

Propuesta de seminario 2018

Título: Estudios sobre la producción artística contemporánea: mediaciones, visualidades y prácticas sociales.

Docente: Javier Pelacoff (javierpelacoff@fibertel.com.ar)

Fundamentación:

Este seminario presenta un recorrido de lecturas tendiente a vincular los estudios sociales enfocados en la producción estética contemporánea con el abordaje de las transformaciones en la experiencia social y las formas de expresividad subjetiva. En efecto, la circulación de signos, mercancías y personas reconfiguran tanto la presentación de sí como el estatuto de las mediatizaciones. En este marco, la diversidad de actividades, objetos y propuestas susceptibles de ser inscriptas dentro del marco de los hechos artísticos. Es en este marco que se propone remontar la discusión sobre el estatuto de lo contemporáneo en relación con la experiencia de la vanguardia histórica y su caracterización retrospectiva en el marco de los diagnósticos acerca de la crisis, agotamiento o refundación del proyecto moderno. A partir de estos diagnósticos, se postula una discusión sobre las posibles estrategias de investigación acerca de los acontecimientos artísticos, independientemente de su valoración o uso del término "contemporáneo" como calificativo de un juicio estético. A tales efectos, la atención a los marcos de la experiencia y las prácticas que conforman ámbitos de producción, circulación y recepción de estos fenómenos constituye una instancia privilegiada para explorar o redefinir herramientas teórico-metodológicas susceptible de captar continuidades y rupturas en las reflexiones sobre el estatuto de lo contemporáneo y sus producciones.

Objetivos:

- Abordar el análisis de la producción artística contemporánea en relación con las problemáticas comunicacionales
- Contribuir a la comprensión de las dimensiones "estéticas" de los acontecimientos sociales y comunicacionales.
- Caracterizar los procesos de desarticulación y rearticulación social en relación a los procesos de "estetización" de la vida social.
- Desarrollar perspectivas transdisciplinarias alrededor del análisis de las prácticas artísticas contemporáneas en su articulación con el análisis cultural y el cambio de estudios de la comunicación y la cultura.
- Fomentar la realización de tesis de grado orientadas al estudio de las condiciones sociales de producción, circulación y recepción de objetos, eventos y prácticas inscriptas en el marco de los "hechos artísticos".

Unidades Temáticas y Bibliografía:

1-El arte moderno y la cuestión de la “autonomía” de l arte . (2 clases)

Especificidad de las obras y diferenciación de las prácticas. Radicalización e impugnación en el gesto vanguardista. Autocrítica y mirada analítica: de los términos de auto-comprensión a la distancia de la descripción. Neo, post y trans vanguardias: ¿fracaso, neutralización o diferimiento?

BÜRGER, Peter (1997): *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, pp. 100-110.

LUNN, Eugene (1990): *Marxismo y Modernismo*. México. Fondo de Cultura Económica. Capítulo II: “El modernismo en una perspectiva comparada” pp. 46-88

O'DOHERTY, Brian (2011): *Dentro del Cubo Blanco*. La ideología del Espacio Expositivo. Murcia. CENDEAC

2- Moderno-Posmoderno-Contemporáneo (5 clases)

La transformación de la experiencia y la dimensión estética de la vida social: Consumo, estetización y diseño de sí. El cambio de estatuto del trabajo estético en relación con la economía y la política. Los nuevos intermediarios culturales. Estética posmodernista, distancia crítica y arte contemporáneo: presentación, representación, y lo irrepresentable. El espectáculo como dimensión del hecho estético.

JAMESON, Fredric(1991): “El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío”, en *Ensayos sobre el posmodernismo*, Buenos Aires, Imago Mundi. pp. 13-86.

FEATHERSTONE, Mike: (2000): *Cultura de consumo y posmodernismo*, Buenos Aires, Amorrortu. Capítulo 2 "Teorías de la cultura de consumo", pp. 38-60, Capítulo 5 “La estetización de la vida cotidiana”, pp. 116-141; y Capítulo 6 “Estilos de vida y cultura de consumo”, pp. 142-159.

HUYSEN, Andreas (2001): "Escapar de la amnesia. Los museos como medios de masas", en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires. Fondo de cultura Económica.

HUYSEN, Andreas(2002): *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora. Cap. "Cartografía del Posmodernismo"

LASH, Scott y URRY, John(2000): *Economías de Signos y Espacio*. Buenos Aires. Amorrortu (selección)

JIMENEZ, Marc (2010): *La Querrela del Arte Contemporáneo*. Buenos Aires. Amorrortu. pp. 57-91, 143-177, y 253-301Caps:

GROYS, Boris (2014): *Volverse Público. Las Transformaciones del Arte en el Agora Contemporánea*. Buenos Aires. Caja Negra Editora. Caps "La obligación del diseño de sí" pp. 21-36 y "La producción de la sinceridad" pp.37-49

ESCOBAR, Ticio (2015): *Imagen e Intemperie. Las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado total*. Buenos Aires. Capital Intelectual. cap "El marco incompleto" pp. 97-111

BADIOU: (2013) "Las condiciones del arte contemporáneo", en *Brumaria* (<http://documentos.brumaria.net/284-las-condiciones-del-arte-contemporaneo>).

[Conferencia Dictada el 11-5-2013 en UNSAM, disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=0Jpqqice0rc>]

SMITH, Terry (2015): Qué es el arte contemporáneo?

LIPOVETSKY, G. y SERROY, J (2015): "La sociedad trans-estética. Hasta dónde?", en *La estetización del Mundo*. Barcelona.Anagrama. pp. 325-357.

GIUNTA, Andrea (2014): *¿ Cuando Empieza el arte contemporáneo?/When does contemporary art begins?* Buenos Aires. Fundación ArteBA.

3- Construcción de objetos, categorías y marcos de análisis:

3.1). Las dimensiones del hecho artístico: producción, mediación y recepción de la obra de arte. Los "mundos del arte" como redes de cooperación, sociabilidad y reconocimiento (Howard Becker). Comprender, refutar, contradecir: Es lo mismo hablar de "mundo del arte" que de "campo artístico" (Bourdieu)? (4 clases)

3.2) Ámbitos de circulación e instancias de legitimación: El sistema del arte, las instituciones culturales y los mercados de bienes suntuarios. Dinamismo, estabilidad y reconfiguración. La discusión sobre la relación entre "valor estético" y "valor económico". Los públicos, las artes y los consumos culturales: de la determinación social del gusto a la condición "omnívora". Una teoría de la mediación. Experiencias de investigación. (4 clases)

BECKER, Howard (2008): *Los Mundos del Arte. Sociología del trabajo artístico*. Bernal Editorial Universidad Nacional de Quilmes (selección).

BECKER, Howard (2016): *Mozart, El Asesinato y los límites del sentido común. Cómo construir teoría a partir de casos*. Buenos Aires. Siglo XXI. cap 5 y 6.

BECKER, H y PESSIN, A(2006): "Dialogue sur les notions de Monde et de Champ" en *Sociologie des Arts*, opus 8, 2006/1, pp. 163-180 (traducción en revisión a los fines del seminario). Disponible en: <http://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art-2006-1-page-163.htm>

BOURDIEU, P (1990): "¿Y quién creó a los creadores? y 'El origen y la evolución de las especies de melómanos'" en *Sociología y Cultura*. Mexico. Grijalbo-Conaculta.

MOULIN, Raymonde (2012): *El Mercado del Arte. Mundialización y Nuevas Tecnologías*. Buenos Aires. La Marca Editora.

GARCIA CANCLINI, Néstor (2010): *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires. Katz Editores.

HEINICH, Natalie (2010): *La Sociología del Arte*. Buenos Aires. Nueva Visión. caps. VI, VII y VIII.

FLECK, Robert (2014): *El sistema del arte en el siglo XXI. Museos, artistas, coleccionistas, galeristas*. Buenos Aires. Mar Dulce.

GRAU, Isabelle(2013): *¿ Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires. Mar Dulce.

HERRERO, Marta (2017): "Dispositivos en la sociología de los mercados del arte: los catálogos de subastas", en RODRIGUEZ MORATÓ, Arturo: *La Nueva Sociología de las Artes. Una perspectiva hispanohablante y global*. Barcelona. Gedisa.

HENNION, Antoine (2005): *La Pasión Musical*. Barcelona. Paidós. Amorrortu, pp. 79-156 y 219-261.

BELLAVANCE, Guy *et al.*, (2006): "Distinction, omnivorisme et dissonance : la sociologie du goût entre démarches quantitative et qualitative", *Sociologie de l'Art* 2006/2 (OPuS 9 & 10), p. 125-143.

BENZECRY, Claudio (2012): *El Fanático de la Opera. Emografía de una obsesión*. Buenos Aires. Siglo XXI.

Descripción de Actividades de aprendizaje.

La organización de la carga horaria del curso se dividirá entre instancias de exposición e instancias de discusión y elaboración práctica del proyecto de tesina. La instancia de exposición consistirá en una presentación temática general, para la cual la bibliografía de referencia servirá de apoyatura. Es decir, estas instancia -más parecida a una "clase" tradicional- tendrá por propósito situar los temas, los problemas y las discusiones de cada aspecto particular de cada unidad, refiriendo al modo en que los planteos particulares de cada texto participan de las lineamientos generales que hacen a las respectivas discusiones en cada uno de los momentos de la propuesta del seminario. Con dichas presentaciones se pretende que los estudiantes se encuentren en condiciones de realizar un trabajo de apropiación de los textos a partir de sus lecturas, para lo cual estas exposiciones teóricas cumplirán una función de encuadramiento general. Por su parte, los participantes del seminario deberán asumir como parte de su actividad de evaluación la realización de una presentación sintética de alguno de los textos que conforman la bibliografía a discutir en cada clase.

Este trabajo complementará el desarrollo de las instancia de elaboración y discusión, durante las cuales el trabajo sobre los textos elegidos apuntará a la identificación de modos de apropiación de las lecturas en función de la formulación de un proyecto de elaboración de tesina de grado, ya sea en relación a como sugerencia de eventuales orientaciones de trabajo, como cuestionamiento de las formulaciones ya realizadas, o como posibilidad de explicitación de presupuestos que eventualmente informarían la realización del proyecto. Para ello, se completará la discusión con consignas de trabajo específicas orientadas al avance en la producción de textos académicos.

Esta producción de textos estará encaminada a la realización de un trabajo final que constituya tanto una suerte de informe final de la cursada, como así también, y principalmente, la elaboración de un proyecto de tesina, cuyo desarrollo se propone continuar en tutorías particulares y eventualmente en el marco de las actividades del Grupo de Investigación.

Evaluación

a) Requisitos de regularidad

- Asistencia mínima: 75% de clases.
- Aprobación de la actividad de síntesis expositiva de un texto de la cursada a determinar.
- Aprobación de los informes y/o grados de avance en la formulación del proyecto de tesina.
- Aprobación de un proyecto de tesina al final del cuatrimestre

Los estudiantes podrán salvar el incumplimiento de algunas de estas instancias en una instancia posterior de elaboración recuperatoria, durante la última semana de cursada.

b) Aprobación

En la medida en que la aprobación de la materia consiste en la formulación del proyecto de tesina, el régimen de promoción directa, sin examen final obligatorio, posibilita la aprobación del seminario para aquellos que puedan presentar un proyecto de manera satisfactoria al final de la cursada en el mismo cuatrimestre. Para los casos que no pudieren alcanzar la promoción directa, se alentará a -y estimulará para- que la aprobación final mediante la presentación del proyecto no se extienda más allá de 4 turnos de exámenes (un cuatrimestre).