

Seminario: Artes contemporáneas complejas y sus filiaciones modernas

Departamento:

Artes

Profesor:

Giménez, Marcelo

2° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Artes

SEMINARIO:

Artes contemporáneas complejas y sus filiaciones modernas

PROFESOR: Marcelo Giménez

CUATRIMESTRE: segundo

Aprobado por Resolución

AÑO: 2015

Nº (60) 2280/15

PROGRAMA N°:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Seminario: *Artes contemporáneas complejas y sus filiaciones modernas*

Dictante: Marcelo Giménez

Período: segundo cuatrimestre, 2015

1. Fundamentación teórica de la propuesta

Este seminario tiene como finalidad transferir a la comunidad de grado un primer tramo de resultados de nuestro proyecto UBACyT en curso, el que se aboca a indagar las *Artes contemporáneas complejas y sus filiaciones con las prácticas modernas de lo sensible*. Ellos recortan algunos aspectos por los que transita nuestra pesquisa como deriva de un conjunto de proyectos y programas del que esta investigación es tributaria, previamente ejecutados en ésta y otras instituciones académicas bajo la dirección de la Prof. Alicia Romero.

De entre las múltiples transformaciones que se encuentran operando el concierto cultural contemporáneo hemos escogido tres cuestiones que han demostrado tener dimensión protagónica en la actualidad de las artes. De su recorrido emerge la evidencia de una innegable filiación con asuntos que la Modernidad ha problematizado a la hora de *inventar* una noción de arte nueva, y cuya pervivencia aún habita el sentido común. Preguntarse por los fundamentos de la sensibilidad, darle cuerpo a la experiencia sensible en algún tipo de materialidad que permita su transferencia y emplazar el resultado de este acto entre otros modos de conocer el mundo son episodios de la Modernidad que aún replican en la actualidad de las artes, ya escondidos en lo diverso, ya evidentes en la similitud.

Son muchos los pensadores que, en áreas disciplinares diversas, se asoman a la discusión de los vínculos de lo actual con lo moderno: Bruno Latour rechazándolos —*Nous n'avons jamais été modernes*, 1991—, Zygmunt Bauman atendiendo a su condición actual —*Modernidad líquida*, 2000—, Alain Finkielkraut reconociéndolos en nuestra actualidad —*Nous autres, modernes*, 2005—, Gabriel Josipovici preguntando por sus huellas —*What ever happened to Modernism?*, 2010—, Andreas Huyssen observando su retorno —*Modernismo después de la posmodernidad*, 2010—, Albrecht Wellmer siguiendo sus trayectos —*Líneas de fuga de la Modernidad*, 2013—, entre tantos otros cuyas voces podrían convocarse aquí.

En un momento en que la noción de arte contemporáneo ha alcanzado estatuto de cuestión a despejar —como muestran los trabajos de Terry Smith o el *e-journal fluxus*—, no faltan los señalamientos que destacan su deuda para con eventos cruciales de la cultura moderna —como la *Querelle* a la que alude Marc Jiménez—. Ciertos pensadores remarcables del arte de hoy se encuentran abocados a indagar las maneras en que el presente de las prácticas artísticas se apropia y recompone conceptos de la Modernidad no como una simple retoma de ese pasado sino para estimar sus planteos desde problemáticas específicas de una agenda contemporánea postulada como *altermoderna* por Nicolas Bourriaud. Este aspecto *abisal de lo moderno* propuesto por Cuauthémoc Medina lo hace lugar propicio para indagar la relación entre la práctica artística contemporánea y el campo creativo de las respuestas sensibles a las constantes transformaciones que continúan revolucionando nuestro mundo.

De tal manera, este seminario se propone presentar un pequeño conjunto de propuestas que permitirían circunscribir los componentes basales de las tres cuestiones postuladas, en la creencia de que ellas permiten abordar asuntos para nosotros fundamentales: las plurales carnaduras de *lo sensible*, la convivencia respetuosa de *lo disímil*, el intercambio fructífero que deviene de aceptar *lo diferente*.

2. Objetivos

- Transferir los alcances a la fecha del proyecto de investigación en curso y los que le anteceden.
- Abordar los procesos culturales recientes y el estado de las prácticas estéticas y artísticas contemporáneas en su vínculo con el pensamiento moderno.
- Establecer un estado de reflexión crítica sobre la situación actual de la dimensión estética y artística.
- Constituir un ámbito propicio al intercambio de ideas que permita la construcción por parte de los seminaristas de una red de conexiones entre los diversos aspectos de la cuestión y que motive la propia elaboración y producción de conocimientos.
- Estimular la actitud crítica a través del estudio, análisis y valoración de bibliografías, fuentes y documentos discursivos y perceptivos.

- Motivar la selección por parte de los alumnos del recorte temático, individual o grupal, para la elaboración de su investigación.
- Promover la producción de instrumentos para la investigación (recopilaciones bibliográficas, selecciones de fuentes y documentos, propuestas analíticas, etc.) y de producciones de carácter diverso (monografías, ponencias, informes, artículos, etc.).
- Estimular la publicación de los resultados.

3. Contenidos

A.- Inquirir las sensibilidades

- *Novocento*: el retorno del sentir.
- *De la imperfección*: la fractura del parecer.
- *Envolturas sensibles que se desplazan*: umbrales de la percepción.
- *Lo neutro*: centelleos de lo sensible.

Bibliografía específica

- BARTHES, Roland. *Lo Neutro. Notas de Cursos y Seminarios en el Collège de France, 1977-1978*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004.
- FONTANILLE, Jacques. 1993. "La base perceptiva de la semiótica". *Morphé 9-10*. Puebla: BUAP, Julio. p. 9-35.
- GREIMAS, Algirdas-Julien. *De la Imperfección*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; FCE, 1990.
- PERNIOLA, Mario. 1997. *La Estética del Siglo Veinte*. Madrid: A. Machado, 2001.

Bibliografía general

- ARANDA, Julieta *et al.* (ed.). *e-flux journal. What Is Contemporary Art?* Berlín-New York: Sternberg, 2010.
- BOURRIAUD, Nicolas (coord.). *Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente*. Salamanca: Cendaeac, 2008.
- ESCOBAR, Ticio. "Mirada y crisis. Más allá del arte". 44º Congreso de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Asunción: 2011.
- FONTANILLE, Jacques. 1998. *Semiótica del Discurso*. Lima: Universidad de Lima; Fondo de Cultura Económica, 2001.
- HUYSEN, Andreas. *Modernismo después de la posmodernidad*. Barcelona: Gedisa, 2010
- JIMENEZ, Marc. *La Querrela del arte contemporáneo*. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.
- LAGNADO, Lisette, PEDROSA, Adriano (ed.). *27ª Bienal de São Paulo: Como Viver Junto: Guia*. São Paulo: Fundação Bienal, 2006
- LEFEBVRE, Martin, FURSTENAU, Marc. 2002. "Digital Editing and Montage: the Vanishing Celluloid and Beyond". *Cinemas: Revue d'études cinématographiques*. Vol. XIII, N° 1-2: "Limite(s) du montage", dir.: Elena Dagrada, Autumn, p. 69-107.
- MAFFESOLI, Michel. *En el crisol de las apariencias. Para una ética de la estética*. Mexico: Siglo XXI, 2007
- MEDINA, Cuaúhtemoc. "Contemp(t)orary: Once tesis", en *Ramona. Revista de Artes Visuales* (Buenos Aires: Fundación Start). N° 101, junio-julio 2010, p. 72-76. <http://ramona.org.ar/node/33071>
- MICHAUD, Yves. *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. Buenos Aires: FCE, 2007.
- RANCIÈRE, Jacques. *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*. Buenos Aires: Manantial, 2013.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. "Estudio de una Noción: Formadores de Percepción", en *V Encuentro Internacional sobre Teorías y Prácticas Críticas*. Mendoza: UNCuyo, 2005.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. "Hacia otra Red Categorial en el Discurso del Arte". *I Congreso Nacional de Investigación e Innovación Educativa en Artes (INEA)*. San Miguel de Tucumán: UNT. 2003.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. 2004. "Arte, Práctica de Integración Regional. La Bienal de Artes Visuales del Mercosur". *Congreso Internacional Políticas Culturales e Integración Regional. Libro de Actas*. Buenos Aires: UBA.
- SHINNER, Larry. *La Invención del Arte. Una Historia Cultural*. Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 2004.

- STILES; Kristine, SELZ, Peter (ed.). *Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings* (2nd ed., revised and expanded by Kristine Stiles). Berkeley: University of Los Angeles Press, 2012.

B.- Soportar las experiencias sensibles

- *Palabras y cosas*: acerca de la irreductibilidad.
- *La voz y la mirada*: enunciados perceptivos, discursos de sensibilidad
- *De urgencias y materialidades*: la creación como acto.
- *Entre gota y tifón*: el caos, la catástrofe y otros modos de *complejidad*.

Bibliografía específica

- FOUCAULT, Michel. 1966. *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
- FILINICH, María Isabel. 1997. *La Voz y la Mirada. Teoría y Análisis de la Enunciación Literaria*. Puebla: BUAP.
- DELEUZE, Gilles. 1987. *¿Qué es el acto de creación? ¿Qué es tener una idea en cine?* Paris: FÉMIS.
- MALDONADO, Carlos Eduardo. 2005. "Ciencias de la Complejidad: Ciencias de los Cambios Súbitos". *Odeón. Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas* (Bogotá: Universidad Externado). p. 85-125.

Bibliografía general

- BOURRIAUD, Nicolas. *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009.
- COSTA, Ricardo y MOZEJKO, Danuta. *El Discurso como Práctica*. Rosario: Homo Sapiens, 2001.
- DEWEY, John. *El arte como experiencia*. Buenos Aires: FCE, 2007.
- GARCÍA, Rolando. *Sistemas complejos. Conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2007.
- GRINSTEIN, Eva. "Ping pong y bienalidad. Algunos problemas del arte contemporáneo en torno a los gestos invisibles", en Duarte, Paulo Sergio. *Rosa-dos-Ventos. Posições e Direções na Arte Contemporânea*. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2005.
- KLEIN, Naomi [2007]. *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*. Buenos Aires: Paidós, 2008.
- MORIN, Edgar. *L'intelligence de la complexité*. Paris: L'Harmattan, 1999.
- NOORTHORN, Victoria, GAMERRO, Carlos, MIRA, Rubén, TANTANIAN, Alejandro. *Une terrible Beauté est née. A Terrible Beauty is Born. 11ª Bienal de Lyon*. Lyon: Les presses Du réel, 2011.
- NUSSBAUM, Martha. *Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones*. Madrid: 2008
- POPPER, Frank. *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*. Madrid: AKAL, 2008.
- ROMERO, Alicia et al. "La Re-Creación en lo Local". *lit: Arte y Cultura en la Globalización. I Congreso Internacional de Literatura*. Buenos Aires: La Boehmia, 2006.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. "Arte: ¿Práctica o Discurso?". *II Jornadas de Intercambios Artísticos*. Buenos Aires: IUNA. 2004.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. "Discurso, Performance y Representación en la Cartografía Epistémica Contemporánea". *IV Jornadas de Intercambio Artístico. Lenguajes Verbales y no Verbales: Arte y Comunicación*. Buenos Aires: IUNA, 2005.
- TAYLOR, Diana. *Estudios avanzados de performance*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011.
- WORTMAN, Ana (comp.). *Entre la política y la gestión de la cultura y el arte. Nuevos actores en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: EUDEBA, 2009.
- YEREGUI, Mariela. "¿Educación sentimental=Educación audiovisual?, Transdisciplinariedad: clave de la creación intersticial", en LA FERLA, Jorge (comp.). *Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación*. Buenos Aires: Aurelia Rivera y Nueva Librería, 2007. IV.: "Arte, ciencia, comunicación, diseño".
- ZMIJEWSKI, Artur, WARSZA, Joanna (ed.). *7° Berlin Biennale for Contemporary Art: Forget Fear*. Köln: Walther König, 2012.

C.- Situar las prácticas artísticas

- *Lo liso y lo estriado*: construcciones del lugar.
- *De los espacios otros*: la sensibilidad heterotópica.
- *Cómo vivir juntos*: cuestiones de convivialidad.
- *El fin de la finalidad*: los límites del arte contemporáneo

Bibliografía específica

- DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. 1980. *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos, 2002.
- FOUCAULT, Michel. *El cuerpo utópico. Las heterotopías*. Buenos Aires: Nueva visión, 2010.
- BARTHES, Roland. 2002. *Cómo Vivir Juntos. Simulaciones Novelescas de Algunos Espacios Cotidianos. Notas de Cursos y Seminarios en el Collège de France, 1976-1977*. Buenos Aires, Siglo XXI. 2003.
- CHRISTOV-BAKARGIEV, Carolyn. 2012. "Letter to a friend", en *dOCUMENTA (13). The book of books*. Kassel: Hatje Catz, p. 74-79.

Bibliografía general

- CARERI, Francesco. *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- DOCUMENTA. MUSEUM FRIDERICIAUNUM (Kassel). *dOCUMENTA (13). The book of books*. Catalog 1/3. Art. dir.: Carolyn Christov-Bakargiev. Kassel: Hatje Catz, 2012.
- FLECK, Robert. *El sistema del arte en el siglo XXI*. Buenos Aires: Marea dulce, 2014.
- FUNDACIÓN BIENAL DE MONTEVIDEO (Montevideo). *I Bienal de Montevideo. El gran Sur*. 2012-2013. <http://www.bienaldemontevideo.com/> (2012-2013)
- HUG, Alfons (cur. en jefe). "Contrabandistas de Imágenes"; "Territorio Livre"; "A Bienal como Territorio Livre" en FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO (São Paulo). 26ª Bienal de São Paulo. São Paulo: Fundação Bienal São Paulo, 2004, p. 23-29. Versión castellana disponible en <http://www.deartesypasiones.com.ar/03/doctrans/26%20Bienal%20de%20Sao%20Paulo%202005-texto%20curatorial.doc>
- HUG, Alfons (cur. gral.). "Intemperie". *II Bienal Fin del Mundo*, 2009. http://www.bienalfindelmundo.org/site/edicion_09
- INSTITUTO PARANAENSE DE ARTE (Curitiba). *6ª VentoSul. Bienal de Curitiba. Más Allá de la Crisis*. 2011. www.ipar.org.br
- MEDINA, Cuaúhtemoc. "Sur, sur, sur, sur", en *Séptimo Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo*. Mexico: 2009.
- MORAIS, Frederico. "Rescrevendo a história da arte latino-americana", en FUNDAÇÃO BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL (Porto Alegre). *I Bienal de Artes Visuais do Mercosul*. Porto Alegre: FBAVM, 1997. Versión castellana disponible en <http://www.deartesypasiones.com.ar/03/doctrans/1%20Bienal%20del%20Mercosul%201997.doc>
- MUSÉE D'ART MODERNE (Paris). *La Triennale | Intense Proximité*. Cur.: Okwui Enwezor. 2012. <http://www.latriennale.org/>
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, M. "Utopía en Gestión". *II Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos*. Mendoza: UNC. 2003.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. "Artes Comunitarias, Colectivas y Participativas. Idiolectos e Idiorritmos en la Producción Artística". *XII Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur*. Buenos Aires: IUNA, 2006.
- ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo. 2005b. "XXVI Bienal de San Pablo: Decir y Percibir". *Discursos Críticos. VI Congreso Nacional de Semiótica*. Buenos Aires: AAS.
- SMITH, Terry. *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Siglo XXI: 2012.
- VOLNOVIK, Vladimir. "An Address to the city of Tbilisi / Summer 2010" en *and and and / PLANE A EVENTS, SITUATIONS, OCCURRENCES, RESEARCH*. http://andandand.org/pdf/event5_vladimir_volnovik.pdf
- ZAYA, Octavio. "Transterritorialidad. En torno a los espacios de la identidad y de la diáspora". <http://universes-in-universe.de/artnexus/no25/zayaesp.htm>

6. Actividades planificadas

Paralelamente al desarrollo teórico y guiados por el dictante, los seminaristas llevarán a cabo trabajos centrados en los temas del seminario. Elegirán entre las siguientes tareas:

- búsquedas bibliográficas y documentales en repositorios a su alcance
- confección de inventarios temáticos.
- realización de entrevistas a actores diversos del campo (algunos de ellos serán invitados a las clases).
- ensayo de posibles articulaciones de los materiales recopilados.
- pruebas de los modelos teórico-metodológicos abordados en el transcurso del seminario

Todas estas tareas estarán orientadas a la exposición e intercambio durante el seminario y a la preparación de su trabajo final.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Los trabajos arriba mencionados, que se solicitarán a los seminaristas en calidad de avances durante el cuatrimestre, serán evaluados con una nota de carácter parcial y valor numérico, la que deberá ser igual o superior a 4 (cuatro) puntos para su aprobación. La misma, así como el cumplimiento del 80% de asistencias a clases, los habilitará para la presentación de un trabajo final (monográfico, bibliográfico, teórico-metodológico u otro a convenir) que responda a los objetivos planteados por el programa y con el cual promocionarán el seminario.

Este trabajo será calificado separadamente; su plazo de presentación corresponderá a las normas vigentes. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

Marcelo Giménez
Profesor Adjunto Interino

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes