

Doctorado en Artes FBA-UNLP

Cursada 2022

Seminario en Estética y Teoría de las Artes

Docente a cargo: Dra. Natalia Taccetta

1. Fundamentación

Este seminario explora una selección de perspectivas y líneas de investigación en la estética y la teoría del arte actuales en el marco de una productiva desterritorialización de las disciplinas para pensar el arte visual y audiovisual contemporáneo. Se ha realizado una selección desde los debates de la década del treinta del siglo XX –a fin de plantear problemáticas modernas y contemporáneas sobre el origen de la obra de arte- lo que no significa dejar de aproximarse a nociones fundamentales como *mimesis*, *praxis*, *poiesis* y *techne*. El espectro comprendido en esta propuesta asume que abordar críticamente los fundamentos teóricos del arte implica problematizar tanto la figura tradicional del artista como el estatuto de la obra de arte y las categorías para referirlo. Involucra, además, un análisis del problema ontológico de la imagen artística a fin de explorar no solo el lugar del arte en el presente, sino también su potencia para vincularse con el pasado cultural.

A la luz de estas consideraciones, resulta imprescindible reexaminar las relaciones entre arte y política y el modo en que desde el arte es posible configurar imaginaria e históricamente caminos de resistencia y emancipación. Para ello, se trabajará a partir de una serie de herramientas teóricas que esperan abrir espacios de reflexión y discusión sobre convicciones de sentido común en torno a nociones como “belleza”, “gusto” y “espectador” y sobre la producción del arte –en tanto *poiesis*– en relación con determinada inscripción histórica e institucional. En relación con estas cuestiones, resulta central el pensamiento de Walter Benjamin y sus afluentes más contemporáneos en la medida en que permiten desarmar la noción progreso y la pobreza de experiencia tematizada incansablemente en relación con la transmisión y la representación después de la Primera Guerra mundial. Acercamientos actuales como los de Giorgio Agamben - con sus ideas sobre lo contemporáneo y la comunicabilidad del lenguaje- o Georges Didi-Huberman –con su noción de anacronismo para pensar la ligazón entre pasado y presente y las particularidades del archivo- recuperan problemas de la filosofía benjaminiana a fin de volver sobre la relación arte/política reenviándola al específico tema de la temporalidad y su construcción.

La cursada está planteada a partir del recorrido de tres unidades temáticas que se describen a continuación.

En la primera unidad, se aborda una matriz conceptual clásica –*praxis, poiesis, techne*– en torno a la obra de arte como producción ontológica que exige reflexionar sobre la cuestión fundamental del ser del arte y, junto con ella, la problemática del aparecer en entramados donde las nociones de “valor de uso”, “valor de cambio”, “valor cultural” y “valor de exhibición” resultan centrales. Estas nociones, que pueden conformar un entramado conocido para lxs doctorandxs, constituyen la base sobre la que vislumbrar sofisticadamente la denominada “sociedad del espectáculo” y sus múltiples aristas. En este sentido, se intentará abordar la obra de arte como acontecimiento y verdad, línea de la que emergen cuestiones vinculadas al origen de la obra de arte y la idea del artista como una figura de la subjetividad que permite comprender contextos como el contemporáneo en el que la alienación, el capital, la imagen y lo espectacular traban indisoluble relación. Asimismo y como alternativa a las aproximaciones clásicas, se propone el acercamiento al campo transdisciplinar de los Estudios visuales, que instituye un cambio central en el estudio de la imagen, ahora centro de la problemática de la “visualidad”, que exige estudiar la percepción como un proceso fisiológico y cultural complejo.

La segunda unidad se plantea volver al problema de la relación entre el arte y la política a partir de la noción de *poiesis* artística en relación con el contexto histórico-social. Se propone pensar la dupla estetización de la política/politización del arte en el contexto de las vanguardias latinoamericanas de la década del sesenta para focalizar en nociones filosóficas contemporáneas como “discontinuidad”, “desfasaje”, “disrupción”, centrales en la reflexión teórica sobre arte en la actualidad. Atendiendo a estas cuestiones, se intentará explorar la representación del pueblo y la mujer para pensar la relación entre representación y emancipación que el arte contemporáneo propone. Explorar la imagen del pueblo implica tanto mirar su aparición como su sistemática obliteración, tanto su presencia en la imagen clásica, como en sus apariciones más modernas. Asimismo, a partir del diagnóstico benjaminiano sobre la politicidad de los medios técnicos de reproducibilidad de las imágenes, se propone trabajar sobre la relación entre política e imágenes técnicas para pensar el activismo en arte.

Finalmente, la tercera unidad se ocupa de la cuestión del archivo como una marca generativa insoslayable de la escena artística de al menos las últimas dos décadas y como matriz conceptual que asume la importancia de determinadas prácticas artísticas como vectores de visibilización y proyección de entramados políticos actuales. Partiendo de los abordajes “clásicos” de Michel Foucault a fines de los años 1960 y de Jacques Derrida en torno a su obra *Mal de archivo* de 1995, el seminario se centra en la reelaboración reciente que se ha producido en un cruce transdisciplinario que involucra las artes audiovisuales, la teoría cultural y la filosofía. Sin renunciar a la apropiación del documento, las prácticas artísticas se orientan hacia la intervención, reinterpretación y configuración de archivos, a fin de elaborar entramados poético-políticos que desafían la autoridad de la institucionalización y los convencionalismos de las cronologías proponiendo arqueologías complejas.

2. Objetivos

El objetivo principal de este seminario es partir de nociones fundamentales de la disciplina estética para problematizarlas desde perspectivas contemporáneas en un cruce transdisciplinario

entre la filosofía, la historia del arte, la teoría cinematográfica, los estudios visuales y las teorías del archivo.

Se espera que lxs doctorandxs:

- Adviertan la potencia de las diversas matrices teóricas para pensar la producción artística contemporánea. En este sentido, que sean capaces de apropiarse de conceptos teóricos y acepten el desafío de ponerlos en funcionamiento en sus intervenciones orales y escritas.
- Problematicen sus convicciones de sentido común acerca de los conceptos trabajados en el seminario usualmente vinculados al discurso de la estética. Es decir, que sean capaces de desandar nociones como “belleza” y “gusto” para confrontar las apariciones radicales del arte contemporáneo.
- Empleen herramientas de análisis y sistematización de textos teóricos en relación con las obras sugeridas o con corpus teórico-artísticos que sean de su interés.
- Fundamenten conceptual y formalmente sus escritos e intervenciones a partir de las propuestas teóricas sugeridas o en relación con sus propios temas de investigación.
- Indaguen sobre las dimensiones técnica y política de la noción de archivo a fin de evaluar su alcance histórico y epistémico en un marco teórico transdisciplinario. Esto implica escrutar el modo en que este tipo de perspectiva implica debatir la relación entre política y representación histórica de un modo alternativo a los enfoques tradicionales y hegemónicos.

3. Contenidos

Unidad 1: *De la aletheia al espectáculo*

Aproximaciones conceptuales a términos fundamentales: *praxis, poiesis y teoría*- para abordar lo poético y lo estético de la producción artística. La obra de arte como producción ontológica y como producción histórico-social: de la mercancía al simulacro. La pregunta por los límites de la obra de arte. La cuestión de la verdad en el arte: entre la *poiesis, la téchne* y el *acontecimiento*. La creación como invención, cuidado y apertura. El cine como arte impuro y la obra de arte en la era del espectáculo. Panorama de los Estudios Visuales para pensar el arte contemporáneo como alternativa al disciplinamiento de la historia del arte.

Bibliografía básica de referencia

- Agamben, G. (2002), “Glosas marginales a los *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*” en *Medios sin fin*, Valencia, Pre-Textos.
- Agamben, G. (2005), *El hombre sin contenido*, Barcelona: Altera. (Capítulos 1 y 2)
- Agamben, G. (2005), “El autor como gesto” en *Profanaciones*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Benjamin, W. (1987), “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos I*, Madrid: Taurus.

- Brea, J.L. (2006), “Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales” en *Estudios Visuales*, nº 6, España.
- Brea, J.L. (2010), “Visiones de un ojo técnico” en *Las tres eras de la imagen*, Madrid, Akal. (Selección de capítulos)
- Brea, J.L. (2012), “Cambio de régimen escópico: del *inconsciente óptico* a la *e-image*” en Castillo, A., Gómez-Moya, C. (ed.), *Arte, archivo y tecnología*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae.
- Debord, G., (2008), *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires: Marca. (Capítulo 2)
- Groys, B. (2015), “Poética vs. Estética” en *Volverse público. Transformaciones del arte en el ágora contemporáneo*, Buenos Aires: Caja negra.
- Guasch, A.M. (2003), “Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión” en *Revista de Estudios Visuales*, número 1, pp. 9-16.
- Heidegger, M. (1992), “El origen de la obra de arte” en *Arte y poesía*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Mitchell, W. J. T. (2005), “No existen medios visuales” en Brea, José Luis (ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid: Akal.
- Moxey, K. (2016), “Los estudios visuales y el giro icónico” en *Estudios visuales*.
- Perniola, M. (2007), “La superación del arte” en *Los situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo XX*, Madrid: Ediciones Acuarela/Machado Libros.
- Perniola, M. (2011), *La sociedad de los simulacros*, Buenos Aires, Amorrortu. (Selección de capítulos)
- Rancière, J. (2010), “Las paradojas del arte político”, en *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.
- Rancière, J. (2011), *El malestar en la estética*. Buenos Aires: Capital intelectual. (Selección de capítulos)
- Rancière, J. (2013), “Prólogo” en *Aisthesis*, Buenos Aires: Manantial.

Unidad 2: Estética y política. Politicidad, vanguardia e imágenes técnicas

Relectura del problema de la relación arte/política. La *poiesis* artística en relación con su contexto histórico-social. Del diagnóstico de la estetización de la política a la politización del arte: vanguardia y política. La imagen-crítica post-situacionista y las derivas post-traumáticas. La discontinuidad como matriz del arte contemporáneo. El cine frente al pueblo: subexposición y sobreexposición. Rostro y *pathos* en el dispositivo de representación. Escenas de la vida obrera. Cuando “pueblo” se dice en femenino. Sobre la politicidad de las imágenes técnicas.

Bibliografía básica de referencia

- Amado. A. (2003), “Imágenes del país del pueblo” en *Pensamiento de los Confines*, nº 12.

- Benjamin, W. (1999), “El autor como productor”, en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Madrid, Taurus.
- Didi-Huberman, G. (2008), “La disposición a las cosas: observar la extrañeza” en *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, Antonio Machado Libros.
- Didi-Huberman, G. (2014), “Poemas de pueblos” en *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, Buenos Aires: Manantial.
- Didi-Huberman, G. (2017), “Llamados a las lágrimas” en *Pueblos en lágrimas, pueblos en armas*, Santander: Shangrila.
- Flusser, V. (2015). *El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad*, Buenos Aires: Caja Negra.
- Foster, H. (2001), “¿Quién tema a la neovanguardia” en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Akal.
- Galende, F. (2009), “Estetización de la política” en *Walter Benjamin y la destrucción*, Santiago de Chile, Metales pesados. (Selección de capítulos)
- Giunta, A. (2011), *Vanguardia, internacionalismo y política: Arte argentino en los años sesenta*, Paidós: Buenos Aires. (Selección de capítulos)
- Giunta, A. (2018), *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*, Buenos Aires: Siglo XXI editores. (Selección de capítulos)
- Jacoby, R. (2011). *El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*, Buenos Aires / Barcelona: Adriana Hidalgo / La central.
- Longoni, A. (2014), *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires: Ariel. (Selección de capítulos)
- Rancière, J. (2010), “El hombre con delantal de cuero”, en *La noche de los proletarios*, Buenos Aires, Tinta limón.
- Rancière, J. (1991), “El canto del pueblo”, en *Breves viajes al país del pueblo*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Richard, N. (2007), *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires: Siglo XXI editores Argentina. (Selección de capítulos).
- Steyerl, H. (2012). *Los condenados de la pantalla*, Buenos Aires: Caja Negra.
- Virilio, P. (2003). *El arte del motor. Aceleración y realidad virtual*, Buenos Aires: Manantial.

Artistas de referencia

“Arte de los medios” (Roberto Jacoby)

Narcisa Hirsch (Argentina) – Lourdes Grobet (México) – Nelbia Romero (Uruguay)

Escena artística revolucionaria en Argentina

Unidad 3: *Dispositivos y matrices: estéticas del archivo en el arte latinoamericano*

El concepto de “archivo” como generativo de las prácticas artísticas contemporáneas. Desde el “impulso de archivo” a “mal de archivo”; desde los “contra-archivos” a los archivos que arden. Enfoques actuales sobre el archivo como estética legal-administrativa o como modelo mnemónico. La recontextualización como mecanismo de “conversión” de/en “documentos”. Sobre el desplazamiento de la autoridad desde las cronologías y los criterios tradicionales a los más performativos de experiencia y emoción.

Bibliografía básica de referencia

- Agamben, G. (2007), “Aby Warburg y la ciencia sin nombre” en *La potencia del pensamiento. Ensayos y conferencias*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Agamben, G. (2011), “¿Qué es lo contemporáneo?” en *Desnudez*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Agamben, G. (2014), *¿Qué es un dispositivo?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Baron, J. (2014), *The Archive Effect. Found Footage and the Audiovisual Experience of History*, Londres y Nueva York: Routledge. (Selección de capítulos)
- Benjamin, W. (1987), “Eduard Fuchs. Historia y coleccionismo” en *Discursos interrumpidos I*, Madrid: Taurus.
- Benjamin, W. (2007), “El coleccionista” en *Libro de los Pasajes*, Madrid: Akal.
- Bourriaud, N. (2007), *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Buchloh, B. (2003), “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte contemporáneo” en *Formalismo e historicidad: modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Madrid: Akal.
- Carnevale, G. (2007), *Desinventario*, Buenos Aires: Macba.
- Cvetkovich, A. (2003), *An Archive of Feeling*, Durham, NC: Duke University Press. (Selección de capítulos)
- Derrida, J. (1997), “Exergo” y “Preámbulo” en *Mal de archivo. Una impresión freudiana*, Madrid: Trotta.
- Didi-Huberman, G. (2004), “Das Archiv brennt”, en Georges Didi-Huberman y Knut Ebeling (eds.). *Das Archiv brennt*, Berlin: Kadmos, pp. 7-32. (Se proveerá traducción)
- Foster, H. (2016), “El impulso de archivo” en *Nimio*, nº 3, pp. 102-125.
- Foucault, M. (2002), “III. El enunciado y el archivo” en *La arqueología del saber*, Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Giunta, A. (2010), “Archivos” en *Objetos mutantes. Sobre arte contemporáneo*, Santiago de Chile: Palinodia.
- Gómez-Moya, C. (2012), *Derechos de mirada. Arte y visualidad en los archivos*, Santiago de Chile, Palinodia. (Selección de capítulos)

- Guasch, A.-M. (2011), “Introducción” en *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid: Akal.
- Pollock, G. (2010), “La vida póstuma de las imágenes” en *Encuentros en el museo feminista virtual*, Madrid: Cátedra.
- Rolnik, S. (2008), “Furor de archivo” en *Revista colombiana de Filosofía de la Ciencia*, vol. IX, pp. 9-22.
- Steedman, C. (2007), *Dust. The Archive and Cultural History*, Nueva Brunswick y Nueva Jersey: Rutgers University Press.
- Taylor, D. (2016), “Actos de transferencia” en *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Warburg, A. (2010), “Mnemosyne. Introducción” en *Atlas Mnemosyne*, Madrid: Akal.

Obras de referencia

No intenso agora (Joao Moreira Salles, 2017) - Film

SUBLEVACIONES (George Didi-Huberman, 2017) – Muestra MUNTREF (Buenos Aires)

Cuatreros (Albertina Carri, 2017) – Film

Restos (Albertina Carri, 2010) - cortometraje

En nuestra pequeña región de por acá (Voluspa Jarpa, 2016) – Muestra MALBA (Buenos Aires)

Tristezas de la lucha (Paz Encina, 2014) – serie documental

Ausencias (Gustavo Germano, 2006)

Arqueología de la ausencia (Lucila Quieto, 1999-2001)

Referencia a obras de Rosângela Rennó, Miguel Ventura, Fernando Bryce.

4. Metodología

El seminario constará de seis encuentros de cuatro horas cada uno. Se hará una presentación teórica en la primera parte de la clase y se procurará que lxs cursantes elaboren sus propias lecturas críticas de los textos y los problemas en la segunda parte de cada clase. A este efecto, se prevé que los objetos artísticos propuestos se vean modificados por la sugerencia de lxs doctorandxs con el objetivo de generar las condiciones para una comprensión que exceda a los textos y autores presentados y posibilite y potencie la emergencia de expresiones y análisis sobre los temas particulares de investigación.

5. Evaluación

El seminario será evaluado mediante la presentación de una monografía final que deberá o bien tratar sobre alguno de los aspectos teóricos desarrollados en la cursada, o bien tender algún puente entre el trabajo de investigación particular de cada asistente y los desarrollos presentados.

Se sugiere que la breve investigación esté focalizada sobre un tema específico de interés de lxs doctorandxs debidamente delimitado –esto es, adecuándose a la composición de un *corpus* teórico o teórico y artístico- a fin de poder realizar una investigación profunda. Se recomienda enfáticamente enmarcar el trabajo en el estado actual del tema especificando claramente la perspectiva teórica desde la que se aborda.

La extensión podrá ser entre 7000 y 10000 palabras incluyendo bibliografía y notas.

Los trabajos se enviarán electrónicamente a ntaccetta@gmail.com con copia a doctorado@fba.unlp.edu.ar. En cuanto a la entrega en papel, se respetarán los requisitos exigidos por la Dirección de Doctorado de la facultad.

Dra. Natalia Taccetta