza. Ed. Paidós, Barcelona.
- De La Motte-Habef, H. (2009). Concepciones del arte sonoro. Revista Ramona. N°96, pg. 20 – 24. Recuperado de: <https://ahira.com.ar/ejemplares/ramona-no-96/>
- Didi-Huberman, George. (2011) Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Texto de la muestra con el mismo nombre realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
- Didi-Huberman, George (2017) Sublevaciones. Ed. Untref, Buenos Aires.
- Eno, B. y Schmith, P. (2015) Estrategias oblicuas. Ed. Zindo & Gafuri, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ferrari, León. (2005) Prosa política. Siglo XXI editores. Bs. As.
- García Canclini, Néstor. La producción simbólica. Siglo XXI editores
- Giunta, Andrea: (2009) Poscrisis. Siglo XXI editores.
- Giunta, Andrea: (2014) ¿Cuándo comienza el arte contemporáneo? Ed. ArteBA. Bs. As. Giunta, Andrea: (2015) Verboamérica. Ed. Malba, Bs. As.
- Groys, Boris: (2014) Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Ed. Caja Negra, Bs. As.
- Laddaga, Reinaldo: (2006) La estética de la emergencia. Adriana Hidalgo editora, BsAs.
- Le Breton, D. (2010) Cuerpo sensible. Ed. Metales pesados, Santiago de Chile.
- Luque Moya, G. (2019). Los orígenes de la estética de lo cotidiano: John Dewey y la noción de experiencia estética. Discusiones Filosóficas, 20 (35), 129–148. Recuperado de: <https://doi.org/10.17151/difil.2019.20.35.8>
- Marchán Fiz, Simón. (1997) Del arte objetual al arte de concepto. Ed. Akal, Madrid
- Marzona, Daniel: (2005) Arte conceptual. Taschen.
- Oliveros, P. (2005). Deep Listening: una práctica para la composición sonora. Dora Robota Editora. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ono, Y. (2016) Pomelo. Ed. MALBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Romero, Juan Carlos (2008) Viva la tipografía (catálogo)
- Sarlo, Beatriz: (2009) La ciudad vista. Siglo XXI editores.
- Schafer, M. (2006). Hacia una educación sonora. Teórica y práctica del arte. Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes, Dirección General de Publicaciones. Radio Educación. México.

Schafer, M. (2013) El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Intermedio Editores, Barcelona.
Speranza, Graciela. (2012). Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Barcelona: Ed. Anagrama.
Stigliano D. y Gentile D. (2014) Dispositivos y estrategias para el trabajo grupal en el aula. El aprendizaje cooperativo en el aula. Ed. Homo Sapiens, Rosario.
Taylor, D. (2015) Performance. Ediciones Asunto Impreso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Warr, Tracey y Jones Amelia (2006) El cuerpo del artista. Ed. Phaidon, Barcelona
Wechsler, Diana (2015) Migraciones en el arte contemporáneo. Ed. Untref, Bs. As.

Artículos

Didi-Huberman, George (2017). "Las imágenes no son sólo cosas para representar", Página 12, entrevista. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/45024-las-imagenes-no-son-solo-cosas-para-representar>.

Febbro, Eduardo. "El arte como oxígeno social". En Radar, 27 de noviembre de 2005.
Gainza, María. (2003) "Federico el grande". En Radar, 7 de septiembre de 2003
Pauls, Alan. (2009) "Esto no es un artista". En Página/12, 15 de enero de 2009.

Vigo, Edgardo A. (1968) "La calle". En Diagonal cero, 1968