

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

CICLO LECTIVO: 2020

TEORÍA DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

(para Artes Plásticas y Diseño Multimedial)

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. 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 - 2° año, todas las orientaciones.

PLAN 2006 - 4° 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 - 4° año.

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

MODALIDAD DEL CURSO: Anual Presencial / Semipresencial.

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA / INDIRECTA / LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas

PROFESOR A CARGO:

Adjunto a cargo

Fernando Davis**EQUIPO DOCENTE:**

Nazarena Mazzarini

Fernanda Arroquy

Marta Cardulli

María Paula Padegimas

Silvia María Pía Ríos Armelín

María Laura Villasol

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Modalidad Presencial. Comprende la cursada de 4 horas semanales: un teórico (2 horas) y una clase en comisión de trabajos prácticos (2 horas).

Modalidad Semipresencial. Comprende 4 teóricos anuales (2 horas) de presentación de las unidades del programa y 6 encuentros tutoriales anuales (2 horas).

1. SISTEMA DE PROMOCIÓN DIRECTA (sin examen final).

Para aprobar la asignatura el/la estudiante debe cumplir las siguientes exigencias:

a. Asistencia al 80 % de la totalidad de clases (teóricas y en comisión de trabajos prácticos) de la cursada.

b. Presentación y aprobación del 100 % de trabajos prácticos de la cursada. Los TP desaprobados podrán recuperarse.

c. Aprobación de dos exámenes parciales o de sus respectivos recuperatorios sobre los contenidos desarrollados del Programa. El primer parcial, a fines del primer cuatrimestre, comprenderá las unidades I y II. El segundo parcial, a fines del segundo cuatrimestre, comprenderá las unidades III y IV. Cada instancia de evaluación se considera aprobada con calificación mínima de 6 (seis) puntos.

d. Presentación y defensa de un Trabajo Integrador grupal, en articulación con alguno/s

de los contenidos de la asignatura. En caso de ser desaprobado, el Trabajo deberá recuperarse.

Acreditación de la promoción sin examen final: con calificación mínima de 6 (seis) puntos.

2. SISTEMA DE PROMOCIÓN INDIRECTA (con examen final).

Para aprobar la asignatura el/la estudiante debe cumplir las siguientes exigencias:

a. Asistencia no obligatoria a las clases teóricas. Asistencia al 80 % de las clases de comisiones de trabajos prácticos.

b. Presentación y aprobación del 100 % de trabajos prácticos de la cursada. Los TP desaprobados podrán recuperarse.

c. Aprobación de dos exámenes parciales o de sus respectivos recuperatorios sobre los contenidos desarrollados del Programa. El primer parcial, a fines del primer cuatrimestre, comprenderá las unidades I y II. El segundo parcial, a fines del segundo cuatrimestre, comprenderá las unidades III y IV. Cada instancia de evaluación se considera aprobada con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

d. Presentación y defensa de un Trabajo Integrador grupal, en articulación con alguno/s de los contenidos de la asignatura. En caso de ser desaprobado, el Trabajo deberá recuperarse.

Acreditación de la cursada: con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

Acreditación de la asignatura: el/la estudiante deberá presentarse a rendir examen final a partir del primer turno inmediato posterior a la aprobación de la cursada. Para acreditar la asignatura se debe alcanzar un mínimo de 4 (cuatro) puntos en el examen final.

El **Trabajo Integrador grupal** comprende tres modalidades, a elección de cada grupo de estudiantes:

Trabajo de Investigación (Investigación). Esta modalidad implica la realización de un texto que aborde y desarrolle un problema de conocimiento del campo artístico. El Trabajo de Investigación se defiende en un instancia de coloquio.

Trabajo de Educación Solidaria o Campo (Extensión). Esta modalidad implica la realización de un taller 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. El Trabajo de Campo se publica en redes y defiende en una jornada de muestra pública.

Trabajo Interdisciplinario (Formación en grado y posgrado). Esta modalidad implica la realización de un trabajo de producción artística. Se evalúa la interacción entre los contenidos de la asignatura y la producción desarrollada. La modalidad propone 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. El Trabajo Interdisciplinario se publica en redes y defiende en una jornada de muestra pública.

Cada modalidad comprende un cronograma de seguimiento y correcciones de los trabajos, que se desarrolla durante el segundo cuatrimestre.

3. SISTEMA LIBRE

Supone la aprobación de un único examen final, en las fechas establecidas por la Facultad (turnos y llamados de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre). El examen consta de dos partes: una evaluación escrita previa y eliminatoria y una evaluación oral. Ambas partes del examen deben aprobarse en la misma fecha. El examen se considera aprobado cuando haya alcanzado calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

El/la estudiante que elige el Sistema Libre, tiene asimismo la opción de inscribirse, en la página web de la cátedra, en el aula virtual **Libre Asistido**. En este espacio puede descargar material didáctico y guías de preguntas, durante la preparación del examen, realizar consultas on line y asistir a encuentros de consulta presenciales.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Página web actualizada semanalmente con el programa de la cátedra, cronograma, guías de lectura y seguimiento de textos, presentaciones en power point y guías de trabajos prácticos: tpa.hachettp.com. La página comprende aulas virtuales, correspondientes a las comisiones de trabajos prácticos, a través de las cuales los/las estudiantes pueden realizar consultas y acceder a distintos materiales de lectura y trabajos prácticos proporcionados por los/las docentes. La sección Noticias de la página funciona como un muro público donde la cátedra publica avisos y novedades.

- Bibliografía y guías de lectura y seguimiento de los textos, disponibles en las fotocopadoras y para su descarga desde la página web de la cátedra.

CONTACTOS ELECTRÓNICOS:

Pof. Fernando Davis: ferdavis@gmail.com

Prof. Nazarena Mazzarini: nazarenaycia@yahoo.com.ar

Contacto administrativo: tpa.plasticaymultimedia@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 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 también 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. La cultura como tensión: tradición / innovación, ser / estar. La cultura como proyecto, política y estrategia para vivir. Carácter situacional del pensar. Análisis de las categorías *doxa* y *noesis*. Dimensión ética de la cultura.

d. Relación entre cultura, tecnología, ciencia y política. Crítica a los presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la ciencia moderna. La construcción (política) del conocimiento científico y del sujeto de ciencia. Crítica a la razón instrumental. Pensar de cálculo y pensar de meditación.

e. 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. Modernidad, posmodernidad y contemporaneidad. Ciencia, arte y moral como esferas autónomas de la modernidad. Crisis de las categorías de verdad, belleza y bien. Crítica a las nociones de razón y progreso universales como parte del proyecto moderno / colonial. Dispositivos de poder / saber en la modernidad.

b. Revisión y reinención críticas de los postulados modernos y posmodernos *desde* América Latina. Modernidades “descentradas”, “paralelas”, “reencantadas”.

c. Modernidad y concepción del tiempo. ¿Qué es lo contemporáneo? La modernidad como estética. Estilización de la experiencia y estetización generalizada en la contemporaneidad.

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. Construcción histórica de las categorías de artista, obra de arte y público.

b. Tensiones entre artes / artesanías, arte culto / arte popular, forma / función. Crítica a la noción moderna de autonomía de la forma. 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. Formas de lo político y lo crítico en el arte latinoamericano.

Unidad IV. Fenómeno artístico

a. La experiencia artística como proceso. Fenómeno artístico: artista, obra, público. El arte como forma de conocimiento situado. Práctica artística y producción social de sentido.

b. Estética y hermenéutica: el problema de la interpretación en las poéticas contemporáneas en las artes visuales y multimediales. El arte como proceso hermenéutico: producción y recepción de lo artístico.

c. El problema de la comunicación en el arte. Límites del paradigma comunicacional en la comprensión de lo artístico. ¿Qué puede el arte? Funciones sociales del arte: ampliación de la experiencia sensible y construcción de universos de sentido para interpretar el mundo.

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. Fragmento del 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].
- 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 [Texto leído por el autor en el curso de Filosofía Teorética, en la Facultad de Artes y Diseño de Venecia, 2006 y 2007]

- 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].
- Jiménez, José. “La modernidad como estética”, en: *Arte e Investigación*, nº 1, La Plata, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, octubre de 1996.
- 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. Cap. “La dimensión estética y el 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 comparativas*, 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

- 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.
- 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".
- 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".
- Roa Bastos, Augusto. "Cultura oral y literatura ausente", en: *Página/12*, Buenos Aires, 25 de enero de 1989.

Nota: a lo largo de la cursada se trabajará con diferentes casos de estudio pertenecientes al campo de las artes plásticas y multimediales contemporáneas.