

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

CICLO LECTIVO 2022

ARTE CONTEMPORÁNEO B

Asignatura correspondiente al ciclo de formación básica. Integra los planes de estudio de todas las carreras del Departamento de Plástica / Depto. Estudios Históricos y Sociales/ Depto. Multimedia Carreras en que se inscribe: Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes, orientación Artes Visuales

- Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial
- Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas, orientaciones Pintura; Escultura; Cerámica; Grabado y Arte Impreso; Dibujo; Escenografía; Muralismo y Arte Público Monumental.

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas (2 hs. de teórico y 2 hs. de práctico)

Equipo Docente:

Titular: Albergo, María Marta

Adjunta: Guillermina Mongan

Jefe de trabajos Prácticos: María Isabel Naón

Ayudantes: Noelia Zussa, Mabel Aurora Carral

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN

Los alumnos que deban cursar esta asignatura tienen la posibilidad de aprobar mediante:

Cursada por Promoción Directa:

- 80% asistencia a teóricos
- 80% asistencia a prácticos

- 1 parcial aprobado con nota mínima 6 (seis)
- 100% trabajos prácticos entregados
- 1 trabajo práctico integrador aprobado con nota mínima 6 (seis)

Cursada por Promoción Indirecta

- 80% asistencia a prácticos
- 1 parcial aprobado con nota entre 4 (cuatro) y 5 (cinco)
- 100% trabajos prácticos entregados
- 1 trabajo práctico integrador aprobado con nota mínima 4 (cuatro)

Luego de aprobar la cursada, el alumno debe rendir –en un plazo máximo de 3 años- un examen final escrito en las mesas de examen establecidas por el calendario académico de la Facultad.

Acreditación libre:

Requiere estudiar la bibliografía indicada en el programa vigente e inscribirse vía SIU Guaraní en las mesas de examen establecidas por el calendario académico de la Facultad. Se deberá aprobar un examen escrito para acceder a la instancia oral. El examen versa sobre la totalidad del programa.

Cuenta de e-mail: artecontemporaneobfda@gmail.com

Página Instagram: @artecontemporaneobfda

Aulas Web Grado: 2022_Arte Contemporáneo B

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Arte Contemporáneo B es una materia común a todas las carreras de Plástica, Multimedia e Historia de las Artes Visuales de la Facultad de Artes. Integra la currícula del Ciclo de Formación Básica. Su régimen es cuatrimestral con una carga horaria de 4 horas semanales destinadas a su dictado.

La ubicación de la asignatura ARTE CONTEMPORÁNEO B en el primer año del nuevo plan de estudios, implica introducir a los alumnos en el conocimiento de la contemporaneidad en el arte. Teniendo en cuenta que es una materia inicial y cuatrimestral, lo que proponemos como base, más que dar definiciones, es poder decir qué cambia en el arte a partir de esto que llamamos lo contemporáneo. Presentando el concepto de arte como una producción de una imagen ficcional y/o poética. Se plantean de esta manera, interrogantes que nos sirvan para esquematizar todo lo que vamos a ver después. Acentuando la mirada en los ámbitos nacional, latinoamericano e internacional, abordaremos el estudio comparativo del arte contemporáneo en sus distinciones particulares desde el cual podremos analizar un cambio de materiales, de la concepción tempo/espacial, en lo formal y en la circulación con respecto a la Modernidad.

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. Del mismo modo se les proporcionará instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar sobre diferentes aspectos que inciden en la contemporaneidad tales como: las masas, la industria, lo popular, el concepto de vanguardia, la posguerra, la aparición de nuevos actores sociales, la posmodernidad, la caída de los grandes relatos y su impacto en lo compositivo, la actualidad y la incidencia de las nuevas tecnologías como espacio de disputa.

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.

Objetivos Generales

- Introducir al alumno en los ámbitos de la producción, la circulación, los escenarios y los actores artísticos.
- Introducir al alumno en las principales discusiones acerca de la problemática contemporánea que acompaña la constitución del campo artístico en su vinculación con la cultura, la sociedad, la ciencia, la política y la historia.
- Promover la incorporación de herramientas metodológicas para el análisis y la interpretación del proceso artístico contemporáneo a partir de visitas a talleres de artistas, muestras presenciales y virtuales, foros y conferencias referidas al arte contemporáneo.
- Comprender cómo funciona el arte en el mundo contemporáneo.
- Relacionar los temas entre sí.
- Elaborar conclusiones propias sobre el arte en el presente.

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 al alumno en el análisis e interpretación del arte emergente tanto en el ámbito nacional como internacional.

CONTENIDOS

Unidad 1

Las mutaciones del concepto de arte. Inclusiones, exclusiones, límites y desbordes. Imagen, ficción, belleza y poética. Cuándo empieza lo contemporáneo. Características de la contemporaneidad. Contemporaneidad en el pasado y en el presente. Transformaciones estéticas y compositivas en la concepción espaciotemporal, la materialidad, la forma y los dispositivos de producción, circulación y recepción.

Bibliografía:

Piglia, R. (2015). Modos de narrar (págs. 241–251). En *La forma inicial*. Eterna Cadencia.

Giunta, Andrea (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*, Fundación ArteBa.

Belinche, D. (2011). ¿Nuestro tiempo? (págs. 58–59). Ella no canta. ¿Qué son esos gritos? (págs. 60–62). Lugares comunes (págs. 63-64) En *Arte, poética y educación*. INNOVA.

Oliveras, Elena (2007) La metáfora en el arte del siglo XXI (págs. 169-182). En *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*. Emecé.

Ciafardo y Natalia Giglietti, M. (2019). La dimensión temporal de las imágenes (págs. 203–251). En *La enseñanza del Lenguaje Visual: bases para la construcción de una alternativa*. Papel Cosido.

Unidad 2

Vanguardias del siglo XX. Itinerarios de la Modernidad. La repetición en serie, las masas, la industria, lo popular, aparición de nuevos actores sociales. Matrices estructurales del arte contemporáneo: la problemática de lo aurático.

Bibliografía:

Casullo, Nicolás. (2009). El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas (págs. 65-94). En *Itinerarios de la Modernidad: Corrientes del pensamiento y tradiciones Intelectuales desde la ilustración hasta la Posmodernidad*. Eudeba (Ed.)

Hobsbawm, E. (2009). *A la zaga: decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. (págs. 9-47) Crítica.

Expósito, Marcelo. (2013). *Walter Benjamin, Productivista*. Consonni.

Lucena, Daniela. (2011). El gobierno peronista y las artes visuales. *Question/Cuestión*.

Masotta, Oscar. (1967) Después del Pop, nosotros desmaterializamos. *Quaderns portàtils*.

Longoni, Ana. (2012) Al servicio del pueblo. Un mapa de posiciones de arte política de los primeros años setenta. (págs. 357-390) *CAIA. Travesías de la imagen. Volumen II*. Universidad de Tres de Febrero.

El deseo nace del derrumbe. Roberto Jacoby: acciones, conceptos, escritos. (2011) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Red Conceptualismos del Sur. Ediciones Adriana Hidalgo and La Central.

Unidad 3

El debate modernidad/postmodernidad. La caída de los grandes relatos y su impacto en lo compositivo: la no narración, lo fragmentado, lo múltiple, la pérdida de sentido, lo aleatorio. Matrices estructurantes del arte contemporáneo: globalización y circulación, nuevos dispositivos y agentes del campo artístico.

Bibliografía:

Díaz, Esther. (1999). ¿Qué es la posmodernidad? En *Posmodernidad* (págs. 11-33). Editorial Biblos, 2000.

Jameson, Fredric. (1984) Introducción (págs. 9-23) En *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Editorial Paidós.

Jacoby, Roberto; Fernández Vega, José (2017). Extravíos de vanguardia. *Del Di tella al siglo XXI*. Edhasa.

Marchesi, Mariana y Teresa Riccardi. MNBA/CAyC, 1969-1983: dos alternativas institucionales en la promoción del arte argentino. (págs. 575-605) CAIA. *Travesías de la imagen. Volumen II*. Universidad de Tres de Febrero.

Ferreiro, Jimena. (2019) Gumier Maier: el último moderno (págs. 39-68). En *Modelos Curatoriales*. Librería ediciones.

AAVV. (2005) 22/5 Presencia del arte latinoamericano contemporáneo en la escena internacional y en los circuitos globales. (págs. 87-116) 23/5 Relaciones entre las escenas locales y los circuitos regionales en América Latina. (págs. 117- 147) En *Circuitos Latinoamericanos. Circuitos internacionales. Interacción, roles y perspectivas*. Fundación ArteBa.

AAVV. (2012) *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Benedit, Luis. (2005) *Artistas argentinos de los 90*. Fondo Nacional de las Artes.

Unidad 4

Contemporaneidad y cambio de siglo. Activismo artístico y la emergencia de redes de colaboración y gestión de artistas. El arte como transformación y conocimiento. Posproducción, redes sociales y la era digital.

Bibliografía

Andrea Giunta, Roberto Jacoby, Ana Longoni, Ernesto Montequin, Magdalena Jitrik. (julio/agosto 2003). Arte rosa light y arte Rosa Luxemburgo (págs. 52-92). En *Ramona revista de artes visuales*.

Giunta, Andrea (2009) Crisis y colectivización del arte (págs. 54-64) Actualización del debate (págs. 65-68) El efecto centralizador de Buenos Aires (págs. 69-70) En *Poscrisis. Arte Argentino después del 2001*. Siglo Veintiuno Editores.

Palmeiro, Cecilia (2010) Buenos Aires era una fiesta. En *Desbunde y felicidad. De la cartonera a Perlongher* (págs. 159-181). Ed. Título.

Trama. Programa de cooperación y confrontación entre artistas (2003) La red como lugar común. Estrategias de participación y cooperación en proyectos de artistas contemporáneos en Argentina. (págs. 67-73). Proyecto Trama.

Manovich, Lev. (2006) La interfaz En: *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. (págs. 111-168) Paidós.

Adler, Jazmín. (2014) Trabajo en red, proyectos colaborativos y transdisciplinariedad en las artes electro-digitales (págs. 36-53) En *Revista Hum 736: Papeles de cultura contemporánea*. Universidad de Granada, España.

Kozak Claudia (2015) *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra Editora.

19 y 20. *Archivos, obras y acciones que irrumpieron en la narrativa visual de la crisis del 2001*. (octubre 2021/ febrero 2022) Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Matewecki, Natalia; López del Rincón, Danie; Giglietti, Natalia. (2020) *Cosas extrañas: bioarte en la Argentina*. 1a ed. EDULP.