

Instituto de Formación Docente nº88 'Paulo Freire'

Carrera: Tecnicatura en Gestión Cultural

Espacio Curricular: Corrientes artísticas modernas y contemporáneas

Curso: Segundo año.

Ciclo lectivo: 2015

Docente: Lic. Prof. Rocío Arozarena

Fundamentación:

Como seres humanos hemos ido haciendo un recorrido respecto de nuestras producciones simbólicas, a través del cual fuimos otorgándoles diferentes sentidos según nuestras necesidades. Algunas veces con ellas necesitamos registrar, otras, denunciar, expresarnos, comunicar. Y muchas veces necesitamos establecer relatos sobre la realidad, dar una versión de los hechos acorde a un universo de ideas, pensamientos, relaciones sociales. El arte es uno de los más eficientes mecanismos que tenemos de dar a conocer estos discursos y por lo tanto, uno de los campos de debate privilegiados hace siglos. Conocer estos debates, es fundamental para reflexionar hoy acerca de nuestras producciones culturales.

En el marco de la compleja historia de estos debates, muchos autores han disertado en torno a la construcción de la mirada. Desde niños, vamos construyendo una manera de interpretar nuestro entorno, de manera colectiva, y no siempre voluntaria. Eduardo Grüner¹ plantea que la imagen *'ha sido históricamente, un aparato visual de constitución de la subjetividad colectiva y el imaginario social histórico. En este sentido, su función de transmisión ideológica, con ser indudable, es subsidiaria de su papel de constructor de una memoria, que busca 'fijar', por la mirada, el orden de pertenencia y reconocimiento prescripto para los sujetos de una cultura.'* A su vez, plantea que estas imágenes, a las que podemos agregar también la literatura, los sonidos, los movimientos, construyen una 'memoria de la especie': *'un sistema de representaciones que fija la conciencia (y el inconsciente) de los sujetos a una estructura de reconocimientos sociales, culturales, institucionales, y por supuesto ideológicos'*. Entonces, con este autor, consideramos que visibilizar estos mecanismos resulta de suma importancia para interpretar las diversas manifestaciones artísticas, en un marco histórico-cultural, con el objetivo de desarrollar proyectos culturales. En este sentido, la cátedra propone profundizar sobre el entramado estético-político que se

---

¹ Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.

desarrolla en diferentes épocas y lugares, tomando lo que ocurre en Europa y EEUU, pero en relación con los procesos de modernización que tuvieron lugar en Latinoamérica. Se buscará hacer hincapié en aquellos desarrollos que retoman la diversidad cultural encarnada en las producciones llamadas 'periféricas', donde consideramos que se pueden rastrear prácticas e ideas que nos permitan posar una mirada crítica sobre nuestros consumos culturales cotidianos. Así también se buscará trabajar sobre las producciones culturales de aquellos grupos marginados (jóvenes, mujeres, pueblos originarios) por el modelo hegemónico, buscando analizar su inserción en el contexto en el que desarrollamos este aprendizaje, considerando sus posibilidades de producción, recepción y circulación.

Según lo plantea el Diseño Curricular de la carrera, la asignatura aporta a ofrecer una formación a partir de la cual se puedan desarrollar profesionales habilitados para diseñar y gestionar todas las etapas correspondientes de proyectos culturales en el marco de la diversidad cultural.

Respecto del perfil del egresado, consideramos que el recorrido de esta materia propenderá a enriquecer la experiencia de las/los estudiantes para identificar tendencias y características de los lenguajes artísticos, a fin de que puedan contextualizar sus proyectos.

Expectativas de logro:

En la cátedra se propenderá a que las/los estudiantes puedan:

- Caracterizar las relaciones dadas entre arte y sociedad en los diferentes momentos de la historia.
- Construir una mirada crítica acerca de las producciones artísticas en tanto inmersas en discursos hegemónicos o contra hegemónicos.
- Interpretar las líneas de pensamiento propias de las vanguardias artísticas modernas y contemporáneas, en relación con sus producciones y los espacios de circulación del campo artístico.
- Analizar las relaciones entre arte, consumos culturales y contexto.
- Comprender las características del campo artístico y del mercado del arte.
- Valorar las producciones artísticas latinoamericanas, considerando su recorrido de avances y rupturas en un contexto de distintas colonizaciones que hoy continúa. Valorar, entre estas producciones, las de los pobladores actuales de las comunidades originarias, en consonancia con una historia del arte de los pueblos originarios.
- Considerar las producciones artísticas de aquellos grupos sociales considerados 'diversos', como mujeres, jóvenes, pueblos originarios, etc.

Contenidos:

Unidad I:

- Definición de arte y del proceso de creación artística. El arte como un hecho social. Relaciones entre arte y poder.
- Las funciones sociales del arte. La autonomización históricamente progresiva del campo artístico. Producción, circulación y consumo del arte.
- La estética como campo de significaciones sociales y políticas en disputa.
- La estética en la historia. El hecho estético. La producción estética entre el hacer y el saber.
- La crítica de arte.

Unidad II:

- Historicidad y cosmovisiones de época: antigüedad, medioevo, modernidad, contemporaneidad.
- Las vanguardias artísticas y la utopía del arte para la vida y el arte como transformador de la realidad. Estudio de casos: Florida y Boedo. El Grupo Espartaco. La experiencia de Tucumán Arde.
- El postmodernismo. La estética en el diseño, la publicidad y la valorización de mercancías y servicios. El uso de los estereotipos sociales para la comercialización de mercancías y servicios. El público frente a las nuevas manifestaciones.
- La estética de rituales, códigos y consumos culturales que identifican a grupos sociales. Estudio de casos: Arte de los habitantes actuales de comunidades originarias. La invención de la categoría de arte indígena. La posibilidad de circulación de las obras en las instituciones culturales. Arte de grupos de mujeres: la experiencia estética de 'Mujeres Creando' y su relación con la República de Bolivia como Estado Plurinacional.
- Significado de la contemplación estética en la vida actual. El arte argentino de los últimos veinte años.

Encuadre metodológico:

Se entiende el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso colectivo, en el que estudiantes y docentes hacen aportaciones para orientar el recorrido a través de los contenidos que se proponen para la cátedra. La docente actuará en todo momento como una coordinadora grupal, proponiendo y mostrando formas posibles de abordar la bibliografía, propiciando relaciones entre los distintos aportes teóricos. Se plantearán las actividades como un diálogo entre la teoría y las prácticas posibles, dando espacio primordial a la reflexión acerca de lo que las/los estudiantes vayan apreciando. Se

propondrá transitar por distintas experiencias, como por ejemplo visitas a museos u otros espacios de circulación de obras, talleres, entrevistar artistas, asistir a clases especiales para poder reconocer, en la propia vivencia, la trama de relaciones que se ponen en juego en el ámbito artístico, y cómo están vigentes en él concepciones creadas en otros contextos (sobre la belleza, el rol del artista, el de la obra, el del espectador).

Durante la cursada se propondrán trabajos de reflexión oral y escrita, lectura de imágenes, diseño de propuestas, experiencias prácticas concretas, acompañando en forma puntual y permanente con devoluciones por parte de la docente.

Recursos:

Para llevar adelante el recorrido por esta cátedra se propondrán diversas estrategias de intervención docente, siempre fundamentadas frente al grupo, para promover experiencias de aprendizaje que den herramientas para la reflexión teórica y para su consecución práctica.

Se prevé el diseño de propuestas, a partir de la lectura de los textos analizados por la cátedra, en las cuales se pueda pensar ya desde este segundo año algún tipo de intervención en la institución educativa, activando así un mecanismo de reflexión a partir del estudio de las cuestiones estéticas. Se prevé trabajar acerca de las ideas sobre la estética que los/las estudiantes van construyendo, y ponerlas en cuestión a través de algún dispositivo creativo reflexivo. Se propondrá, a fin de la cursada, un trabajo de reflexión teórica sobre estas intervenciones realizadas por las/los estudiantes.

La apreciación de obras se considera procedimiento fundamental para la comprensión de los contextos de producción de las mismas, así como también la proyección y análisis de videos y artículos de divulgación pertinentes, la visita a instituciones que promueven el desarrollo de los lenguajes expresivos, la asistencia a charlas de referentes del este ámbito. En este sentido, la propuesta consiste en construir a partir de la lectura de la bibliografía sugerida, la reflexión sobre las relaciones entre arte y sociedad, hoy, aquí y en otros contextos. La percepción artística será posibilitada a través de la observación, audición, el movimiento, la manipulación, de objetos artísticos (instrumentos, pinturas, música, obras de teatro, de danza, textos literarios, videos, etc.), en clase o en sus espacios de circulación habituales (museos, teatros, cines, galerías, centros culturales, la vía pública, espacios no convencionales, etc.). Se recomendarán experiencias directas, visitas, audiciones, etc. que se realizarán generalmente a partir de una agenda gratuita y, si es necesario, fuera del horario de clase.

Se prevé para el primer cuatrimestre salidas para ver artes plásticas en el MNBA y en el Centro Cultural Recoleta o algún otro museo, y para percibir música, en el Teatro de Morón o bien, en el algún otro circuito. En el segundo cuatrimestre, se prevén salidas para apreciar los lenguajes de la danza y el teatro, preferentemente en el Centro Cultural San Martín, siempre

como en todos los casos considerando las posibilidades que surjan en el período en el que programemos la salida. En los trabajos que se proponen para las mimas, se trabajará sobre lo específico de los lenguajes, a partir del reconocimiento que puedan hacer las/los estudiantes de las ideas sobre las artes que subyacen estas presentaciones (guión museográfico, clima institucional, elección del repertorio de música o danza, obra teatral, actitudes de los públicos según sus características, folletería).

Se diseñarán guías de lectura de los materiales teóricos para orientar su recorrido. Se entregará la bibliografía al comienzo de la cursada para que las y los estudiantes tengan posibilidad de tenerla disponible con el tiempo suficiente y se concertarán las fechas de entrega, exposición y devolución con la anticipación adecuada, acordada con el grupo.

Bibliografía para los estudiantes:

Unidad I:

- Berger, John; Modos de ver y mirar, Capítulo Uno, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004.
- Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; páginas 17 a 20, Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
- Richard, Nelly, Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico, pp.79-94, 153-168, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
- Usubiaga, Viviana, Crisis de criticidad. Espíritus (y demonios) de época (selección de Cap.:“Circulación de programas estéticos internacionales”, en *Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires*, Buenos Aires, Edhasa, 2012.

Unidad II

- AA.VV., Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2010.
- Bovisio, María Alba y Penhos, Marta, La ‘invención’ del arte indígena en Argentina, en Bovisio, María Alba y Penhos, Marta (coord.), *Arte indígena. Categorías, prácticas, objetos*, Encuentro Grupo Editor, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 2010.
- Buchloh, Benjamin, Figuras de autoridad, claves de la regresión. Notas sobre el retorno de la figuración en la pintura europea, en Brian Wallis (ed.), *Arte después de la Modernidad*, Madrid, Akal, 2001, pp. 107-125.

- Cockroft, Eva, Expresionismo Abstracto como arma de la Guerra Fría (ficha de cátedra). Cockroft, Eva, "Abstract Expressionism: weapon of the Cold War", *Artforum*, June 1974, pp. 39-41.
- Escobar, T., Arte indígena: zozobras, pesares, perspectivas, en Bovisio, María Alba y Penhos, Marta (coord.), *Arte indígena. Categorías, prácticas, objetos*, Encuentro Grupo Editor, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 2010.
- Giunta, Andrea; Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano; Partes 1.1; 3.10; 4.13; 5.15; Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.
- González Gabaldón, Blanca, Los estereotipos como factor de socialización en el género, *Revista Digital Comunicar*, consultado en octubre de 2012.
- Guilbaut, Serge, De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Madrid, Mondadori, 1990 [1983]. Introd.
- Portal 'Notas. Periodismo Popular' Notas sobre el encuentro García Lineras y María Galindo. <http://notas.org.ar/2014/07/16/gobernar-es-un-acto-de-mentir-dialogo-entre-alvaro-garcia-linera-y-maria-galindo/> <http://notas.org.ar/2014/07/17/dialogo-alvaro-garcia-linera-maria-galindo-mujeres-creando/> Consultado el 6/11/2014.
- Steinberg, Leo, El arte contemporáneo y la incomodidad del público (1962), en *Otra parte*, n. 2, otoño 2004, pp. 24-34.

Bibliografía optativa Unidad II:

- AGAMBEN, Giorgio, ¿Qué es lo contemporáneo?, en *Otra parte*, n° 20, otoño 2010.
- Giunta, Andrea; Poscrisis. Arte argentino después del 2001; Siglo XXI Editores, Argentina, 2009.
- GUASCH, Anna María, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997.
- Krauss, Rosalind, La originalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna (1981), en B. Wallis (ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001, pp. 13-29.

Bibliografía de la docente:

- Danto, Arthur; Qué es el arte, Paidós Estética, Argentina, 2013.

- Eisner, Elliot W.; Educación la visión artística; Paidós Educador; España, 1995.
- García Canclini, Introducción a 'Sociología y cultura' de Pierre Bourdieu, Grijalbo, Argentina, 2002.
- Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte; Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
- Barthes, Roland, "El arte...esa cosa tan antigua", Lo obvio y lo obtuso, Buenos Aires, Paidós, 1992, pp. 203-211.
- Sontag, Susan, Contra la interpretación, *Contra la interpretación y otros ensayos*, Barcelona, Seix Barral, 1984.
- Gombrich, E.H.; La historia del arte; Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
- Hauser, Arnold; Historia Social de la Literatura y del Arte; Editorial Guadarrama, España, 1979.
- Anderson, Perry, Modernidad y revolución, en Nicolás Casullo (comp.), *El debate Modernidad/Posmodernidad*, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993, pp. 101-110.
- Danto, Arthur C., Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Jameson, Fredric, Postmodernismo y sociedad de consumo, *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre posmodernismo 1983-1998*, Buenos Aires, Manantial, pp. 15-38.
- Bourriaud, Nicolas, Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004.
- Yúdice, George, Producir la economía cultural: el arte colaborativo de inSITE, *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 339-391.
- Giunta, Andrea; Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano; Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011.
- Escobar, Ticio, La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay, 1993.
- María Alba y Penhos, Marta (coord.), Arte indígena. Categorías, prácticas, objetos, Encuentro Grupo Editor, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 2010.
- Danto, Arthur C., Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Richard, Nelly, Latinoamérica y la posmodernidad(1991), en Herlinghaus, Hermann y Monika Walter (eds.), *Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural*, Berlin, Langer Verlag, 1994, pp. 271-280.

Presupuesto del tiempo:

Para llevar adelante el programa se prevé que será una cursada anual de dos horas semanales por lo cual se consideran alrededor de treinta y dos clases, además de las que sean necesarias para llevar adelante la articulación con otras cátedras o para las actividades de extensión, las visitas, etc.

Clase 1: Presentación del docente, del grupo de estudiantes y de la materia, sus objetivos y formas de evaluación. Realización de los acuerdos de trabajo necesarios. Presentación de la bibliografía de la Unidad Uno. Trabajo en la primera clase a partir del aporte de Eduardo Grüner para trabajar las relaciones entre arte, cultura y sociedad, entre arte y poder para así poder comprender el arte como un hecho social.

Clases 2, 3 y 4: Funciones sociales del arte. La autonomización históricamente progresiva del campo artístico. Producción, circulación y consumo de arte.

Clase 4 a 6: la estética, el hecho estético. La producción estética entre el hacer y el saber. La estética en la historia; la estética como campo de significaciones sociales y políticas en disputa.

Clase 7: La crítica de arte. Lectura del texto de Viviana Usubiaga. Análisis en clase de críticas.

Clase 8: Entrega y reflexión grupal a partir de un trabajo domiciliario en relación a los contenidos de la Unidad Uno.

Clase 9: Inicio de la Unidad dos. Presentación de la bibliografía pertinente. Trabajo a partir de algunas primeras consideraciones respecto de las ideas acerca del arte en la antigüedad, en el Medioevo.

Clase 10 y 11: Modernidad y contemporaneidad. Debates sobre la modernidad.

Clases 12 a 15: Las vanguardias artísticas y la utopía del arte para la vida y el arte como transformador de la realidad. Estudio de casos: Florida y Boedo. El Grupo Espartaco. La experiencia de Tucumán Arde.

Clases 16 y 17: Postmodernismo. Los debates y producciones en torno a este concepto.

Clase 18: La estética de rituales, códigos y consumos culturales que identifican a grupos sociales.

Clases 19 y 20: Arte de los habitantes actuales de comunidades originarias. La invención de la categoría de arte indígena. La posibilidad de circulación de las obras en las instituciones culturales.

Clases 21 y 22: Arte de grupos de mujeres: la experiencia estética de 'Mujeres Creando' y su relación con la República de Bolivia como Estado Plurinacional.

Clases 23 a 25: armado de una intervención en la institución para visibilizar las producciones culturales de los jóvenes de contextos marginados. Esta será la propuesta de la cátedra, pero se trabajará a partir de las propuestas del grupo.

Clases 26 a 28: el arte argentino en la década del 90.

Clases 29 y 30: el arte argentino de los últimos diez años.

Clase 31: entrega de trabajo final integrador que propondrá un abordaje teórico a la intervención realizada a mitad del cuatrimestre.

Clase 32: Devolución de los trabajos finales, evaluación colectiva de la cursada. Cierre de notas.

Propuesta de evaluación:

La evaluación se llevará a cabo en proceso, durante las clases. Se prevé la realización de trabajos prácticos intermedios y la de un trabajo final integrador, que se irá desarrollando durante el segundo cuatrimestre, en el cual las y los estudiantes deberán articular los aportes teóricos vistos y sus prácticas. Se tendrá en cuenta la entrega en término de los trabajos requeridos y el desempeño en la clase. Se solicitará la participación en las actividades de extensión y en la evaluación grupal del fin de la cursada. Los instrumentos de evaluación tienen devoluciones intermedias y revisiones previas por unidad, en las que se contempla la sugerencia de estrategias para la superación de las dificultades por parte de la docente.

Se prevé la realización de parciales escritos, trabajos grupales de reflexión teórica y de producción.

Articulación con la práctica instrumental y experiencia laboral:

Se prevé que esta articulación esté dada en las propuestas de intervención, orientadas a visibilizar cómo el conocimiento de las particularidades de las diferentes corrientes artísticas puede reflejarse en cómo se comunica u organiza un espacio, evento, proyecto. Esto surge de comprender que las corrientes artísticas son una parte más del entramado del modelo de pensamiento de una época y que en tanto construcciones sociales, brindan un discurso, proponen una forma de hacer, de apreciar y de contextualizar. En este sentido, se propondrá a las/los estudiantes trabajar algunos temas, a partir de perspectivas de diferentes períodos y contextos (por ejemplo desde la modernidad, desde una mirada vanguardista, desde una posmoderna). La intención es que las/los estudiantes puedan también registrar de qué manera el público (en este caso, la comunidad educativa) responde, reacciona, recibe esta intervención, para así poder analizarlo luego desde la teoría. Creemos fundamental desde el segundo año que las/los estudiantes comiencen a generar habilidades para gestionar espacios, materiales, herramientas, diseñar formas de comunicación, pensar en sonidos, colores, ambientes en pos de un relato individual o grupal en relación a las producciones culturales, ya que esto formará parte de su desempeño laboral futuro.

Actividades de extensión e investigación:

Durante la cursada las/los estudiantes desarrollarán un proyecto de intervención cultural en algún espacio público cercano. Las propuestas estarán destinadas a trabajar con la relación obra/intervención – público/espectadores. Paulatinamente se diseñarán junto a los estudiantes propuestas de intervención en el espacio público de menor a mayor relevancia, tomando prácticas como el stencil, el panfleto, el mural de pequeño formato, la intervención teatral callejera, hasta llegar a una instalación artística en la que las/los estudiantes propondrán un relato construido por ellos a partir de una situación observada en ese espacio público (prácticas religiosas, comerciales, personas en situación de calle, reunión de jóvenes, etc) con el formato de producción cultural. A medida que vayan llevándose a cabo estas prácticas, los grupos irán rotando con el objetivo de que algunos produzcan y otros puedan registrar, a partir de pautas dadas por la docente, las reacciones (o no reacciones) del ‘público’. Otra de las propuestas de la cátedra es que las/los estudiantes vayan haciendo un trabajo de reconocimiento de estas reacciones para luego poder montar un dispositivo de comunicación de producciones culturales previamente seleccionadas, y contextualizadas (como por ejemplo, las producciones teatrales, plásticas o musicales de nuestro barrio/ciudad).

Consideramos que esto aporta a dar a conocer el trabajo de los técnicos en gestión cultural, además de generar apertura colectiva hacia las producciones culturales que nos son propias.