

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2019

TEORÍA DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

ESTÉTICA 1 (solo Plan 1997 de Comunicación Audiovisual)

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:

- 1. Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas** (orientaciones Cerámica, Dibujo, Escenografía, Escultura, Grabado y Arte Impreso, Muralismo y Pintura).
- 2. Profesorado y Licenciatura en Música** (orientaciones Composición, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Educación Musical, Guitarra, Piano y Música Popular).
- 3. Profesorado y Licenciatura en Artes Audiovisuales** (orientaciones Realización, Dirección de Fotografía, Guión y Teoría y Crítica).
- 4. Profesorado y Licenciatura en Comunicación Audiovisual** (orientaciones Realización de Cine, Video y TV e Investigación y Planificación). Se denomina ESTÉTICA I.
- 5. Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial.**

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.

1. PLAN 1997 - 2º año, todas las orientaciones.

PLAN 2006 - 4º año, todas las orientaciones.

Para **cursar** se requiere tener cursada Estética y aprobadas Identidad, Estado y Sociedad (IES) y Taller Básico II. Para **aprobar** se requiere tener cursada Estética y aprobadas Identidad, Estado y Sociedad (IES) y Taller Básico II.

2. PLAN 2006 - 2º año, orientaciones Composición, Dirección Coral y Dirección Orquestal.

PLAN 2006 - 3º año, orientaciones Educación Musical, Guitarra y Piano.

PLAN 2008 - 5º año, orientación Música Popular.

Para **cursar** se requiere tener cursada Metodología de la Investigación y aprobada Estética. Para **aprobar** se requiere tener cursada Metodología de la Investigación y aprobada Estética.

3. PLAN 2008 – 4º año, todas las orientaciones.

Para **cursar** se requiere tener cursada Estética y aprobada IES. Para **aprobar** se requiere tener cursada Estética y aprobada IES.

4. PLAN 1997 – 2º año, todas las orientaciones.

5. PLAN 2006 – 4º año.

Para **cursar** se requiere tener cursada Estética y aprobada Lenguaje Multimedial III e IES. Para **aprobar** se requiere tener aprobadas Estética y Lenguaje Multimedial III e IES.

MODALIDAD DEL CURSO: Anual Presencial / Semipresencial.

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas

PROFESORA A CARGO

Titular:

María Mónica Caballero

EQUIPO DOCENTE

Adjunto

Fernando Davis

Jefes de Trabajos Prácticos

Gabriela Butler Tau

Marcos Tabarrozzi

Ayudantes Diplomados

Fernanda Arroquy

Marta Cardulli

Mariana Di Bitetti

Graciela Galarza

Gabriela Isla

Rubén Darío Lator

Nazarena Mazzarini

María Paula Padegimas

Rocío Pérez

Silvia María Pía Ríos Armelín

María Laura Villasol

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Modalidad Presencial:

Promoción Directa: Se cursa una vez por semana y comprende una clase general a cargo de los profesores titular y adjunto (2 horas) y una clase en comisión de trabajos prácticos (2 horas) a cargo de los auxiliares docentes. Para aprobar la asignatura el alumno debe contar con un 80 % de asistencia, tener presentado el 100 % de los trabajos prácticos y haber aprobado dos evaluaciones parciales (o sus respectivos recuperatorios). Cada parcial debe aprobarse con nota mínima 6 (seis). La nota mínima para promover es 6 (seis).

Promoción Indirecta: Cuando la nota alcanzada sea 4 o superior e inferior a 6, el alumno tendrá aprobada la cursada y deberá rendir examen Final, en las fechas establecidas por la Facultad. El examen final debe aprobarse con nota mínima 4 (cuatro). La nota mínima para promover es 4 (cuatro).

Modalidad Semipresencial:

Promoción Directa: Comprende 4 clases generales anuales (2 horas) a cargo de los profesores titular y adjunto y 8 encuentros tutoriales anuales (2 horas) a cargo de los auxiliares docentes. Para aprobar la asignatura el alumno debe contar con un 100 % de asistencia, tener presentado el 100 % de los trabajos prácticos y haber aprobado dos evaluaciones parciales (o sus respectivos recuperatorios). Cada parcial debe aprobarse con nota mínima 6 (seis). La nota mínima para promover es 6 (seis).

Promoción Indirecta: Cuando la nota alcanzada sea 4 o superior e inferior a 6, el alumno tendrá aprobada la cursada y deberá rendir examen Final, en las fechas establecidas por la Facultad. El examen final debe aprobarse con nota mínima 4 (cuatro). La nota mínima para promover es 4 (cuatro).

Ambas modalidades, Presencial y Semipresencial, incluyen la realización de un **Trabajo Integrador** grupal, en el que el alumno puede optar por tres tipos de propuestas. Cada una de ellas expresa uno de los tres pilares de la Universidad Pública:

- **Trabajo de Campo (Extensión).** La modalidad implica la realización un taller breve de producción-enseñanza de artes en una institución de la comunidad, a partir de un diagnóstico de necesidades materiales y simbólicas de la misma institución. El diseño de la propuesta se hace conjuntamente con los actores institucionales y debe articularse con los contenidos de la materia, que sirven como guía de lectura y acción en el campo comunitario. La acción se documenta y es acompañada de un texto escrito con sólida fundamentación. Se publica en redes y defiende en una jornada de muestra pública.

- **Trabajo Interdisciplinario (Formación en grado y posgrado).** La modalidad implica la realización de un trabajo de producción artística, en la disciplina de origen del/los alumnos. Pero a diferencia de otros espacios académicos dónde se realiza esta modalidad, se evalúa una interacción entre los conceptos de la materia y la producción desarrollada de manera rigurosa. Precisamente porque la modalidad evita la disociación habitual entre teoría y práctica y propone un diálogo profundo, una praxis que articule la reflexión con el hacer artístico, para consolidar la gestión de un “discurso estético propio”. La producción se documenta y es acompañada de un texto escrito extenso, con sólida fundamentación. Se publica en redes y defiende en una jornada de muestra pública.

- **Trabajo de Investigación (Investigación).** La modalidad implica la realización de un texto que interprete y profundice un problema de conocimiento del campo artístico, contando con los conceptos vistos durante la cursada como marco teórico inicial. El enfoque de este tipo de trabajo se aleja de la ejecución de una monografía descriptiva y demarca una indagación que revele, siquiera modestamente, conclusiones abiertas sobre temas y zonas no exploradas por la investigación en artes. Se defiende ante una mesa evaluadora.

Régimen de promoción Libre:

Se aprueba con nota mínima 4 (cuatro) y se rinde en las fechas establecidas por la Facultad. El alumno tiene la opción de optar por la modalidad “Libre Asistido”, mediante la que puede realizar consultas de manera permanente a través de la página web de la cátedra y concurrir a encuentros de consulta.

Materiales didácticos:

- Página actualizada semanalmente con el material de la cátedra, cronograma de contenidos y bibliografía, guías de lectura y seguimiento de textos y guías de trabajos prácticos: <http://tpa.hachettp.com>

- Bibliografía y guías de lectura y seguimiento de los textos, disponible en las fotocopadoras y en el blog de la cátedra.

CONTACTO ELECTRÓNICO:

Prof. Mónica Caballero: caballeromonica15@gmail.com

Pof. Fernando Davis: ferdavis@gmail.com

Contacto administrativo: tpa.unlp@gmail.com

Web: <http://tpa.hachettp.com>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

La inclusión de la asignatura **Teoría de la Práctica Artística** en el Plan de estudios de las carreras de Artes Plásticas, Artes Audiovisuales, Música y Diseño Multimedial, propone desarrollar en el alumno hábitos de pensamiento que le permitan concebir la realidad artística como una praxis superadora de la dicotomía teoría-práctica en la que la faz reflexiva, consciente y electiva acompaña el momento de la producción. Asimismo, analizar y comprender el fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y políticos que lo originan y explican.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender la realización artística como resultado de la objetivación de la actividad del hombre-en-el-mundo.
- Comprender que toda obra de arte supone un sujeto productor artista, un sujeto estético receptor y co-partícipe público y la necesaria interconexión de estos tres elementos en todo fenómeno artístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los productos artísticos atendiendo al contexto histórico-político que les dio origen.
- Reflexionar sobre la función del artista en relación con el contexto social en el cual está inserto.
- Indagar el origen histórico de las categorías con las que en nuestra época se interpreta el fenómeno artístico, ejerciendo una reflexión crítico-valorativa de las mismas.
- Reflexionar sobre el rol del artista como productor de imágenes en el medio cultural en el que está inserto.
- Comprender la producción como el resultado de un saber hacer y valorar la instancia reflexiva electiva, presente en el propio quehacer artístico.
- Comprender la producción artística no sólo como una modalidad expresiva, sino fundamentalmente comunicacional e interpretativa.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I. Arte y horizonte simbólico

- a. Concepción antropológica. El hombre como “animal simbólico”. Cultura y “universo simbólico”. Formas simbólicas de la cultura. Dimensión simbólico-cultural del arte. Códigos de una cultura visual.
- b. Consideración epistemológica de las nociones de “teoría” y “práctica”. Concepto de praxis. Praxis y horizonte simbólico.
- c. Situacionalidad de la cultura. Conceptos de “universal abstracto” y “universal situado”. La cultura como tensión: “tradición-innovación”, “ser-estar”. La cultura como proyecto y estrategia para vivir. La “insubordinación fundante”.
- d. Relación entre cultura, tecnología-ciencia y política. Críticas a la “neutralidad” de la ciencia y la técnica. Pensar de cálculo y pensar de meditación. Análisis de las categorías *doxa* y *noesis*. Dimensión ética de la cultura.
- e. La escena global y el problema de la identidad. La identidad como concepto relacional. Concepciones sustancialista y constructivista de lo identitario. Concepto de “identidad latinoamericana”: consideraciones críticas y apuestas políticas.
- f. Poder discursivo y políticas de enunciación: hablar *sobre* o hablar *desde* América Latina. ¿Cómo pensar la *diferencia* latinoamericana? Saber y academia. Representación y experiencia. La producción de teoría local.

Unidad II. Modernidad y contemporaneidad en América Latina

- a. Contemporaneidad, modernidad y posmodernidad. El proyecto moderno: ciencia, arte y moral. Razón y progreso “universales”. Crisis de las categorías de verdad, belleza y bien. Paradigmas modernos y posmodernos en la cultura contemporánea.
- b. Dispositivos de poder/saber en la modernidad. Poder disciplinario. El sujeto como efecto de las relaciones de poder.
- c. Modernidades “descentradas” y “paralelas” en América Latina. Modernidad apropiada, modernidad revisada y modernidad reencantada.
- d. Los feminismos como crítica a las tecnologías de la representación y las definiciones hegemónicas. Cuerpo, experiencia y discurso en los feminismos latinoamericanos. Teoría y crítica de la representación. Cuestionamientos a la codificación hegemónica de la otredad. Descentramientos significantes de la crítica feminista en las artes.

Unidad III. El arte como categoría histórica

- a. Arte y dimensión estética. El arte como categoría histórica. Autonomía e institucionalización de lo artístico en la modernidad. Construcción histórica de las categorías de artista, obra de arte y público. Concepción moderna de lo artístico. Separación entre bellas artes y artesanías.
- b. Arte popular e indígena. Tensiones entre artes / artesanías, arte culto / arte popular, forma / función. Crítica a la noción moderna de autonomía. Defensa política de la categoría de “arte popular”. Manifestaciones artísticas populares y producción de sentido.
- c. Representación y sanción institucional del arte latinoamericano. Revisión crítica del binomio centro-periferia. Estrategias de apropiación, desplazamiento y resignificación en el arte. Lo político en el arte latinoamericano.

Unidad IV. Fenómeno artístico

- a. La experiencia artística como proceso. Dimensión intencional del arte. Condiciones de producción, circulación y reconocimiento en las poéticas contemporáneas. Crisis de las categorías tradicionales de artista, obra y público.
- b. Fenómeno artístico como proceso comunicacional e interpretativo: artista, obra y público. El arte como forma de conocimiento. El problema de la comunicación en el arte.
- c. Comunicación y visibilidad. Cultura y lengua. Lengua y habla. Lo no dicho. Análisis del habla: pre-comprensión y articulación del sentido. Habla y horizonte simbólico.
- d. Estética y hermenéutica: el problema de la interpretación. El arte como proceso hermenéutico: producción y recepción. El concepto de formatividad en las poéticas contemporáneas.

- e. Prácticas artísticas contemporáneas y producción social de sentido. ¿Qué puede el arte? La producción social de sentido más allá de la comunicación.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I

- Bautista S., Juan José. *¿Qué significa pensar desde América Latina?*, Madrid, Akal, 2014. Cap. III. “¿Qué significa pensar desde América Latina? Introducción a la pregunta”.
- Caballero, Mónica. *Teoría de la Práctica Artística. Fundamentos para una mirada situada del campo estético y cultural*, La Plata, Edulp, 2016. Cap. “Praxis”.
- Casalla, Mario. “El banquete tecnológico universal y los hijos pobres del sur”, en: Eduardo A. Azcuy et. al. *Identidad cultural, ciencia y tecnología. Aportes para el debate latinoamericano*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1987.
- Cassirer, Ernst. *Antropología filosófica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992 [1944]. Caps. II “Una clave de la naturaleza del hombre: el símbolo” y XII “Resumen y conclusión”.
- Escobar, Ticio. *El arte fuera de sí*, Asunción, FONDEC y CAV / Museo del Barro, 2004. Cap. “La identidad en los tiempos globales. Dos textos”.
- Giardina, Mónica. “El problema de la neutralidad en la ciencia y la técnica”, en: Esther Díaz (ed.). *La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad*, Buenos Aires, Biblos, 2004 [2000].
- Gullo, Marcelo. *La insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder en las naciones*, Buenos Aires, Biblos, 2008. Cap. “Conclusiones. Pensar la periferia para salir de la periferia”.
- Kusch, Rodolfo. *Geocultura del hombre americano*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1976. Caps. “Tecnología y cultura” y “La cultura como entidad”.
- Kosik, Karel. *Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)*, México, Grijalbo, 1967 [1963]. Cap. “Praxis”.
- Richard, Nelly. “Intersectando Latinoamérica con el latinoamericanismo: discurso académico y crítica cultural”, en: Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (eds.), *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*, México D.F., Miguel Ángel Porrúa, 1998.
- Schnaith, Nelly. “Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual”, en: *TipoGráfica*, nº 4, Buenos Aires, 1987.

Unidad II

- Agamben, Giorgio. “¿Qué es ser contemporáneo?”, en: *Clarín*, Buenos Aires, 21 de marzo de 2009.
- Casullo, Nicolás (comp.). *El debate modernidad posmodernidad*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1995 [1989]. Fragmento del cap. “Modernidad, biografía del ensueño y la crisis (introducción a un tema)”.
- Díaz, Esther. *Posmodernidad*, Buenos Aires, Biblos, 1999. Cap. “¿Qué es la posmodernidad?”
- Escobar, Ticio. *El arte fuera de sí*, Asunción, CAV / Museo del Barro, 2004. Fragmento del cap. “Modernidades paralelas [Notas sobre la modernidad artística en el Cono Sur: el caso paraguayo]”.
- Fernández Cox, Cristian. “Modernidad apropiada. Modernidad revisada. Modernidad reencantada”, en: *Summa*, nº 289, Buenos Aires, 1991.
- Foucault, Michel. *Estética, ética y hermenéutica*, Barcelona, Paidós, 1999. Cap. “Las mallas del poder” [1976].
- Richard, Nelly. *Feminismo, género y diferencia(s)*, Santiago de Chile, Palinodia, 2008. Caps. “Presentación” y “Experiencia, teoría y representación en lo femenino latinoamericano”.

Unidad III

- Caballero, Mónica. *Teoría de la Práctica Artística. Fundamentos para una mirada situada del campo estético y cultural*, La Plata, Edulp, 2016. Cap. “El arte como proceso histórico”.
- Delgalo, Lelia. “Los componentes estéticos de la práctica social. Notas para el estudio del arte prehispánico”, en: *Boletín de Antropología Americana*, nº 18, México D. F., diciembre de 1988.
- Escobar, Ticio. *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008 [1986]. Cap. “La cuestión de lo artístico”.
- Jiménez, José. *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Tecnos, 1986. Caps. “La dimensión estética y el arte” y “Transformaciones institucionales y funciones sociales del arte”.
- Mosquera, Gerardo. “Robando del pastel global. Globalización, diferencia y apropiación cultural”, en: José Jiménez y Fernando Castro (eds.). *Horizontes del arte latinoamericano*, Madrid, Tecnos, 1999.
- Richard, Nelly. “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje, representación”, en: AA. VV. *Arte, historia e identidad en América Latina: Visiones corporativas*, México D. F., Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM, 1994.

- Shiner, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2014 [2001]. Cap. "Antes de la distinción entre bellas artes y artesanía".

Unidad IV

- Aprea, Gustavo. "Una mirada sobre la semiótica de los lenguajes audiovisuales", en: *Imagofagia*, n° 2, Buenos Aires, UNGS - Asaeca, 2010.
- Caballero, Mónica. *Teoría de la Práctica Artística. Fundamentos para una mirada situada del campo estético y cultural*, La Plata, Edulp, 2016. Cap. "Hermenéutica. Interpretación, verdad y cultura".
- Camnitzer, Luis. "El arte sucede en el espectador", en: VV. AA. *El final del eclipse. El arte de América Latina en la transición al siglo XXI*, Madrid, Fundación Telefónica, 2001.
- Eco, Umberto. *Obra abierta*, Barcelona, Ariel, 1993 [1962]. Cap. "La poética de la obra abierta".
- Givone, Sergio. "Interpretación y libertad. Conversación con Luigi Pareyson", en: Gianni Vattimo (comp.) *Hermenéutica y racionalidad*, Colombia, Grupo Editorial Norma, 1994 [1992].
- Grüner, Eduardo. "El arte, o la otra comunicación", en: *Argentina. 7º Bienal de La Habana*, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2000.
- Jiménez, José. *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Tecnos, 1986. Cap. "La experiencia artística como proceso".
- Kusch, Rodolfo. *Geocultura del hombre americano*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1976. Cap. "Cultura y lengua".
- López Blanco, Manuel. *Notas para una introducción a la estética*, La Plata, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, 1995 [Selección de capítulos].
- Pareyson, Luigi. *Conversaciones de estética*, Madrid, Visor, 1987. Cap. "La contemplación de la forma".
- Ravera, Rosa María. "El arte entre lo comunicable y lo inconmensurable: dos tiempos", en: *Arte e Investigación*, n° 1, La Plata, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, octubre de 1996.
- Roa Bastos, Augusto. "Cultura oral y literatura ausente", en: *Página/12*, Buenos Aires, 25 de enero de 1989.