

Región 20
Distrito Necochea
Dirección Escuela de Arte "Orillas del Quequén"

ASIGNATURA Y AÑO: Teorías del arte II

CARRERAS: Profesorado de Artes Visuales – Danza- Expresión Corporal – Música- Teatro

CANTIDAD DE MODULOS SEMANALES: Dos

PROFESORA: Magali Francia

CICLO LECTIVO: 2017

FUNDAMENTACION:

Teorías del Arte II propone examinar las principales teorías del arte del siglo XX y las del inicio del actual caracterizadas por la complejidad, la interdisciplinariedad, la multiplicidad de enfoques, marcos teóricos, métodos y técnicas. El estudio de esta multiplicidad de enfoques se dará esencialmente a partir el análisis de prácticas latinoamericanas como así también del ámbito local, para enriquecer de esa manera tanto el quehacer artístico como docente de los alumnos.

CONTENIDOS:

Unidad 1: Filosofía y Arte. Teorías del arte y vanguardias. La teoría crítica y la industria cultural. Cultura de masas y sociología del arte. La aproximación semiótica.

- La disciplina Estética. Breve recorrido por la historia de la estética hasta el siglo XX
- De la Fenomenología de Husserl a la Fenomenología situada de Heidegger.
- Heidegger fenomenólogo y existencialista. *El origen de la obra de arte*

- Sartre y la obra de arte como irreal
- Las vanguardias como praxis vital.
- La Escuela de Frankfurt. Adorno y Benjamin. Relaciones entre arte y política
- La cultura de masas y las prácticas artísticas. La sociología del arte y su relación con la cultura popular
- La aproximación semiótica: lenguajes y textos en el arte.

Unidad 2: La cuestión del posmodernismo. Estudios sobre la recepción artística. El fin del arte y el problema de lo poshistórico. La expansión de lo estético y las teorías contextuales del arte. Arte, tecnología y sociedad: virtualización y prácticas artísticas. Las teorías del arte contemporáneo y América Latina.

- La Posmodernidad como duelo de la Modernidad. Posmodernismo en Latinoamérica. Contemporáneo y Altermodernidad.
- El fin del arte y el problema de lo poshistórico. Narrativas en la era del arte y después del fin del arte.
- De la estética de la recepción a la estética de la participación.
- Arte Contextual
- Arte, tecnología y sociedad: Los avances tecnológicos y su incidencia en el campo artístico contemporáneo. Videoarte. Arte Digital. El arte de la red. Arte robótico. Arte transgénico. Videodanza. Música electrónica y cybercompositores.
- Las teorías del arte contemporáneo en América Latina.

BIBLIOGRAFIA:

Unidad 1:

- BUCHAR, Inés A. "Arte autónomo y arte politizado". En Olivera, Elena. Cuestiones de arte contemporáneo. Emecé, Buenos Aires, 2013.
- BURGER, P. "La obra de arte vanguardista". En: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península. 1997.
- DE GYLDENFELDT, Oscar, "¿Cuándo hay arte?". En Oliveras Elena (ed.) *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 2009

- ECO, Umberto. "Alto, medio, bajo". En *Apocalípticos e integrados*. Editorial Lumen-Tusquets, Barcelona. 2001.
- ESCOBAR, Ticio. "La cuestión de lo popular". En *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Ediciones/metales pesados, Santiago de Chile, 2008.
- PIÑÓN, H. "Prólogo: Perfiles encontrados". En Burguer, P. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península. 1997.
- RAVERA, R. M. y Rogliano, A., "Estética" en, *Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría*, Buenos Aires, Panamericana, 1995, vol. II.
- SARTRE, J.P. "La obra de arte". En *Lo imaginario*, Buenos Aires, Losada, 1954.
- ZECCHETTO, V. *La danza de los signos. Nociones de semiótica general*. Ediciones, Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2002. Selección.

Unidad 2:

- ALONSO, R. "Arte, ciencia y tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina". *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*. Año IV, Vol. 20, Mayo 2006, Buenos Aires.
- ALONSO, R. "Video Danza de Argentina". *VII Mostra de Video Dansa (cat)*. Barcelona: Centre d'Art Santa Mónica. 1999.
- ARDENNE, P. *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: Cendeac. 2002.
- BOURRIAUD, N. *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. 2009. Selección
- CARRILLO VILLAR, Eva y GARCIA, Edgardo. *(Des)haciendo géneros. Una mirada queer sobre el teatro y nuestra (inestable) identidad*. Territorio teatral. Revista Digital. N° 11. Dossier n° 1. Mayo 2014. Disponible en: http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n11_02.html
- CIPRIANO, J y PANFILI, M. "La problemática de la periodización de la "contemporaneidad" en la historia del arte". *Revista Plures Artes y Letras*. Año 3 n° 4. Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo". UNLP. 2014
- CUELLO, Nicolás. "Flujos, roces y derrames del activismo artístico en Argentina (2003-2013): Políticas sexuales y comunidades de resistencia sexoafectiva". *Errata#*.

- N° 12 Desobediencias sexuales, Bogotá, enero-junio 2014. Disponible en: <http://revistaerrata.com/ediciones/errata-12-desobediencias-sexuales/>
- DANTO, Arthur. "Introducción: moderno, postmoderno y contemporáneo". En: *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona. Paidós, 1999.
- DIAZ, Esther. "Qué es la posmodernidad?". En: *Posmodernidad*. Buenos Aires: Biblos 1999
- FISCHERMAN, D. *Después de la música. El siglo XX y más allá*. 1ª ed. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora, 2011. Capítulo 1: "La pregunta de Nono"
- GIUNTA, Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación ArteBA, 2014.
- HARO, J. "La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto]". *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*. Año IV, Vol. 20, Mayo 2006, Buenos Aires.
- ISSE MOYANO, M. "Acerca de lo Contemporáneo en la Danza Contemporánea". *Territorio Teatral. Revista Digital. Dossier n° 1*. Departamento de Artes Dramáticas-IUNA. Buenos Aires 2013. Disponible en: http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n10_03.html
- IRAZÁBAL, F. "El teatro postdramático". *Picadero. Publicación cuatrimestral del Instituto Nacional del Teatro*. Año X – n° 25, Buenos Aires 2010.
- LONGONI Ana "¿Tucumán sigue ardiendo?" *Brumaria* 5: 43-5, 2005. Disponible en: <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/17-Longoni.pdf>
- RICHARD, N. "Alteridad y descentramientos culturales". *Revista Chilena de Literatura*, N° 42, Agosto 1993.
- RICHARD, Nelly. "La crítica feminista como modelo de crítica cultural", en: *La Biblioteca* n° 8, Buenos Aires, primavera de 2009. Disponible en: <http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/lacrit1226.pdf>
- SAGASETA, Julia Elena. *Recorrido por nuestra escena tecnológica*. En *Territorio Teatral. Revista Digital. Dossier n°2*. Departamento de Artes Dramáticas – IUNA. Buenos Aires, diciembre 2007. Disponible en: http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n2_02.html
- SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. "De la estética de la recepción a la estética de la participación". En: *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.

TEMPERLEY, S. "Nuevos recursos tecnológicos en la danza- Espacios y lugares para un nuevo cuerpo y un nuevo espectador". *Tecnologías Expandidas. Cibertronic*. Universidad Nacional de Tres de Febrero. 2010.

INTERVENCION DIDACTICA Y RECURSOS:

Las clases serán de carácter teórico-práctico, de manera integrada. La docente estará a cargo de la introducción y/o el cierre de los contenidos de cada clase y propondrá actividades de realización individual o grupal, acompañando a los alumnos en su desarrollo. Se partirá de la indagación de los saberes previos de los alumnos para poder propiciar aprendizajes significativos y se hará hincapié en la continuidad clase a clase del desarrollo de los contenidos.

Se trabajará a partir de la bibliografía obligatoria y de una selección de material diverso, artículos de diarios y revistas, páginas Web y todo aquel material que los alumnos quieran sumar. Se utilizarán papelógrafos o láminas para trabajar puestas en común grupales y presentaciones en Power Point.

Para el análisis de producciones artísticas se acudirá a sus reproducciones fotográficas, videográficas o sonoras, de acuerdo al tipo de soporte y procedimiento de cada una de ellas.

Asimismo se proyectarán audiovisuales que faciliten la comprensión de los distintos contenidos.

EVALUACION:

La materia es de carácter PRESENCIAL, y su acreditación es CON FINAL, con la posibilidad de rendir libre.

Se realizarán cuatro evaluaciones de índole sumativa: dos a mitad de año y otras dos hacia el final., además de diversos trabajos prácticos integradores a mitad de cada cuatrimestre.

ACTIVIDADES DE EXTENCION:

