

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

CICLO LECTIVO: 2022

TEORÍA DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA para Artes Audiovisuales y Música

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:

- 1. Profesorado y Licenciatura en Música (orientaciones Composición, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Educación Musical, Guitarra, Piano y Música Popular).**
- 2. Profesorado y Licenciatura en Artes Audiovisuales (orientaciones Realización, Dirección de Fotografía, Guión y Teoría y Crítica).**
- 3. Profesorado y Licenciatura en Comunicación Audiovisual (orientaciones Realización de Cine, Video y TV e Investigación y Planificación). Se denomina Estética I.**

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

1. 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.

2. PLAN 2008 – 4º año, todas las orientaciones Artes Audiovisuales.

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

3. PLAN 1993/97/2003 – 2º año, todas las orientaciones Comunicación Audiovisual.

MODALIDAD DEL CURSO: Anual

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas

PROFESOR A CARGO:

Titular

Marcos Tabarozzi

Adjunta

Gabriela Butler Tau

EQUIPO DOCENTE:

Jefes de Trabajos Prácticos

Mariana Di Bitetti

Ayudantes Diplomados

Graciela Galarza

Rubén Darío Lator

Rocío Pérez

Nicolás Fernández Arana

Adscriptes

Valentina Aloro

Victoria Balaguer

Laura Peluso

Elisa Pueblas

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

La materia propone tres modalidades: presencial (encuentros semanales), semipresencial (frecuencia semanal, quincenal y mensual, prefijadas en cronograma) y libre asistido.

La dinámica incluye clases generales y trabajo en comisión.

Modalidades-

Presencial con 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).

Semipresencial con promoción directa: se cursa siguiendo un cronograma de encuentros pautados de modo semanal, quincenal y mensual, dependiendo de la actividad. Se prevé la asistencia a diez clases "teóricas" y encuentros pautados en las comisiones. El alumno debe acreditar un 100% de asistencia y un 100% de los trabajos prácticos, además de 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).

Libre asistido: tutoría opcional previa a la mesa de finales, asistencia opcional a teóricos de resumen de cada unidad. Contacto vía mail y por web para el acceso a materiales didácticos. Esta modalidad se articula también con las cursadas complementarias de invierno y verano.

La aprobación se da en mesas oficiales de examen libre (via SIU) y con nota de aprobación de 4 (cuatro).

Promoción indirecta: mismos requisitos de asistencia y entrega de tps que en la promoción directa pero con aprobación de 4 (cuatro) y complementación en cursada complementaria o examen final.

La cursada incluye 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-Educación Solidaria).** 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.

CONTACTO ELECTRÓNICO:

tpa.audiovisualesymusica@gmail.com

Aula web 2022_TPA 2022 Audiovisuales y Música
en <https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/>

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 Audiovisuales y Música, propone desarrollar hábitos de pensamiento que 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 ser humano-en-el-mundo.
- Comprender que toda obra de arte supone un sujeto productor artista, una producción artística, 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 y sonidos 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 ser humano 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. Imaginarios y educación en arte.
- c. Situacionalidad de la cultura. Conceptos de “universal abstracto” y “universal situado”. La cultura como proyecto y estrategia para vivir. Relación entre cultura, tecnología-ciencia y política. Pensar de cálculo y pensar de meditación. Análisis de las categorías doxa y noesis. Dimensión ética de la cultura.
- d. La cultura como tensión: “tradición-innovación”, “ser-estar”. Cultura e indigencia. Gestor cultural. Seres culturales.
- 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.

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. Modernidad apropiada, modernidad revisada y modernidad reencantada. Lo moderno y lo posmoderno en la música y el arte audiovisual.
- c. Dispositivos de poder/saber en la modernidad. Poder disciplinario. El sujeto como efecto de las relaciones de poder.
- 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. El arte como proceso histórico: construcción histórica de las categorías de artista, obra de arte y público. Autonomía e institucionalización de lo artístico en la modernidad. Separación entre bellas artes y artesanías.
- b. Arte y dimensión estética. Estética y práctica social. Una estética de lo americano.
- c. 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. Lo subalterno en el campo musical y audiovisual: discusiones.
- d. 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. Crisis de las categorías tradicionales de artista, obra y público. Fenómeno artístico como proceso comunicacional e interpretativo: artista, obra y público. El arte como forma de conocimiento. Producción de sentido: interrogaciones en la música, el cine y lo multimedial.
- b. Interpretación y cultura. Estética y hermenéutica: el problema de la interpretación. El arte como proceso hermenéutico: producción y recepción. La interpretación en la música y las artes audiovisuales.
- c. El problema de la comunicación en el arte. Comunicación, enigma y globalización. Cultura y lengua. Lengua y habla. Lo no dicho. Análisis del habla: pre-comprensión y articulación del sentido. Cultura oral, habla y horizonte simbólico.
- d. El concepto de formatividad y apertura en las poéticas contemporáneas. Obra “abierta”. Tensión entre “apertura” y “definitud” en la obra

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I

- Caballero, Mónica. Teoría de la Práctica Artística. Fundamentos para una mirada situada del campo estético y cultural, La Plata, Edulp, 2016. Cap. "Praxis" y "Seres culturales"
- Caballero, Mónica; Butler Tau, Gabriela; Davis, Fernando y Tabarrozzi, Marcos. "Teoría y Práctica. Imaginarios y educación en arte" en: Revista Octante, n° 4, Fda Unlp, La Plata, 2019.
- 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".
- 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".
- Schnaith, Nelly. "Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual", en: TipoGráfica, n° 4, Buenos Aires, 1987.

Unidad II

- Caballero, Mónica. "Teórico del 11 de mayo sobre Esther Díaz", en: Apuntes TPA, 2021.
- Díaz, Esther. Posmodernidad, Buenos Aires, Biblos, 1999. Cap. "¿Qué es la posmodernidad?"
- Fernández Cox, Cristian. "Modernidad apropiada. Modernidad revisada. Modernidad reencantada", en: Summa, n° 289, Buenos Aires, 1991.
- Foucault, Michel. Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1999. Cap. "Las mallas del poder" [1976].
- González Juan Pablo "Modernidad y Posmodernidad en el compositor chileno contemporáneo" en: Revista Música, Sao Paulo, v.4, n.2, nov. 1993

- 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

- Alabarces, Pablo. "Posludio: Música popular, identidad, resistencia y tanto ruido (para tan poca furia)" en Trans. Revista transcultural de música, n° 12, 2008

- 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, n° 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"

- 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.

- Kusch, Rodolfo. "Anotaciones para una estética de lo americano" en Revista BOA, FBA UNLP, n° 15 (11), 1995. (orig 1955).

- Pritsch Armesto, Federico. "La mirada de los otros. Reflexiones sobre cine y subalternidad en el Río de La Plata" en Revista El Ornitorrinco Tachado. Revista de artes visuales, [S.l.], n. 5, p. 35-49, mayo 2017

- 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

- 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".
- Lator, Rubén Darío; Sánchez Olguín, Gerardo y Tabarrozzi, Marcos. "Historias comparadas: música, audiovisual y multimedia", en: Apuntes TPA, 2021.
- 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.