

CICLO LECTIVO: 2021

MATERIA: ARTE CONTEMPORÁNEO

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: Artes Plásticas, Historia de la Artes Visuales y Diseño Multimedial.

AÑO EN QUE SE DICTA: Primer año

MODALIDAD DEL CURSO: cursada Cuatrimestral. Se dicta en el primer y en el segundo cuatrimestre de acuerdo al orden alfabético de los apellidos de los estudiantes.

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: Cuatro horas en total, dos horas asignadas a las clases teóricas, y dos horas asignadas a las clases prácticas.

PROFESOR A CARGO: Profesora Titular Silvia Juana González.

EQUIPO DOCENTE:

Profesores Adjuntos: Mónica Bosio, Federico Santarsiero.

Jefas de Trabajos Prácticos: María Alberó y María Isabel Naón

Prof. Ayudantes: Danisa Gatica, Daniel Guidi, Clarisa López Galarza, Guillermina Mongan, Noelia Zussa.

Página Web: <http://fba.unlp.edu.ar/artecontemporaneo/>

Cuenta de e-mail: artecontemporaneofda@gmail.com

Cuenta Instagram: @artecontemporaneo

Página Facebook: Arte Contemporáneo FBA-UNLP

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

El curso se desarrollará de acuerdo a la modalidad expositiva – dialogada a través del análisis de los conceptos programáticos que componen la materia.

Modalidad: teórica / práctica

La acreditación del curso por **promoción directa** supone la aprobación de evaluaciones parciales, no promediables entre sí y con recuperatorio, la asistencia no menor al 80 % de las clases teóricas y prácticas y la aprobación del 100 % de trabajos prácticos y del trabajo de investigación relativo a alguna de las temáticas abordadas. La calificación final promedio no deberá ser inferior a 6 (seis) puntos.

El régimen de **promoción indirecta** comprende a los alumnos que habiendo cumplimentado los requisitos relativos a asistencia y aprobación de los trabajos y evaluaciones antedichas, obtuvieron una calificación final de cuatro o cinco puntos. En este caso deberán rendir un examen final para acreditar la materia.

Para aprobar la materia en condición de libre deberá rendirse satisfactoriamente un examen escrito, para luego pasar al examen oral, relacionados ambos con el último programa vigente. El examen escrito se estructurará sobre preguntas específicas elaboradas en base a la bibliografía programática. Aprobada esa primera parte, los integrantes de la mesa interrogarán libremente sobre el programa de la materia. La nota mínima necesaria para aprobar la materia es de 4 (cuatro) puntos.

Criterios de evaluación

El resultado del aprendizaje será evaluado considerando:

Los conocimientos que el alumno ha adquirido (nivel mínimo)

El incremento de su interés y de su participación.

La adopción de hábitos de lectura para una mejor y mayor comprensión de los temas.

El interés en la realización de la investigación sobre el aspecto particular del campo artístico seleccionado.

La capacidad de interpretación crítica de los contenidos.

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

La ubicación de la asignatura ARTE CONTEMPORÁNEO en el primer año del nuevo plan de estudios, implica iniciar a los alumnos en el conocimiento del campo artístico contemporáneo, acentuando la mirada en los ámbitos nacional, latinoamericano e internacional para introducirlos en situaciones propias del desarrollo de su futura actividad profesional.

Abordar el estudio comparativo del arte contemporáneo en sus distinciones particulares y con respecto al modelo que la modernidad establecía para la práctica artística, implica analizar, desde una perspectiva actual e integrada, el campo artístico contemporáneo en su conjunto, esto es reflexionar sobre los diferentes ámbitos que lo componen (producción, circulación, observación, difusión, recepción, interpretación y consumo) Con el objetivo de generar en los alumnos autonomía de criterio y sentido crítico, la cátedra se posiciona como agente orientador, coordinador, generador de reflexiones y nuevos interrogantes y proveedor de información a través de fuentes bibliográficas. Asimismo se constituye como un ámbito de reflexión, análisis, debate y co-evaluación a lo largo de todo el proceso. La cátedra apunta a generar en los/las estudiantes una permanente resignificación de conceptos y búsqueda de nuevos sentidos en relación con los conocimientos artísticos. Así, se los orientará, entre otros aspectos, hacia el análisis e interpretación de fuentes de información diversa: bibliografía referida a la historia del arte contemporáneo, teoría del arte, crítica periodística de arte, artículos referenciales sobre el circuito artístico local y nacional. Del mismo modo se les proporcionará instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar sobre diferentes aspectos tales como: la incidencia de las nuevas tecnologías en el campo artístico contemporáneo, los actuales ámbitos artísticos de circulación de obras y sus diferentes mecanismos de difusión y sobre la relación de las producciones artísticas con el mercado. Arte contemporáneo se plantea necesariamente como un modelo abierto, sujeto a modificaciones que puedan surgir a partir de los/las estudiantes, competencias, necesidades e intereses y de las transformaciones permanentes del arte actual. Apunta a que el/la estudiante sea partícipe activo en la producción y apropiación de los conocimientos, a que pueda desarrollar actitudes autónomas y creativas e insertarse en un dinámico ámbito artístico. La cátedra pretende generar un espacio en el cual se puedan identificar, explicar, analizar, comprender problemáticas del arte contemporáneo, favoreciendo la construcción del conocimiento y la reflexión. Ejes sobre los cuales se trabaja tanto en teóricos como en prácticos. En estos espacios se auspicia la interacción en equipos de trabajo que promueven el desarrollo de la discusión y el debate en un marco de respeto a otros puntos de vista. Dentro de estos parámetros han sido seleccionados los contenidos que resultan significativos, conducentes a resaltar y explicar la realidad artística contemporánea, y capaces de conducir al desarrollo de determinados modos de pensar propios. A tal efecto la cátedra ha elaborado redes conceptuales así como guías de lectura de trabajos prácticos, orientativas para la confección del trabajo de campo final. Este

trabajo de investigación se realiza sobre las prácticas artísticas contemporáneas, la circulación en distintos medios y soportes, teniendo en cuenta las modalidades que asumen.

Objetivos generales

- Introducir al alumno en el conocimiento del arte contemporáneo, estimular la actitud reflexiva y crítica hacia las producciones artísticas actuales.
- Conocer el campo artístico contemporáneo en su vinculación con la cultura, la sociedad, la ciencia y la política.
- Propiciar la incorporación de herramientas metodológicas para conocer, analizar e interpretar el proceso artístico actual.
- Desarrollar competencias de carácter investigativo que abarquen el reconocimiento de problemas y la formulación de preguntas, los aspectos relacionados con la selección, procesamiento e interpretación de la información y los procedimientos de comunicación.
- Contribuir a la construcción de un punto de vista propio, fundado y abierto a nuevas propuestas a partir de los conocimientos adquiridos, la reflexión crítica y los debates, controversias y consensos que conduzcan a la valoración de otros puntos de vista.
- Propiciar la lectura y exploración de los lenguajes artísticos a través de análisis de las producciones de distintos movimientos, así también la contextualización en la sociedad de acuerdo a los procesos culturales contemporáneos.

Objetivos específicos

- Identificar y analizar los modos de producción artística en la contemporaneidad.
- Promover el debate acerca de la problemática del arte contemporáneo
- Proporcionar instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar sobre la relación de las producciones artísticas con el mercado.
- Generar el contacto con los ámbitos de producción, circulación, escenarios y actores artísticos contemporáneos.
- Estimular la capacidad reflexiva del estudiante en torno al hecho artístico y las nuevas prácticas incorporadas en el arte contemporáneo.
- Capacitar a los/las estudiantes en el análisis e interpretación del arte emergente tanto en el ámbito nacional como internacional.
- Fomentar la visita a talleres de artistas, espacios de exhibición y circulación convencional y virtual, foros y conferencias, como forma de contacto directo con el campo artístico contemporáneo. A partir de esta actividad, generar una actitud de contacto, observación y reflexión en torno a las características del circuito artístico local y la relación con las diferentes

modalidades del resto del país y del exterior.

- Estudiar las diferentes modalidades de público que concurre a los ámbitos de circulación y consumo del arte contemporáneo.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

1.1. Teoría del arte contemporáneo.

Características de la contemporaneidad. Introducción a las teorías y conceptos para abordar las problemáticas del arte en la actualidad. Análisis de las prácticas artísticas en el siglo XX y XXI. Tensiones y rupturas respecto al circuito artístico en la modernidad. Regímenes de historicidad moderna y contemporánea.

Bibliografía obligatoria

Bishop, Claire. Capítulo III. Teorizando lo contemporáneo. En *Museología radical. O ¿qué es “contemporáneo” en los museos de arte contemporáneo?*. Buenos Aires. Editorial Libretto. 2018. pp. 25-40

Giunta, Andrea (2014) ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Intervenciones desde América Latina. Texto curatorial Petrobras ArteBA 2014. Buenos Aires pp. 5-36

Pacheco, M.E. (2007) De lo moderno a lo contemporáneo. Tránsitos del arte argentino 1958-1965. pp. 16-27. En *Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60*. Buenos Aires, The Museum of Modern Art, Fundación Proa y Fundación Espigas. Ines Katzenstein (editora).

Bibliografía ampliatoria

García Canclini, N. (2001) [1990] Las culturas híbridas en tiempos globalizados; y Entrada. pp. 13-45. En *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México. Editorial Grijalbo.

1.2. El campo artístico contemporáneo.

Concepto de campo artístico. Interrogantes acerca del arte contemporáneo y los diferentes ámbitos artísticos (producción, circulación, observación, interpretación y consumo). Obras de arte, prácticas artísticas. Artista, productor. Autonomía del campo artístico: habitus. Consumidores, actores sociales, espectadores, participantes.

Bibliografía obligatoria

García Canclini, Néstor. (1990) *Introducción a la sociología de la cultura en Bourdieu*, Pierre. Sociología y Cultura. México. Grijalbo. Pág. 17 a 25. (Bibliografía compartida con clases de t. prácticos).

Wortman, Ana. (2009) *Una mirada sobre la esfera de la cultura en procesos de globalización* en Revista Encuentros. Serie sobre desarrollo y cultura. Volumen II. Desarrollo, cultura y procesos de globalización. Cartagena, Colombia, pp 15-25

Bibliografía ampliatoria

Golvano, Fernando. *Redes, campos y mediaciones: una aproximación sociológica al arte contemporáneo* en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas No 84, ed. Centro de investigaciones sociológicas, Madrid, 1998.

Thornton, Sarah. (2008) Introducción. *En Siete días en el mundo del arte*, España. Edhasa. pp. 9-17.

Unidad 2. La producción del arte contemporáneo

2.1. Los ámbitos y estrategias de producción del arte contemporáneo.

Las diferentes prácticas artísticas actuales. Manifestaciones efímeras, participativas y conceptuales. Producción disciplinar e interdisciplinar. La problemática de lo aurático desde la mirada contemporánea.

La experiencia artística como proceso. Prácticas corporales, arte de la tierra, instalaciones y otros lenguajes artísticos.

Bibliografía obligatoria

Katzenstein, I. (2007) Escritos de Vanguardia. Introducción. pp. 8-13. En Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años '60. Buenos Aires, The Museum of Modern Art, Fundación Proa y Fundación Espigas. Ines Katzenstein (editora).

Freire, C. (2009) Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo. En Conceptualismos del Sur/Sul. Cristina Freira, Ana

Longoni (organizadoras). São Paulo. Ed. Annablume. pp. 203-212

Bibliografía ampliatoria

Carvajal, F.; Longoni, A.; Vindel, J. (2014) Socializar el arte. pp. 232-252. En Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. Universidad Nacional de Tres de Febrero

Longoni, A. (2014) Introducción y Capítulo 1: Vanguardia y Revolución como ideas-fuerza. pp. 11-54. En Vanguardia y Revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta. Editorial Ariel. Buenos Aires.

2.2. Convergencias tecnológicas.

Los avances tecnológicos y su incidencia en el campo artístico contemporáneo. Videoarte. Arte digital. El arte de la red. Arte robótico

Bibliografía obligatoria

Guasch, Ana María: *El arte último del siglo XX*. Del posminimalismo a lo multicultural". Capítulo decimoséptimo. Arte y nuevas tecnologías. Págs. 439 a 467. Madrid. España. Editorial Alianza. 2000.

Martín, Sylvia. *Videoarte*. Introducción: Imágenes en movimiento. Págs. 6 a 25. Ed. Taschen. 2006.

Alonso, Rodrigo, Arte robótico, Selección de la cátedra. Págs. 1/4.

Kac, Eduardo. Origen y desenvolvimiento del arte robótico. Republicado parcialmente en: **Art.es**, no 4, July/August 2004, Madrid, pp. 50-53 <http://www.ekac.org/kacmex.html>

Bibliografía ampliatoria

Taquini Graciela y Alonso Rodrigo: Buenos Aires Video X. Diez años de video en Buenos Aires. Págs. 11 a 59. Ed. Centro Cultural de España. Bs. As. 1999.

Grupo **Proyecto Biopus** (Emiliano Causa, Matías Romero Costas, Tarcisio Pirotta) "Sobra la falta". Arte y Nuevas Tecnologías. Premio Mamba. Fundación Telefónica .5o edición. . Categorías: Proyecto Multidisciplinario Experimental Limbo. Gran Premio a las Nuevas Tecnologías. Incentivo a la producción artística. Págs 1/5

Causa Emiliano et.al *Invasión Generativa Fronteras de la generatividad en tres dimensiones, la robotica y la realidad aumentada* La Plata 2014

Zerbarini, Marina, et.al. *Radiografía del net art latino. Vitalidad creativa en riesgo de extinción.* Buenos Aires, Dunken, 2014. *Selección*

Aguilar García, Teresa: Cuerpo y tecnología en el arte contemporáneo en *Nómadas*, Revista Crítica de Ciencias Sociales, 2008, 17,1. En <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/17/>

UNIDAD 3. La comunicación del arte contemporáneo

3.1. Los ámbitos de circulación y dispositivos de difusión del arte contemporáneo

Bienales, trienales, Documenta, salones y otros espacios. Museos. Su función en la sociedad contemporánea. Las entidades culturales y sus roles (Asociaciones Amigos, Centros culturales, Fundaciones). Otros espacios de circulación no convencionales

Bibliografía obligatoria

Bishop, Claire. (2018) Capítulo I Hacia adentro, y capítulo II Museos de arte contemporáneo. En *Museología radical. O ¿qué es "contemporáneo" en los museos de arte contemporáneo?*. Buenos Aires. Editorial Libretto. pp. 7-23

Davis, F. (2002) El Museo de la Xilografía de La Plata y la poética de un "arte a realizar" en Edgardo Antonio Vigo. Publicado en *Re-Vuelta*. La Plata, Fundación Centro de Artes Visuales.

Gutierrez, Daniela (2016) El modelo bienal. ¿Para qué sirve hoy?. Diario La Nación. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-modelo-bienal-para-que-sirve-hoytendenciasde-buenos-aires-al-mundo-nid1874373/>

Giunta, Andrea. (2009) Cap. 2: La emergencia de un nuevo mapa museográfico. En *Poscrisis. Arte Argentino después de 2001*. Ed. S.XXI.

Bibliografía ampliatoria

Batallan, Graciela (1993) Museo y Sociedad. CEAL, Isabel Lamonier, Buenos Aires,.

Dujovne, Marta (1995) Entre musas y musarañas. Una visita al museo. Buenos Aires. Fondo de cultura económica.

Navarro, O. y **Tsagaraki**, C. (2009) *Museos en la crisis: una visión desde la museología crítica*. Universidad Nacional de Costa Rica. Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM) Costa Rica.

3.2. Las intervenciones en los ámbitos públicos: Murales, graffiti, esténcil y otras manifestaciones.

Bibliografía obligatoria

Fükelman, María Cristina. Arte de acción en La Plata: propuestas y modos de intervención en el espacio público. Presentado en el X Coloquio Internacional Tradición y Modernidad en el Mundo Iberoamericano organizado por la Universidad de Cádiz, España, Universidad de Nanterre Francia. 1 al 5 de septiembre del 2014. Publicación en Prensa en la Asociación de Historia Actual. Cádiz, España.

Bibliografía ampliatoria

Jajamovich, Guillermo. De la calle al mercado y de la crisis a la normalidad. Un análisis de los stencils en Buenos Aires. En Wortman Ana: *Entre lo político y la gestión de la cultura y el arte*. Nuevos actores en la Argentina contemporánea. Eudeba. Bs. As. 2009

AAVV "Arte de Acción en La Plata. Modos de hacer contemporáneos 2001-2010. Análisis de intervenciones artísticas en el espacio público. AAUU. Editorial Académica Española. Número 14239 e ISBN 978-3-659-03812-9. Setiembre 2012. Disponible en <http://blogs.unlp.edu.ar/arteaccionlaplataxi/files/2014/05/Libro-Arte-de-Accion- PDF.pdf>

Hacher, Sebastián. Prólogo. En "GAC pensamientos prácticas acciones". CCEBA. Buenos Aires.2009. P. 5 a 7.

Longoni, Ana. (Con)texto(s) para el GAC. En "GAC pensamientos prácticas acciones". CCEBA. Buenos Aires.2009. P.9 a 16. Acciones y proyectos. 317 a 333

Fernando Aíta y Alejandro Güerri.. ¿Qué es Graffiti? Entrevista a Claudia Kozak - El graffiti es un subproducto de la ciudad. Lunes 19 de Diciembre de 2011. Recuperado en <http://www.escritosenlacalle.com/blog.php?Blog=68>

Arte de Acción en La Plata en el siglo XXI. Disponible en <http://blogs.unlp.edu.ar/arteaccionlaplataXXI/>

Unidad 4. Recepción y consumo del arte contemporáneo

4.1. El público en el ámbito artístico contemporáneo.

Los diferentes tipos y modelos. El público de las exposiciones de arte. El espectador como sujeto social. Espectador receptor / contemplador / interactor / consumidor.

Bibliografía obligatoria

Oliveras, Elena. (2008) Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del siglo XXI. Emecé Arte, Avellaneda.

Aisenberg, D.; Echen, R.; **Römer**, M. (2010) Recetas: las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo. pp. 13-20. Rosario. Ediciones Museo Castagnino/Macro

Bibliografía ampliatoria

Bosch, Eulalia. (1998) El placer de mirar. El museo del visitante. Editorial Actar. Barcelona

Hooper Greenhill, Eilean (1998) Los museos y sus visitantes. Ediciones Trea. España.

4.2. Mercado del arte.

Modos de consumo del arte contemporáneo. Las galerías de arte como promotoras de las nuevas tendencias. Exposiciones y ferias de Arte. Coleccionistas. Oferta y demanda. Remates.

Bibliografía obligatoria

AAVV. Perspectivas de los mercados locales y sus proyecciones internacionales en las ferias y el coleccionismo globalizado. Mesa redonda coordinada por Horacio Dabbah. Expositores: Florencia Braga Menéndez, Orly Benzacar, David Pérez-Mac Collum y Oscar Cruz. 24 de mayo

de 2005. Páginas (149 a 175). En *Circuitos latinoamericanos. Circuitos internacionales. Interacción, roles y perspectivas*. Ed. Fundación ArteBa 2006.

Lápiz Revista Internacional de Arte no 237. Hernando Elsa: Arte español y mercado internacional. Pág. 1 a 4. España. Diciembre de 2007.

Revista Pymes no 23. De la vocación al negocio propio. Págs. 1 a 15. Febrero de 2006.

Moulin Raymonde. El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías. Ed. La marca editora. Bs As, 2012. Traducción en español.

Marina De Caro: "El valor de las cosas" en libro objeto de Marina De Caro. Ed. Patricia Rizzo. Buenos Aires 2011. Pág. 1-2.

Michael Findlay El mercado del arte frente al coleccionista. El conocimiento artístico en nuestra época de mercantilización. Síntesis de la conferencia. Barcelona 2014. Selección de la cátedra. ARCO MADRID - España (Feria Internacional de Arte Contemporáneo) 2017. Edición número 36. Organizada por IFEMA, se celebró del 22 al 26 de febrero de 2017. Págs. 1 a 3.

Bibliografía ampliatoria

Revista cultural sobre buenos aires. Marcelo Gutman. "Coleccionando el arte más contemporáneo". Mayo de 2012. Edición especial. Barrio Joven Chandon. ArteBA 2012

Lápiz. Revista Internacional de Arte no 238. Solans, Piedad. En la cuerda de la mercancía. Pág. 1 a 6. Noviembre/diciembre 2007.

Brasileños que crecen de Sur a Norte en

<http://www.estimarte.com/?cmod=nota&titulo=brasile%D1os-que-crecen-de-su-r-a-norte&id=29> Circulación y mercado: los problemas del arte en la región Caribe disponible e <http://esferapublica.org/nfblog/circulacion-y-mercado-los-problemas-del-arte-en-la-region-caribe>