

SECRETARÍA
DE POSGRADO
Maestría en Estética, Teoría
y Gestión de las Artes

 FACULTAD
DE ARTES

Programa

“TEORÍA DEL ARTE”

Profesora a cargo: Dra. Natalia Matewecki

FUNDAMENTACIÓN:

En este seminario se propone el estudio de una selección de perspectivas, líneas de investigación y enfoques desarrollados en la teoría del arte, en relación con diversas tendencias del pensamiento estético. Dada la profusión de teorías sobre el arte desde la antigüedad hasta la actualidad, se ha delimitado el análisis a aquellas formuladas principalmente en el siglo XX y los inicios del siglo XXI, que permiten abordar distintos núcleos teóricos vinculados a problemáticas modernas y contemporáneas.

Estas perspectivas provienen de campos diversos, como la historia del arte, la sociología, la semiótica, la filosofía, los estudios visuales y la antropología, entre otros.

El objetivo del seminario es examinar las distintas teorías del arte para comprender las reflexiones y problematizaciones más relevantes en torno al arte en la actualidad. En este marco, se abordarán cuestiones clave sobre su interpretación y definición en el ámbito académico contemporáneo.

OBJETIVO GENERAL:

- El objetivo primordial es que los estudiantes puedan conocer, analizar y comprender las hipótesis propuestas en las diferentes teorías para poder aplicarlas, rebatirlas o generar nuevos caminos en la aplicación de sus trabajos de tesis e investigación individuales. De esta manera se pretende que el seminario sea un espacio de debate entre la teoría y los abordajes de las investigaciones en curso.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- Conocer e incentivar el interés y el análisis sobre los aspectos teóricos del arte.
- Vincular al estudiante con el debate artístico contemporáneo.
- Suministrar los instrumentos teóricos básicos y la destreza en su manejo para formular juicios estéticos.
- Seleccionar y organizar el marco teórico de las tesis en curso.

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD 1

Arte, ciencia y filosofía. Disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. De lo divergente a lo convergente. Las operaciones de la Tercera Cultura. De la Historia del Arte a la Cultura Visual: formación, marcos epistemológicos, métodos y objetos de análisis. Teoría del Arte e Historia del Arte.

Bibliografía

- DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (2001). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama.
- GUASCH, A.M. (2005). "Doce reglas para una Nueva Academia: la «nueva Historia del Arte» y los Estudios audiovisuales. En Estudios Visuales. Madrid: Akal.
- MACHADO, A. (2006). "Convergencia y divergencia de los medios". La Habana: EICTV.
- MARCHÁN FIZ, S. (2005). "Las artes ante la cultura visual. Notas para una genealogía en la penumbra". En Estudios Visuales. Madrid: Akal.
- MIRZOEFF, N. (2003). "Introducción". En Una introducción a la Cultura Visual. Buenos Aires: Paidós.
- MITCHELL, W.J.T. (2019). "La historia del arte al límite". En La ciencia de la imagen. Madrid: Akal.
- MORIN, E. (1995) Sobre la interdisciplinariedad [recurso electrónico]. Revista Complejidad,

1995, Año 1

- PANOFKY, E. (1987 [1955]). El significado en las artes visuales. Madrid: alianza Forma.
- RAMPLEY, M (2005). «La amenaza fantasma: ¿la cultura visual como fin de la historia del arte?». En Brea, José Luis (ed.). Estudios Visuales (pp. 39-57). Madrid: Akal.
- VESNA, V. (2001). "Toward a third culture, being in between". Revista Leonardo, 34 (2), pp.121-125.

UNIDAD 2

Concepciones, nociones y periodizaciones del arte. El arte antes, durante y después de la modernidad. Géneros, prácticas y dispositivos del arte moderno y contemporáneo.

Bibliografía

- ADORNO, T.W. (1970) (2004). Teoría estética. Madrid: Akal.
- BENJAMIN. W. (1936) (1990). "La obra de Arte en la época de su reproducción técnica". En Discursos Interrumpidos I. Madrid: Taurus.
- BÜRGER, P. (2010 [1974]). "La obra de arte vanguardista". En Teoría de la vanguardia. Buenos Aires: Las Cuarenta.
- CIPRIANO, J.; PANFILI, M. y MOYINEDO, S. (2018). Periodizaciones de la contemporaneidad: una transposición gráfica (pp. 12-16). *Paratextos del arte contemporáneo*.
- DANTO, A. (2009). "Introducción: Moderno, posmoderno, contemporáneo". Después del fin del arte. Buenos Aires: Paidós.

UNIDAD 3

Obras, artistas y espectadores. Límites internos y externos de la obra de arte. Operaciones que modifican el rol de artista y de espectador tradicional. La emergencia de figuras de artista en el arte contemporáneo. El desplazamiento desde una estética de la recepción hacia una estética de la participación.

Bibliografía

- BARTHES, R. (2009). "La muerte del autor". En *El susurro del lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- BOURRIAUD, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- COULTER-SMITH, G. (2009). "Interacción: el difícil nacimiento del lector". En *Deconstruyendo las instalaciones* (pp. 85-121). Madrid: Brumaria.
- DERRIDA, J. (2001). "Párragon". En *La verdad en pintura* (pp.27-91). Buenos Aires: Paidós.
- FOUCAULT, M. (1998, abril). "¿Qué es un autor?". Traducción: Silvio Mattoni. Título Original: *Qu'est-ce qu'un auteur?* Conferencia en la Sociedad Francesa de Filosofía, publicada en el *Bulletin de la S.F.P.* julio-septiembre, 1969.
- GENETTE, G. (2001). "Introducción" en *Umbrales*, Buenos Aires: Taurus.
- GOODMAN, N. (1990). "Cuándo hay arte". En *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Editorial Visor.
- JIMÉNEZ, M. (2010). "Arte, sociedad, política". En *La querrela del arte contemporáneo* (pp. 253-293). Buenos Aires: Amorrortu.
- KOLDOBSKY, D. (2003). "La figura de artista cuando se anuncia su muerte", inédito.
- MATEWECKI, N. (2017). "Arte vivo. Artistas, obras y espectadores del bioarte". En López del Rincón (comp.) *Naturalezas mutantes. Del Bosco al bioarte* (pp. 249-278). Bilbao: Sans Soleil
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. (2007). "Quinta conferencia. Hacia una estética de la participación (II)". En *De la estética de la recepción a una estética de la participación* (pp. 81-99). México: FFyL, UNAM.

- SMITH, T. (2012). "¿Qué es el arte contemporáneo?". En *¿Qué es el arte contemporáneo?* (pp. 299-336). Buenos Aires: Siglo XXI.
- WAJCMAN, G. (2001). "De los objetos al objeto". En *El objeto del siglo* (pp.43-77). Buenos Aires: Amorrortu.

UNIDAD 4

Teorías contemporáneas I: Giro decolonial. La invención de América y el mundo moderno/colonial. La acción política del pensamiento decolonial. Desobediencia epistémica: geo-política y corpo-política del conocimiento. Hacia una estética decolonial. La colonialidad del ver.

Bibliografía

- BARRIENDOS, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. *Nómadas*, (35), 13-29. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002>
- DE SOUSA SANTOS, B. (2018). "Introducción a las epistemologías del sur". En *Construyendo las Epistemologías del Sur. Para un pensamiento alternativo de alternativas*. Buenos Aires: CLACSO
- GÓMEZ, P. P. y MIGNOLO, W. D. (2012). *Estéticas decoloniales*. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- MIGNOLO, W. (2007). "1. América: la expansión cristiana y la creación moderna/colonial del racismo.", "2. "América Latina" y el primer reordenamiento del mundo moderno/colonial". En *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Editorial Gedisa
- QUIJANO, A. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- RIVERA CUSICANQUI, S. (2015). "La universalidad de lo ch'ixi. Miradas de Waman Puma [2009]". En *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.
- SEGATO, R. L. (2015). "El Edipo Negro: colonialidad y forclusión de género y raza". En *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo.

UNIDAD 5

Teorías contemporáneas II: Posthumanismo. Humanismo, antihumanismo, posthumanismo. Debates acerca de la era del antropoceno. Devenir-con: actores humanos y no-humanos. La mediación tecnológica. Propuestas artísticas contemporáneas que cuestionan las prácticas de exclusión y discriminación del humanismo sobre los *otros* sexualizados, racializados y naturalizados.

Bibliografía

- BENNETT, J. (2022). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Buenos Aires, Caja Negra.
- BRAIDOTTI, R. (2015). *Lo posthumano*. Barcelona, Gedisa.
- COSTA, F. (2021). *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Buenos Aires, Taurus.
- GUATTARI, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia, Pre-Textos
- HARAWAY, D. (2019). Introducción. En *Seguir con el problema. Generar parentescos en el Cthuluceno* (pp.19-30). Bilbao, Consonni

- LATOUR, B. (2007). Relativismo. *Nunca fuimos modernos* (134-211). Buenos Aires, Siglo XXI.
- LATOUR, B. (2008). *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires, Manantial.
- MATEWECKI, N. (septiembre de 2022). *La condición postnatural en el bioarte argentino* [Objeto de conferencia]. 10° Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. <https://www4.fba.unlp.edu.ar/jidap2022/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/1.-MATEWECKI.pdf>

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Trabajo escrito individual con tema a elección. Se deberá utilizar como marco teórico para el desarrollo del trabajo un mínimo de tres textos citados en la bibliografía del programa, e incorporar otros específicos del tema elegido. La estructura del escrito deberá presentar una introducción, desarrollo y conclusión.

Extensión entre 14.000 y 24.000 caracteres con espacios, incluidas notas y bibliografía (6-12 páginas aprox.). Utilizar normas APA para citas, notas y referencias bibliográficas.

El trabajo deberá ser enviado a través de la plataforma Aulasweb <https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb> y al mail nmatewecki@gmail.com

Los criterios para evaluar el trabajo comprenden:

- a. El encuadre dentro de la temática ofrecida
- b. El uso de bibliografía obligatoria y de referencia general
- c. La coherencia entre la información obtenida, la interpretación de las fuentes y la escritura producida
- d. La originalidad en la selección y enfoque del trabajo.

REQUISITOS DE APROBACIÓN:

Los estudiantes deberán contar con el porcentaje de asistencia indicado en el reglamento de la carrera, y la aprobación de la instancia de evaluación final, con nota no menor a 6.

LINK A LA BIBLIOGRAFÍA DEL SEMINARIO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1piYeYmy18OdVPJxAktehNeNu6z0H1A5q?usp=sharing>