

Carrera *Licenciatura en Artes Electrónicas*

Año Académico 2015

Cuatrimestre Primero

Materia *Estética*

Código 672

Profesor a cargo de la materia *Lic. Jorge Zuzulich*

Profesor auxiliar Lic. Pablo Orlando

Fundamentación

Desde mediados del siglo XVIII se han gestado cambios en las concepciones filosóficas dominantes que promovieron la reivindicación de la experiencia sensible y la asunción del protagonismo de lo Estético. De esa manera, la actividad artística adquirió un lugar central como nunca antes, a la vez que una libertad que puso en crisis a las formas de representación clásicas, de carácter figurativo-ilusionista. Estos cambios y esta crisis son la sangre de los movimientos de vanguardia del siglo XX, responsables en buena parte de un arte actual cuya identidad es por lo menos ambigua, que se permite tomar para sus composiciones cualquier material y que dialoga libremente con todas las formas del desarrollo tecnológico.

El recorrido propuesto por la presente materia ahondará en una analítica fundada en elementos de estética para tratar de comprender las producciones generadas en el campo del arte moderno y contemporáneo, y en particular en el de las Artes Electrónicas.

Encuadre dentro del Plan de Estudios de esa Carrera

La materia tiene como objeto introducir al alumno en el conocimiento general de los conceptos filosóficos que promovieron el protagonismo del Pensamiento de lo Estético, en tanto discurso subyacente a las producciones del campo de las artes modernas y contemporáneas en general, y el de las artes electrónicas en particular.

Objetivos específicos (por unidad)

Unidad 1

- Comprender la relación solidaria entre realidad y hecho estético gestada desde varias concepciones filosóficas de la Modernidad

Unidad 2

- Analizar las transformaciones sufridas por la palabra literaria y la imagen cinematográfica a la luz del protagonismo de lo Estético.

Unidad 3

- Indagar acerca del fenómeno de la sonoridad y de la escucha realizando una vinculación con la producción estética de los nuevos medios.

Unidad 4

- Conocer nuevas conceptualizaciones sobre espacio, tiempo y cuerpo desplegadas por las propuestas artísticas contemporáneas a partir de la deconstrucción de elementos vinculados a la representación clásica.

Contenidos (por unidad)

Unidad 1

El mundo como puesta en escena. Kant, el Romanticismo y Nietzsche en los discursos y en las artes de la contemporaneidad. Tecnología y arte: tensión y diálogo entre dos formas de composición.

Unidad 2

La palabra se vuelve trazo y la imagen se hace pensamiento. Heidegger y Ricoeur: Complicidad entre narración e identidad. Un cine de Ideas y una nueva concepción del tiempo.

Unidad 3

Mirada, conocimiento e identidad: La escucha como alienación y descentramiento del sujeto. El mundo como forma acabada, según la música ligera, o como materia en obra, según la música experimental. Lo sonoro como materialidad: Música, ruido y la explicitación del dispositivo técnico.

Unidad 4

Solidaridad entre la representación del mundo y sus formas de representación. El cuerpo y las artes visuales. Dos líneas de fuga. Cuerpo-obra del artista y cuerpo-obra del espectador.

Instalación, inmersividad e interactividad. La fusión entre el cuerpo y lo tecnológico en el arte contemporáneo.

Plan de Trabajo – Metodología de trabajo

Todas las clases incluirán exposición teórica con comentario de la bibliografía, proyección de obras y análisis de ejemplos plásticos, literarios, teatrales o fílmicos, espacios de discusión grupal de obras y textos teóricos y síntesis conceptual final. En cada instancia se promoverá el trabajo en equipo, trabajando en paralelo en el análisis de obra y la constitución y aplicación del marco teórico.

Las clases se dividirán en dos bloques, una primera mitad reservada para la exposición teórica y una segunda para el trabajo práctico.

Los subgrupos de discusión serán de no más de cuatro personas, reservándose para la instancia de síntesis el trabajo con la totalidad de la comisión.

Como requisito de promoción, los alumnos deberán cumplir con un 75 % de asistencia a clase y deberán aprobar dos exámenes parciales.

Para acceder a la posibilidad de rendir el examen es necesario acceder a la condición de alumno regular, cumplimentando las condiciones descriptas en el párrafo precedente.

La evaluación no sumativa consistirá en la activa participación del alumno en las clases, a través de lecturas de textos críticos y análisis de obras.

La cursada contemplará la obtención de dos notas parciales. Una, por examen presencial, al término de las primeras dos unidades. La segunda, por entrega de un trabajo escrito sobre un tema vinculado con alguno de los puntos del programa y siguiendo las pautas de una guía de elaboración.

Quienes aprueben ambos parciales estarán en condiciones de rendir examen final, el cual tendrá carácter oral.

Los parciales no aprobados contemplan la posibilidad de recuperarse en fecha a designar, sobre el fin del cuatrimestre, y **sólo uno de ellos**.

Listado de Trabajos Prácticos

- Relacionar los conceptos de Lyotard en “Lo sublime y la vanguardia” (articulados con pinturas y esculturas de Barnett Newman) con fragmentos de la película “La pandilla salvaje” (Sam Peckinpah, 1969) y con chistes gráficos de Caloi.
- Vincular las nociones principales presentes en C. Enaudeau (“Interpretar”) y G. Vattimo (“La voluntad de poder como arte”) con el episodio “Himno Nacional”, de la serie “Black Mirror”,
 - Poner en relación lo sostenido por P. Ricoeur (“La identidad narrativa”) con los siguientes fragmentos literarios: “Cómo es” (S. Beckett, 1961) y “Al revés” (Joris. Karl Huysmans, 1884).
- Dar cuenta de la manera en que las reflexiones de G. Deleuze (“Tener una idea en cine”) se articulan en fragmentos de “Masculino/Femenino” (J. L. Godard, 1966) y “Aquí y en otro lugar” (Godard y J. P. Gorin, 1972).
- A partir de la lectura de: “Música experimental”, de John Cage, y “Serenidad”, de M. Heidegger, y del visionado y escucha de “Water walk” (presentación performática de Cage en la Tv norteamericana), articular nociones comunes con lo planteado por J. L. Nancy y P. Sloterdijk.
- Interpretar el “Cuarteto para cuerdas y helicóptero” (1993) de K. Stockhausen a la luz de los conceptos de L. Russolo y P. Sloterdijk.
- Hacer dialogar las nociones centrales de M. Merleau Ponty y de T. Aguilar García con los fragmentos del “Manifiesto Cyborg. Ciencia, tecnología y feminismo socialista a fines del siglo XX”, de Donna Haraway.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

Jay, M. (2003). "El modernismo y el abandono de la forma". En *Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural*. Buenos Aires: Paidós

Lyotard, J. F. (1998). "**Lo sublime y la vanguardia**", en *Lo Inhumano*. Bs. As. Ed. Manantial.

Argullol, Rafael (2002) "**El arte después de la muerte del arte**", introducción en *La actualidad de lo bello*, Hans Gadamer, Madrid, Ed. Nacional.

Unidad 2

Ricoeur, Paul. (1999) "**La identidad narrativa**", en *Historia y Narratividad*. Barcelona. Paidós.

Enaudeau, Corinne (2001) "**La cosa para nosotros**" e "**Interpretar**", en *La paradoja de la representación*. Bs. As. Paidós.

Vattimo, G. (1986) "**La voluntad de poder como arte**", en *Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger*. Barcelona, Ed. Península.

Deleuze, G. (1995) "**Tener una idea en Cine**". Madrid, Ed. Archipiélago.

Deleuze, G. (1985) "**La crisis de la imagen-acción**", en *La imagen movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona, Bs. As. Paidós.

Unidad 3

Nancy, J-L. (2007) **Fragmentos de A la Escucha**. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Sloterdijk, P. (2002) "**¿Dónde estamos cuando escuchamos música?**", en *Extrañamiento del mundo*. Madrid: Editora Nacional.

Russolo, L. (1998) "**El arte de los ruidos. Manifiesto futurista**", en *El arte de los ruidos*. Madrid. Taller de Ediciones.

Unidad 4

Merleau-Ponty, M. (2008) **“Exploración del mundo percibido: el espacio”**, en El mundo de la percepción. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica.

Foucault, M. (1967) De los espacios otros, [on-line], disponible en <http://caosmosis.acracia.net/?p=1380>

Aguilar García, T. (2008) Ontología Cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Barcelona: Gedisa. (caps. 8, 9 y 10)

Bishop, C. (2008) **“El arte de la instalación y su herencia”**, en revista Ramona nro. 78, marzo, Buenos Aires.

Campbell, J. (s/f) Diálogos ilusorios: el control y las opciones en el arte interactivo, [on-line], disponible en <http://laurence.com.ar/artes/comun/Dialogos%20ilusorios.pdf>

Zizek, S. (2006) **“El ciberespacio”**, en Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Barcelona: Debate.

Machado, A. (2009) **“El sujeto en el ciberespacio”**, en El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Barcelona, Gedisa.

Bibliografía de consulta

Argan, Giulio Carlo (1983) El arte moderno. Valencia: Fernando Torres Editor.

Bachelard, G. (2000) La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica.

Baigorri, L. (comp) (2008) Video en Latinoamericana. Una historia crítica. Madrid: Brumaria.

_____ (2005) Video: primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70. Madrid: Brumaria

Bioy Casares, A. (2005) La invención de Morel. Buenos Aires: Emecé Editores.

Bozal, Valeriano (Ed). (1996) Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas. Madrid: Visor - La balsa de la Medusa.

Catts O. y Zurr, I (2006) “Hacia una nueva clase de ser - El Cuerpo Extendido”, en revista Artnodes, nro. 6, ISSN 1695-5951. Disponible en www.uoc.edu/artnodes

Danto, Arthur (1997) Después del fin del arte. Barcelona: Paidós.

Deleuze, G. (2005) “Francis Bacon. Lógica de la sensación”. Madrid. Arena.

Deleuze, G. y Guatari, F. (2007) “Rizoma”. Valencia. Pre-textos.

Foster, H.; Kraus, R.; Bois, Y.; Buchloh, B. (2006) Arte desde el 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal.

- Gadamer, H. (1991) La actualidad de lo bello. Barcelona. Paidós.
- Guasch, Ana María (2000) El arte del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid. Alianza Forma.
- Heidegger, M. (1996) **“La época de la imagen del mundo”**, en Caminos del Bosque. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (2007) La pregunta por la técnica. Barcelona: Ediciones Folio.
- Hoffmann, Werner (1992) Los fundamentos del arte moderno. Una introducción a sus formas simbólicas. Barcelona. Península.
- Honef, Klaus (1991) Arte contemporáneo. Hohenzollernring. Taschen.
- Houellebeq, M. (1998) Las partículas elementales. Barcelona: Anagrama.
- _____ (2002) Plataforma. Barcelona: Anagrama.
- _____ (2005) La posibilidad de una isla. Madrid: Alfaguara.
- Ishiguro, K. (2005) Nunca me abandones. Barcelona: Anagrama.
- Laddaga, R. (2006) Estética de la emergencia. Bs. As.. Adriana Hidalgo editora.
- La Ferla, J. (comp.) (2000) De la pantalla al arte transgénico. Buenos Aires: Libros del Rojas-UBA.
- _____ (comp.) (2008) Historia crítica del video argentino. Buenos Aires: Fund. Eduardo F. Constantini- Fundación Telefónica.
- _____ (2010) Cine (y) digital. Buenos Aires: Manantial.
- Lytard, Jean F. (1984) La condición posmoderna. Madrid. Cátedra.
- Manovich, L (2008) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Buenos Aires: Paidós.
- Marchan, Simón (1974) Del arte del objeto al arte de concepto. Madrid. Comunicación.
- Oliveras, Elena (2005) Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires. Ariel-Filosofía.
- Pérez Ornia, J. (1991) El arte del video. Madrid: RTVE/Serbal.
- Oubiña, D. (2009) Una juguetería filosófica. Cine, cronotofotografía y arte digital. Buenos Aires: Manantial.
- Sibilia, P. (2005) El hombre postorgánico. Cuerpo subjetividad y tecnologías digitales. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica.
- _____ (2008) La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica.

Mg. Jorge Zuzulich

