

SECRETARÍA
DE POSGRADO
**Maestría en Estética
y Teoría de las Artes**

“TEORÍA DEL ARTE”

Profesora a cargo: Dra. Natalia Matewecki

Programa

FUNDAMENTACIÓN:

En este seminario se propone el estudio de una selección de perspectivas, líneas de investigación y enfoques desarrollados en la teoría del arte y su relación con diferentes tendencias del pensamiento estético. Dada la profusión de teorías sobre el arte desde la antigüedad hasta nuestros días, se ha realizado una selección de propuestas circunscritas a las teorías formuladas en el siglo XX y el comienzo del nuevo milenio que permiten abordar diferentes núcleos teóricos particularizados en las problemáticas modernas y contemporáneas. Estas perspectivas provienen de campos diversos que incluyen a la historia del arte, la sociología, la semiótica, la filosofía, los estudios visuales y la antropología, entre otros.

Este seminario tiene como fin analizar las teorías del arte que parten de distintas corrientes de investigación, es necesario destacar que la disposición no sigue un eje temporal sino temático con el fin de conocer las tendencias más relevantes que han constituido los estudios destacados durante el siglo XX. Así se tratan diversos aspectos sobre la interpretación y definición del arte en el ámbito académico contemporáneo.

OBJETIVO GENERAL:

- El objetivo primordial es que los alumnos 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 alumno 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

Disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. De lo divergente a lo convergente. La ruptura de los bordes disciplinares. Las operaciones de la Tercera Cultura: entre el arte, la ciencia y las humanidades.

Bibliografía

- DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (2001). *¿Qué es la filosofía?* Barcelona: Anagrama.
- LÓPEZ DEL RINCÓN, D. (2015). "Diálogos interdisciplinares: explorando las cajas negras de la biotecnología". En *Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología* (pp. 243-271). Madrid: Akal.
- MACHADO, A. (2006). "Convergencia y divergencia de los medios". La Habana: EICTV.
- MORIN, E. (1995) Sobre la interdisciplinariedad [recurso electrónico]. *Revista Complejidad*, 1995, Año 1
- VESNA, V. (2001). "Toward a third culture, being in between". *Revista Leonardo*, 34 (2), pp.121-125.

UNIDAD 2

De la Historia del Arte a la Cultura Visual. Formación, marcos epistemológicos, métodos y objetos de análisis.

Bibliografía

- GUASCH, A.M. (2005). "Doce reglas para una Nueva Academia: la «nueva Historia del Arte» y los Estudios audiovisuales. En Estudios Visuales. Madrid: Akal.
- 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.
- PANOFSKY, 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.

UNIDAD 3

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

Bibliografía

- ADORNO, T.W. (2004 [1970]). Teoría estética. Madrid: Akal.
- BENJAMIN. W. (1990 [1936]). "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.
- COULTER-SMITH, G. (2009). "Introducción. El problema de los museos". En Deconstruyendo las instalaciones (pp. 13-37). Madrid: Brumaria.
- DANTO, A. (2009). "Introducción: Moderno, posmoderno, contemporáneo". Después del fin del arte. Buenos Aires: Paidós.
- DERRIDA, J. (2001). "Párrergon". En La verdad en pintura (pp.27-91). Buenos Aires: Paidós.
- GENETTE, G. (2001). "Introducción" en Umbrales, Buenos Aires: Taurus.
- SMITH, T. (2012). "¿Qué es el arte contemporáneo?". En ¿Qué es el arte contemporáneo?" (pp. 299-336). Buenos Aires: Siglo XXI.

UNIDAD 4

Obras, artistas y espectadores contemporáneos. 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.
- CORREBO, M. N. (2010). "Algunas consideraciones sobre la figura del artista-científico". En Suárez Guerrini, F.; Gustavino, B.; Correbo, M. N. y Matewecki, N. *Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo* (pp. 85-106). Buenos Aires: Papers.
- COULTER-SMITH, G. (2009). "Interacción: el difícil nacimiento del lector". En *Deconstruyendo las*

- instalaciones* (pp. 85-121). Madrid: Brumaria.
- 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.
- 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.
- 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
- ROQUEPLO, P. (1983). *El reparto del saber. Ciencia, cultura, divulgación*. Barcelona: Gedisa.
- 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.
- WAJCMAN, G. (2001). "De los objetos al objeto". En *El objeto del siglo* (pp.43-77). Buenos Aires: Amorrortu.
- VERÓN, E. (2013). "La autopoiesis productiva de la recepción". *La semiosis social*, 2. Buenos Aires: Paidós.

UNIDAD 5

Teorías contemporáneas: posthumanismo y giro decolonial. Humanismo, antihumanismo, posthumanismo. Estética decolonial. Problemáticas en torno a la noción de cultura desde la epistemología decolonial. La invención de América y el mundo moderno/colonial.

Bibliografía

- BRAIDOTTI, R. (2015). *Lo posthumano*. Barcelona: Gedisa.
- 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>
- BENNETT, Jane (2022). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Buenos Aires, Caja Negra.
- GÓMEZ, P. P. y MIGNOLO, W. D. (2012). *Estéticas decoloniales*. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- HARAWAY, Donna (2019). Introducción. Seguir con el problema. Generar parentescos en el Chthuluceno (pp.19-30). Bilbao, Consonni.
- 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
- 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

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 alumnos 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.