

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

Teoría de la Práctica Artística

Carreras: Artes Plásticas. Diseño Multimedial

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

Ciclo lectivo: 2022

TEORÍA DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

Artes Plásticas. Diseño Multimedial

Carreras en que se inscribe

- Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas (orientaciones: Cerámica, Dibujo, Escenografía, Escultura, Grabado y Arte Impreso, Muralismo y Arte Público Monumental y Pintura)

- 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

Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas. **Plan 2006:** 4to. año, todas las orientaciones.

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

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

Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial. **Plan 2006:** 4to. año.

Para **cursar** se requiere tener cursada Estética y aprobadas Identidad, Estado y Sociedad en Argentina y Latinoamérica (IES) y Lenguaje Multimedial III.

Para **aprobar** se requiere tener cursada Estética y aprobadas Identidad, Estado y Sociedad en Argentina y Latinoamérica (IES) y Lenguaje Multimedial III.

Modalidad del curso: Anual Presencial / Semipresencial

Sistema de Promoción: Directa / Indirecta / Libre

Carga horaria semanal: 4 horas

Profesor a cargo

Profesor Titular

Fernando Davis

Equipo Docente

Profesora Adjunta

María Nazarena Mazzarini

Jefa de Trabajos Prácticos

María Paula Padegimas

Ayudantes de Primera

María Fernanda Arroquy

Silvia María Pía Ríos Armelín

María Laura Villasol

Adscriptxs

Eva Costello

Hernán Alberto Díaz

Metodología de trabajo y modo de evaluación

La cursada regular de **Teoría de la Práctica Artística** se encuentra organizada en dos cuatrimestres. El primero comprende el desarrollo de las unidades I, II y III del programa; mientras que las unidades IV y V se abordan en el segundo. Así también, el segundo cuatrimestre comprende la elaboración y posterior defensa de un Trabajo Integrador Final (TIF) grupal. Cada cuatrimestre finaliza con un examen parcial (y su examen recuperatorio) de los contenidos de la cursada.

El desarrollo de los contenidos del programa se articula en dos instancias: una clase teórica a cargo del profesor titular y la profesora adjunta y una clase en comisiones de trabajos prácticos, a cargo de las auxiliares docentes, con la asistencia pedagógica de lxs adscriptxs a la cátedra. Tanto en las clases teóricas como en comisiones se trabaja con imágenes de diferentes expresiones de la cultura visual contemporánea y, particularmente, de producciones artísticas latinoamericanas (obras visuales, audiovisuales, multimediales, performáticas, etc.). Asimismo, se utilizan diferentes estrategias didácticas en las comisiones, como cuestionarios, consignas grupales, elaboración de esquemas conceptuales,

discusión de textos de actualidad como puntos de partida para el tratamiento de los temas del programa y foros de debate en el aula virtual de la cátedra en la plataforma AulasWeb Grado-UNLP.

a. Modalidades de cursada

Modalidad Presencial

Comprende la cursada de cuatro horas semanales: una clase teórica (dos horas) y una clase en comisión de trabajos prácticos (dos horas).

Modalidad Semipresencial

Comprende la asistencia a diez clases anuales: cinco clases teóricas (dos horas) y cinco clases en comisión de trabajos prácticos (dos horas), correspondientes a la presentación y desarrollo de las cinco unidades del programa.

A estas fechas se agregan las correspondientes a los parciales y recuperatorios y a las instancias de corrección y defensa del Trabajo Integrador Final (TIF), todas ellas compartidas con la modalidad Presencial.

Organización de Teóricos y Comisiones de Trabajos Prácticos

Teóricos. Viernes de 14 a 16 hs.
Salón Auditorio, sede Fonseca
Fernando Davis. María Nazarena Mazzarini

Modalidad Presencial

Comisión 1. Jueves de 16 a 18 hs.
Aula 7 (ex Aula 4), sede Fonseca, PB
María Paula Padegimas. Eva Costello

Comisión 2. Viernes de 16 a 18 hs.
Aula 201 (ex Aula 7A), sede Fonseca, 2º piso
María Laura Villasol. Hernán Alberto Díaz

Comisión 3. Viernes de 16 a 18 hs.
Aula 1 (ex Aula Azzarini), sede Central, PB
María Fernanda Arroquy

Modalidad Semipresencial

Comisión 4. Viernes de 16 a 18 hs.

Aula 108 (ex Aula 66) Sede Central, 1º piso

Silvia María Pía Ríos Armelín

Comisión 5. Sábado de 10 a 12 hs.

Aula 106 (ex Aula 64) Sede Central, 1º piso

Silvia María Pía Ríos Armelín

b. Sistemas de Promoción

b.1. Sistema de Promoción Directa

Promoción con evaluaciones parciales y sin examen final.

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

- Asistencia al 80 % de la totalidad de clases de la cursada (clases teóricas y de trabajos prácticos).
- Presentación y aprobación del 100 % de trabajos prácticos de la cursada. Los TP desaprobados podrán recuperarse.
- Aprobación de dos exámenes parciales o de sus recuperatorios, sobre los contenidos desarrollados del Programa. Cada instancia de evaluación se considera aprobada cuando alcanza la calificación mínima de 6 (seis) puntos.
- Presentación y defensa de un Trabajo Integrador Final (TIF). En caso de resultar desaprobado, el TIF podrá recuperarse.

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

b.2. Sistema de Promoción Indirecta

Promoción con evaluaciones parciales y con examen final.

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

- Asistencia no obligatoria a las clases teóricas. Asistencia al 80 % de las clases de comisiones de trabajos prácticos.
- Presentación y aprobación del 100 % de trabajos prácticos de la cursada. Los TP desaprobados podrán recuperarse.
- Aprobación de dos exámenes parciales o de sus recuperatorios, sobre los

contenidos desarrollados del Programa. Cada instancia de evaluación se considera aprobada cuando alcanza la calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

- Presentación y defensa de un Trabajo Integrador Final (TIF). En caso de resultar desaprobado, el TIF podrá recuperarse.

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

Segundo Recuperatorio

El Segundo Recuperatorio (artículo 18° del Régimen de Regularidad de la Facultad de Artes), puede ser solicitado por el/la estudiante cuando haya desaprobado el Recuperatorio en alguna de las dos instancias de examen Parcial, previstas al término de cada cuatrimestre. No puede solicitarse este Segundo Recuperatorio en ambas instancias de evaluación.

Condicionabilidad

Lxs estudiantes que soliciten la inscripción a la cursada como condicionales deben aprobar la asignatura correlativa previa adeudada en los turnos de examen de marzo o abril.

Trabajo Integrador Final (TIF)

La cursada regular (directa o indirecta) comprende la realización, en articulación con los contenidos de la asignatura, de un Trabajo Integrador Final (TIF) grupal. La cátedra propone dos modalidades de TIF, a elección de lxs estudiantes:

> **Investigación.** Esta modalidad implica la realización de un escrito que aborde y desarrolle un problema de conocimiento del campo artístico, en articulación con un marco teórico y un marco metodológico.

> **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 lxs actores institucionales. La acción se documenta y es acompañada de un texto escrito.

Cada modalidad comprende un cronograma de seguimiento y corrección de los trabajos, que se desarrolla durante el segundo cuatrimestre y se presenta y defiende en una instancia final de coloquio.

b.3. Sistema Libre

Comprende la aprobación de un único examen final, en las fechas establecidas en el calendario académico de la Facultad de Artes (turnos de febrero a 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 alcanza una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

El/la estudiante que elige el Sistema Libre, puede concurrir como oyente a los teóricos, realizar consultas a través del correo electrónico de la cátedra o de AulasWeb Grado-UNLP, descargar de esta plataforma las presentaciones de desarrollo de contenidos de cada teórico o visualizar los videos de los teóricos de la cursada 2021 (mientras esta aula permanezca en línea). Todos estos recursos son opcionales y no reemplazan en ningún caso a la bibliografía obligatoria indicada en el programa y disponible para su descarga en AulasWeb Grado-UNLP.

c. Materiales didácticos

- Aula virtual en **AulasWeb Grado-UNLP** <https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/>, con el programa y cronograma de la cursada regular, desarrollo de contenidos y organización de los trabajos prácticos.
- Carpeta de almacenamiento online (Drive) con la totalidad de la bibliografía obligatoria digitalizada y organizada por unidades:
https://drive.google.com/drive/folders/1hDQNRJPuNPdcjI6UHdBghJG2f_EENgGs?usp=sharing
- Imágenes y videos de producciones visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas, utilizados como casos de estudio en el tratamiento de diferentes contenidos del programa.

d. Cronograma de la cursada

Teóricos y contenidos	
11 de marzo	Clase inaugural Teoría de la Práctica Artística
18 de marzo	Teórico 1. Presentación Unidad I. Conocimiento situado y producción de teoría desde América Latina
25 de marzo	Teórico 2. Actividad por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con la Coordinación de DDHH de la Facultad de Artes
1 de abril	Teórico 3. Teoría feminista y conocimiento situado
8 de abril	Teórico 4. Epistemologías del sur
22 de abril	Teórico 5. Presentación Unidad II. Modernidad, colonialidad, tecnologías de representación y políticas la mirada
29 de abril	Teórico 6. Políticas de representación del arte latinoamericano
6 de mayo	Teórico 7. Tecnologías de poder y sexopolítica
13 de mayo	Teórico 8. Cultura visual y políticas de la mirada en la modernidad
20 de mayo	Teórico 9. Colonialidad del ver
27 de mayo	Teórico 10. Presentación Unidad III. Autonomía y posautonomía del arte
3 de junio	Teórico 11. Descentramientos del museo
10 de junio	Teórico 12. Arte popular
24 de junio	Teórico 13. Redefiniciones y desbordamientos en el arte
19 de agosto	Teórico 14. Presentación Unidad IV. Práctica artística y sentidos sociales

26 de agosto	Teórico 15. El arte como proceso interpretativo
2 de septiembre	Teórico 16. Arte crítico y producción de subjetividad
9 de septiembre	Teórico 17. Recepción, interpretación y consumo de lo artístico
16 de septiembre	Teórico 18. Presentación Unidad V. Performatividad de las imágenes y poderes del arte
23 de septiembre	Teórico 19. De las imágenes a los procedimientos de su visualización
30 de septiembre	Teórico 20. Performatividad de las imágenes
21 de octubre	Teórico 21. Performatividad de las imágenes
28 de octubre	Teórico 22. Poderes y políticas en el arte latinoamericano

Exámenes Parciales y Recuperatorios*	
30 de junio, 1 y 2 de julio	Parcial Primer Cuatrimestre
14, 15 y 16 de julio	Recuperatorio Primer Parcial
3, 4 y 5 de noviembre	Parcial Segundo Cuatrimestre
17, 18 y 26 de noviembre	Recuperatorio Segundo Parcial
1, 2 y 3 de diciembre	Segundo Recuperatorio [Art. 18° Régimen de Regularidad de la Facultad de Artes]

* En día y horario de comisión de TP

Fechas Trabajo Integrador Final (TIF)	
5 de agosto	Clase Presentación modalidades TIF (en horario de teórico)
8 y 9 de septiembre	Primera corrección TIF (obligatoria, en horarios de comisiones de TP)
13 y 14 de octubre	Segunda corrección TIF (obligatoria)
10 y 11 noviembre	Tercera corrección TIF (obligatoria)
1 de diciembre	Presentación TIF. Primera fecha coloquio
2 de diciembre	Presentación TIF. Segunda fecha coloquio
15 de diciembre	Presentación TIF. Tercera fecha coloquio
16 de diciembre	Presentación TIF. Cuarta fecha coloquio

Contactos electrónicos

Correo electrónico de la Cátedra: tpa.plasticaymultimedia@gmail.com

Pof. Titular Fernando Davis: ferdavis@gmail.com

Prof. Adjunta María Nazarena Mazzarini: mnazarenamazzarini@gmail.com

Redes sociales

Instagram / Facebook @tpa.plasticaymultimedia

Fundamentación

La asignatura **Teoría de la Práctica Artística** en el 4º año del Plan de estudios del Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas (con orientación en Cerámica, Dibujo, Escenografía, Escultura, Grabado y Arte Impreso, Muralismo y Arte Público Monumental y Pintura) y del Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial, propone una conceptualización de la producción artística y del diseño desde una puesta en cuestión de la tradicional separación moderna entre teoría y práctica y de las articulaciones de poder / saber que operaron en la sanción y configuración institucional del arte dentro del proyecto moderno / colonial.

Partimos de una comprensión del arte y del diseño como procesos significantes complejos cuyas proyecciones de sentido no se reducen al análisis de los aspectos técnicos y formales de los objetos producidos, sino que, por el contrario, se disputan y tramam en la inscripción situada de dichos artefactos, en las múltiples mediaciones presentes en su circulación, recepción y consumo, en las estrategias de interpelación que tales objetos diagraman, apostando a incidir en su presente. Desde un análisis situado y contextual de tales procesos, esta asignatura, por lo tanto, aborda el estudio de las prácticas del arte y el diseño en articulación con los desarrollos históricos, sociales y políticos de su tiempo. Pero asimismo, tiene como objetivo la construcción de un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas para el análisis de las múltiples formas a través de las cuales la práctica artística, junto con verse condicionada por los procesos sociales, contribuye, como producción simbólica, a modelar y transformar lo social.

Las imágenes del arte y del diseño (y cualquier imagen que forma parte de nuestra cultura visual) no son meras representaciones del mundo o reflejo de una realidad exterior a ellas mismas. Por el contrario, participan de la construcción de esta realidad, diagraman universos sensibles y configuran, a la vez, condiciones de inteligibilidad que los hacen pensables y perceptibles. Es posible, por lo tanto, hablar de una *performatividad de las imágenes*. Analizarlas como tecnologías semiopolíticas que operan en la administración de representaciones, hegemonías visuales, efectos de verdad, subjetividades, afectos, cuerpos y formas de existencia. La noción de performatividad permite abordar los procesos artísticos no como una mera representación de un determinado estado de cosas que preexiste al acontecimiento que abre la inscripción situada de la obra, sino como participando en la configuración de órdenes sensibles, contribuyendo a imaginar y movilizar formas de lo político que no están diagramadas de antemano. En tal

sentido, las imágenes del arte constituyen también tecnologías críticas y políticas que desplazan o interrumpen los órdenes de sentido que organizan los universos que habitamos, participando en la invención de otros posibles.

La pregunta por el estatuto performativo del arte se inscribe en un escenario diagramado por las tensiones entre la autonomía del campo artístico y su cuestionamiento o disolución en la condición “posautónoma” del arte contemporáneo. Desde la noción de posautonomía pretendemos abordar un cuerpo múltiple y abierto de prácticas, coincidentes en la apuesta por desbordar los marcos institucionales con que el sistema-mundo moderno / colonial organizó y sancionó el territorio de lo artístico. En tensión y conflicto con diferentes estrategias de reafirmación del campo, estas prácticas contribuyen a la invención de artefactos visuales, proyectos, formas de agencia y acciones colaborativas que ensamblan, de manera transdisciplinaria, espacios, prácticas y modos de hacer -no solo pertenecientes al mundo del arte y en articulación y diálogo, en ocasiones, con agentes sociales que no se reconocen a sí mismos como artistas. Se trata de un conjunto de apuestas críticas que no solo se propusieron tensionar o problematizar los bordes establecidos de la institución artística y sus trayectorias disciplinarias (ampliando, en consecuencia, los límites de lo que entendemos por arte al involucrar acciones y artefactos que nuestra tradición cultural no había considerado en dicho campo), sino también, a extender sus proyecciones de sentido y efectos poéticos, críticos y políticos a otros territorios, para actuar, reverberar o incidir en esos otros espacios y contribuir a transformar y reinventar las relaciones entre arte, sociedad y política.

La asignatura **Teoría de la Práctica Artística** tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de Artes Plásticas y Diseño Multimedial, un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que contribuyan al estudio, reflexión y conceptualización de las prácticas contemporáneas del arte y el diseño como procesos significantes complejos que participan, desde la operatividad táctica de su inscripción situada, en la construcción de los universos que habitamos, contribuyendo a modelar y transformar lo social. Esta asignatura pretende, asimismo, profundizar en un análisis crítico y deconstructivo, desde América Latina, de los regímenes de saber / poder moderno-coloniales y patriarcales (modelados, en buena medida, en y a través de las imágenes) que sancionaron los límites institucionales del arte en la tradición cultural occidental. Sitúa esta crítica en un escenario del arte contemporáneo caracterizado como “posautónomo”.

Por último, esta asignatura tiene como propósito colaborar en la formación de lxs estudiantes en la extensión y la investigación universitarias, tanto desde la propuesta del Trabajo Integrador Final (TIF), como desde la participación de estudiantes, una vez finalizada la cursada, en los proyectos que la cátedra desarrolla en estos ámbitos: el Programa de Extensión Universitaria “Arte y comunicación comprometido con nuestra historia reciente. Identidad, memoria y ciudadanía” y el Proyecto de Investigación “Postautonomía, performatividad e imaginación política en el arte contemporáneo” (presentado para su acreditación en el Programa de Investigación Bianual en Arte - PIBA de la Facultad de Artes).

Objetivos generales

- Analizar las prácticas del arte y el diseño en su inscripción situada y contextual, como procesos significantes complejos que participan en la construcción de los universos sensibles que habitamos, contribuyendo a modelar y transformar lo social.
- Analizar la condición posautónoma de las prácticas artísticas contemporáneas desde un análisis crítico y deconstructivo de los fundamentos coloniales y universalistas que sancionaron los límites institucionales del arte en la tradición cultural occidental y los órdenes valorativos diagramados por la estética moderna.
- Desarrollar herramientas teóricas y metodológicas para el análisis y la interpretación crítica de las imágenes, de sus modos de producción, circulación y mediatización en la contemporaneidad, de las lógicas de poder / saber que las atraviesan y de los órdenes de sentido que hacen pensables y perceptibles.

Objetivos específicos

- Comprender la producción de teoría en su inscripción situada y contextual.
- Comprender las posiciones teóricas y críticas dirigidas desde América Latina ante las políticas de representación de la globalización neoliberal.
- Analizar el proceso de configuración autónoma del arte como parte del despliegue del proyecto moderno / colonial.

- Analizar los desplazamientos contemporáneos del arte y el diseño, en su articulación con otras prácticas sociales.
- Estudiar las múltiples mediaciones presentes en los procesos de producción, circulación, recepción, interpretación y consumo del arte.
- Contribuir a una reflexión situada y crítica en torno a las funciones sociales del arte.
- Estudiar las imágenes como tecnologías de poder.
- Analizar las imágenes en su dimensión performativa.
- Comprender las diferentes posiciones teóricas en torno a las articulaciones entre arte, política, sociedad y crítica.

Contenidos

Unidad I. Conocimiento situado y producción de teoría desde América Latina

- a. Situacionalidad del pensar. La pregunta por el pensar *desde* América Latina como crítica a los fundamentos históricos, políticos y filosóficos de la modernidad / colonialidad. Pensar desde lo negado por la modernidad. La cultura como política y “estrategia para vivir”. Cultura y universo simbólico.
- b. Teoría feminista y conocimiento situado. Dimensión estratégica y política de la teoría. Los feminismos como crítica a las tecnologías de la representación dominantes. Cuerpo, experiencia y discurso en los feminismos latinoamericanos. *Pensar-con* en medio de la crisis socioecológica global.
- c. Posiciones críticas de las “epistemologías del sur” ante las epistemologías dominantes. Formas de saber inmersas en las prácticas sociales. Epistemologías experienciales, saberes fronterizos y producción de teoría local. Concepto de “ecología de saberes”. Descolonizar el conocimiento.

Unidad II. Modernidad, colonialidad, tecnologías de representación y políticas de la mirada

- a. Modernidad, universalidad abstracta y colonialidad. Violencia epistémica e “invención del otro”. Tecnologías de poder / saber del sistema-mundo moderno / colonial. Poder disciplinario, biopolítica y “colonialidad del poder”. Poder de representación y diferencia colonial. Posiciones críticas ante las políticas de representación de la globalización neoliberal.

- b. El discurso de la otredad y la codificación hegemónica de la diferencia latinoamericana. Crítica de las políticas de representación del arte latinoamericano administradas por los centros internacionales. Revisión del binomio centro-periferia. Concepto de “función-centro”. Asimetrías de poder en la sanción del arte latinoamericano. Potencias críticas del arte desde América Latina.

- c. Sexopolítica y epistemología visual de la modernidad. Sexo, sexualidad y raza como “ficciones somáticas” del sistema-mundo moderno / colonial. Biopoder, tecnologías de género y producción sexopolítica de los cuerpos. Del régimen de poder disciplinario al régimen “farmacopornográfico”. Nuevas tecnologías del cuerpo y de la representación de las sociedades contemporáneas.

- d. Cultura visual y universo simbólico. El lugar de las imágenes en la configuración del universo simbólico. Pulsión escópica y deseo de las imágenes. Imagen pantalla y transformación técnica del cuerpo. Ocularcentrismo y configuración de la mirada occidental moderna. Potencia disruptiva de las imágenes e invención de archivos “anti-ocularcéntricos”.

- e. Crítica decolonial desde América Latina a la “modernidad visual”. Visualidad y diferencia colonial en el sistema-mundo moderno / colonial. Relación entre visualidad, poder y conocimiento. Concepto de colonialidad del ver: posicionamientos de la mirada y de lo mirado. Regímenes escópicos, dispositivos audiovisuales y tecnologías de la mirada de la globalización.

Unidad III. Autonomía y posautonomía del arte

a. Autonomía e institucionalización de lo artístico: concepción moderna / colonial. Producción social del gusto. Cuestionamiento de la noción moderna de autonomía artística. Forma y contenido. Carácter históricamente construido de las definiciones de lo artístico. Mediaciones culturales e institucionales. Autonomía, heteronomía y posautonomía en el arte.

b. Descentramientos del museo. Narraciones alternativas a la historia moderna y nuevas formas de intermediación en el museo contemporáneo. Lxs espectadores como sujetos políticos. Formación de públicos y pedagogías de la emancipación. Museo, memoria y archivo. Museo, situacionalidad y comunidad. Museo contemporáneo e industrias culturales.

c. Arte popular e indígena. Revisión de las dicotomías moderno / tradicional, artes / artesanías, forma / función, bello / útil. Crítica de la representación de lo popular como lo tradicional subalterno. El problema de la autonomía de la forma en el arte popular. Articulación entre los fenómenos estéticos y el contexto histórico-social. Lo estético y lo poético. Defensa política de la categoría de “arte popular”.

d. Crisis de la autonomía estético-formal del arte y expansión de lo artístico. Condición “posautónoma” y “posaurática” del arte contemporáneo. Posautonomía, disolución de fronteras y prácticas intersticiales. Cuestionamientos desde América Latina a los fundamentos coloniales y universalistas de la estética occidental.

Unidad IV. Práctica artística y sentidos sociales

a. El arte como práctica significativa. ¿Cómo se construyen los significados de las obras? De la pregunta *qué es el arte a cuándo hay arte*. Relaciones sociales entre artistas, instituciones, curadores y públicos. Los sentidos de las obras no se agotan en su materialidad. Múltiples mediaciones en los procesos de recepción y consumo de lo artístico. Construcción social del sentido.

b. Arte crítico y producción de subjetividad. Arte y política: *qué puede hacer el arte*. La experiencia estética como experiencia de disenso. El arte político como crítica

deconstructiva de las hegemonías visuales y los regímenes representativos dominantes de la globalización neoliberal. Agencia social y política en el arte.

c. El arte como proceso hermenéutico (interpretativo). La producción en el arte como diálogo y proceso formativo / interpretativo. Contemplación e interpretación. La recepción y la interpretación como procesos activos y simultáneos. Públicos y destinatarixs como agentes copartícipes. Lxs públicos completan las obras.

d. Estrategias de mediación entre artistas y espectadorxs y redefinición de sus roles tradicionales. Formación de comunidades interpretativas y creativas. Interpretación, participación e interactividad en las poéticas contemporáneas. El espectador emancipado.

Unidad V. Performatividad de las imágenes y poderes del arte

a. ¿Qué hacen las imágenes? Poderes de las imágenes y políticas de la mirada. Tensión entre presencia y ausencia. Crítica al presupuesto de la homogeneidad de las imágenes. Redistribución de las imágenes. Responsabilidad de la mirada y potencia crítica del mirar. Pensar *con* las imágenes.

b. De las imágenes a los procedimientos de su visualización y sus modalidades de aparición. ¿"Exceso de imágenes" o selección y administración ("puesta en forma") de lo visible? Crítica a la separación entre verdad y apariencia. Administración neoliberal de la producción mediática. Puesta en escena de las imágenes y producción de lo visible.

c. Representación y performatividad de las imágenes. Régimen representativo y régimen intersticial. Las imágenes no son un reflejo de lo existente sino que participan en la conformación de una realidad que no les preexiste. ¿Cómo *dan forma* las imágenes? Performatividad y *poiesis*. Potencial diferencial de las imágenes.

Bibliografía obligatoria

Unidad I

- Juan José Bautista S., *¿Qué significa pensar desde América Latina?*, Madrid, Akal, 2014. Cap. III. “¿Qué significa pensar desde América Latina? Introducción a la pregunta”.
- Donna J. Haraway, *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*, Bilbao, consonni, 2019 [2016]. Cap. 2, “Pensamiento tentacular”.
- Rodolfo Kusch, *Geocultura del hombre americano*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1976. Cap. “Tecnología y cultura”.
- Nelly Richard, *Feminismo, género y diferencia(s)*, Santiago de Chile, Palinodia, 2008. Caps. “Presentación” y “Experiencia, teoría y representación en lo femenino latinoamericano”.
- Boaventura de Sousa Santos, *Descolonizar la universidad. El desafío de la justicia cognitiva global*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2021. Cap. 2, “Introducción a las epistemologías del Sur”.

Bibliografía complementaria

- Mario Casalla, *América Latina en perspectiva. Dramas del pasado, huellas del presente*, Buenos Aires, Ciccus, 2011. Cap. 8.4, “Hacia una lectura culturalmente situada”.
- Nelly Richard, “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.

Unidad II

- Alejandra Castillo, *Adicta imagen*, Adrogué, La Cebra, 2015. Cap. “Régimen escópico”.
- Santiago Castro-Gómez, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘invención del otro’”, en: Edgardo Lander (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, CICCUS y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2011.

- Adolfo Colombres, “Centro y periferia”, *La Puerta*, año 4, nº 4, La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, octubre de 2010.
- Michel Foucault, *Estética, ética y hermenéutica*, Barcelona, Paidós, 1999. Cap. “Las mallas del poder” [1976].
- Christian León, “Imagen, medios y telecolonialidad: hacia una crítica decolonial de los estudios visuales”, *Aisthesis*, nº 51, Santiago de Chile, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012.
- Paul B. Preciado, *Testo yonqui*, Madrid, Espasa Calpe, 2008. Cap. 4, “Historia de la tecnosexualidad”.
- Nelly Richard, “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.
- Nelly Schnaith, “Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual”, *TipoGráfica*, nº 4, Buenos Aires, 1987.

Bibliografía complementaria

- Valeria Añón, “Colonialidad”, en: Beatriz Colombi (coord.), *Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en América Latina*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2021.

Unidad III

- Manuel Borja-Villel, “El museo interpelado”, en: *Colección MACBA 2002-2007. Objetos relacionales*, Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2009. Publicado también en Manuel Borja-Villel, *Campos magnéticos. Escritos de arte y política*, Barcelona, Arcadia, 2020.
- Fernando Davis y Nazarena Mazzarini, “Redefiniciones y desbordamientos institucionales, poéticos, críticos y políticos de las artes y los diseños contemporáneos”. Documento de Cátedra, 2022 [Material para la cursada presencial y semipresencial]
- Lelia Delgado, “Los componentes estéticos de la práctica social. Notas para el estudio del arte prehispánico”, *Boletín de Antropología Americana*, nº 18, diciembre de 1988.

- Ticio Escobar, *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”.
- Ticio Escobar, “Los desafíos del museo. El caso del Museo del Barro (Paraguay)”, en: Américo Castilla (comp.), *El museo en escena. Política y cultura en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 2010.
- Ticio Escobar, *Aura latente. Estética / Ética / Política / Técnica*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2021. Cap. I, “La pequeña muerte del arte”.
- Néstor García Canclini, *Arte popular y sociedad en América Latina. Teorías estéticas y ensayos de transformación*, México D.F., Grijalbo, 1977. Cap. I, “Objeto y método de la estética”.

Bibliografía complementaria

- Ticio Escobar, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Asunción, Servilibro, 2012. Cap. I, “El arte otro”.
- José Jiménez, *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Tecnos, 1986. Cap. “La experiencia artística como proceso”.
- Celia Pedrosa, Diana Klinger, Jorge Wolff y Mario Cámara, *Indiccionario de lo contemporáneo. Prácticas estéticas latinoamericanas en tiempo presente*, La Plata, Estructura Mental a las Estrellas, 2021.

Unidad IV

- Néstor García Canclini, *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz, 2010. Cap. 1, “Estética y ciencias sociales: dudas convergentes” y cap. 7, “Cómo hace sociedad el arte”.
- Sergio Givone, “Interpretación y libertad. Conversación con Luigi Pareyson”, en: Gianni Vattimo (comp.) *Hermenéutica y racionalidad*, Colombia, Grupo Editorial Norma, 1994 [1992].
- Jorge Luis Marzo, “Se sospecha de su participación: el espectador de la vanguardia”, en: Ignasi Duarte y Roger Bernat (eds.). *Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans*, Murcia, CENDEAC, 2009.
- Luigi Pareyson, *Conversaciones de estética*, Madrid, Visor, 1987. Cap. “La contemplación de la forma”.

- Jacques Rancière, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2013 [2008]. Cap. “El espectador emancipado”.
- Nelly Richard, *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007. Cap. “Estudios visuales, políticas de la mirada y crítica de las imágenes”.

Bibliografía complementaria

- Chantal Mouffe, *Agonística. Pensar el mundo políticamente*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014. Cap. V, “Política agonística y prácticas artísticas”.

Unidad V

- Leonor Arfuch, “Ver el mundo con otros ojos. Poderes y paradojas de la imagen en la sociedad global”, en: Leonor Arfuch y Verónica Devalle (comps.). *Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global*, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- Fernando Davis, “Potencias críticas de las imágenes e imaginación política en el arte”. Documento de Cátedra, 2022 [Material para la cursada presencial y semipresencial]
- Jacques Rancière, “El teatro de imágenes”, en: VV. AA. *Alfredo Jaar. La Política de las Imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008.
- Andrea Soto Calderón, *La performatividad de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2020. Caps. “El cansancio de la mirada”, “Contra el espectáculo” y “Performatividad de las imágenes”.
- Nayla Luz Vacarezza, “Los fetos de otra manera. Reflexiones sobre afectos, aborto y políticas reproductivas a partir de obras de Zaida González y Felipe Rivas San Martín”, en: Daniela Losiggio y Cecilia Macón (eds.). *Afectos políticos. Ensayos sobre actualidad*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2017.
- Patrick Vauday, *La invención de lo visible*, Buenos Aires, Letranómada, 2009. Cap. “Conclusión. Por una civilización de imágenes”.

Bibliografía complementaria

- Graciela Speranza, “Inadaptados digitales”, en: Graciela Speranza (comp.), *Futuro presente. Perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019.

- Hito Steyerl, *Los condenados de la pantalla*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
Cap. "En defensa de la imagen pobre".