

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Antropología y Sociología del Arte”

Profesores:

Titular: STAUDE, Mariela
Adjunto: TUJSNAIDER, Yael

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en Artes Visuales**Materia:** ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA DEL ARTE**Carga Horaria:** 2 hs. Semanales**Comisión:** TMA**1.- FUNDAMENTACIÓN**

Es innegable que el arte puede contribuir, junto con otras vías de estudio, al conocimiento de la sociedad. El análisis de las obras sin duda se enriquece y complejiza si pensamos su vínculo con el contexto cultural que les dio origen.

Lejos de abonar una teoría especular donde el arte sería un simple reflejo de una realidad ajena a él, sabemos que las influencias y los condicionamientos de uno sobre otra son mutuos, complejos y disímiles. Esta asignatura se fundamenta en la concepción del arte como un hecho social, no porque dependa en forma determinada y determinante de este, sino porque no es ajeno a los fenómenos políticos, económicos e históricos con los que se articula.

La inserción en su contexto no debe desplazar en el análisis el hecho de que todo producto artístico es en sí mismo un acontecimiento con sus propias particularidades, leyes y funcionamiento. Es fundamental recordar que un espacio representado nunca es la imagen de una "realidad" objetivamente existente sino un sistema de signos organizados a partir de un lenguaje construido en relación con una serie de convenciones.

El paso decisivo que hace a la necesidad de debatir en el sistema educativo estas cuestiones tiene una justificación más específica. El arte mismo, a lo largo de los siglos, ha modificado su definición. Ligado en su origen al "objeto único", la función ritual, cultural y mágica se ve alterado en nuestros días por la multiplicidad. Por esta vía se abren paso formas contemporáneas de gran penetración pública, generadas en el seno de los medios: el cine, la historieta, la televisión y las nuevas tecnologías de información y comunicación digitales. El arte entonces, y los productos estéticos, han corrido sus fronteras de producción, distribución y consumo. Es precisamente el perímetro de este nuevo campo el que debe explorarse desde una sociología y antropología de la imagen.

2.- OBJETIVOS

1. Proporcionar instrumentos teóricos para un enfoque sociológico de los fenómenos artísticos
2. Desmitificar los supuestos relativos a la autonomía de las artes, proponiéndolas como hechos sociales

3. Articular diversos enfoques en torno a fenómenos concretos en el terreno de lo audiovisual
4. Poner en funcionamiento mecanismos de lectura y análisis de los fenómenos artísticos, a partir de la integración de los conocimientos teóricos adquiridos

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I

El origen de las ciencias sociales. La modernidad y el surgimiento del arte

Origen de la imagen. Funciones mágicas y rituales

Las ciencias sociales: la sociología y la antropología en su relación con el campo del arte.

De la visión trascendentista del Medioevo a la visión inmanentista de la Modernidad

Modernidad: características, etapas y principios rectores

La formación del sistema de las artes cultas.

La Revolución Industrial y la máquina como estímulo para la creación

Bibliografía obligatoria:

- Anderson, P. (2004) "Modernidad y revolución" en *El debate modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires, Retórica.
- Belting, Hans (2007) "Prólogo" y Cap 1 : "Medio-Imagen –cuerpo" en *Antropología a de la imagen*. Buenos Aires, Katz.
- Berman, M. (2004) "Brindis por la modernidad" en *El debate modernidad-posmodernidad*. Buenos Aires, Retórica.
- Bourdieu, P. (2002) "Campo intelectual y proyecto creador" en *Campo de poder, campo intelectual*. Buenos Aires, Montessor.
- Debray, R. (1994) "Génesis de las imágenes" en *Vida y muerte de la imagen Historia de la mirada en Occidente*. Buenos Aires, Paidós.
- Hauser, A (1978) "La organización del trabajo artístico en los monasterios" en *Historia Social de la Literatura y el arte*

Material audiovisual:

La cueva de los sueños Werner Herzog

El nombre de la rosa Jean J Annaud.

Tiempos Modernos Charles Chaplin

UNIDAD II:

Las vanguardias

Definición de vanguardia. Sus objetivos y limitaciones.

Crisis del positivismo. Diversas tesis sobre las vanguardias.

Relación con el pasado y la tradición

El vínculo arte y política

El problema de la autonomía

Bibliografía obligatoria:

- Bürger P (2010) "El problema de la autonomía del arte." y "La obra de arte vanguardista" en *Teoría de la vanguardia*. Las cuarenta.

- De Micheli, M. (1983) "La protesta del expresionismo", "La negación Dadaísta", "Sueño y realidad en el Surrealismo" en *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza.
- Hadjinicolaou, N. (1974) "Sobre la ideología del vanguardismo".en *Arte-Sociedad-Ideología México, Siglo XXI*.
- Tabarovsky, D. (2018) *Fantasma de la vanguardia.*, Buenos Aires, Mardulce

Material audiovisual:

Metrópolis Fritz Lang,
El Perro Andaluz Luis Buñuel
Entreacto Rene Clair
El gabinete del Dr Caligari Robert Wiene
Manifiesto Kate Blanchet

UNIDAD III:

La imagen mecánica y el surgimiento de la industria cultural

Las imágenes en la era de su reproductibilidad técnica. El surgimiento de la industria cultural. El público como consumidor. Serie y repetición. Apocalípticos e integrados en relación con la cultura industrializada. Arte, artesanía y diseño.

Bibliografía obligatoria:

- Acha, J. (1988) "*Las artesanías*", *Las artes*" y "*Los diseños*" en *Introducción a la teoría de los diseños*. México, UNAM.
- Adorno, T., & Horkheimer, M. (1994) "La industria cultural" en *Dialéctica de la ilustración*, Madrid, Trotta.
- Benjamín, W. (1987) "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica" en *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus.
- Berger, John.(1974) Cap 1 *Modos de Ver.Barcelona, Gustavo Gili*.
- Sontag, S. (2007)"Fascinante fascismo" en *Bajo el signo de Saturno*.

Material audiovisual

El triunfo de la voluntad Leni Riefenstahl
The player Robert Altman

UNIDAD IV

La industria del entretenimiento. El Pop Art.

El surgimiento del Pop Art en los países industrializados y su repercusión en América Latina. Diseño, cine, y televisión, su influencia en las artes plásticas.
Arte y consumo: ¿crítica o apología del mercado?
El pop Art en Argentina.

Bibliografía obligatoria:

- Eco, U.,(1973) "Introducción" Apocalípticos e integrados, Lumen.
- Danto Arthur Cap 1: Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo" en *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el fin de la historia*
- Huyssen, A. (2006) "La política cultural del pop" en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

- Masotta, Oscar, (2004) "Happenings" en *Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de medios del sesenta* Edhasa.
- Benjamin Buchloh,(1989) "Andy Warhol's One-Dimensional Art, 1956-1966", en: Andy Warhol: A Retrospective (catálogo de exposición), Nueva York, MOMA. Síntesis y traducción: Valeria González.
- Keska,M y López, D.M "El concepto de vanguardia y neovanguardia en el cine y en el arte contemporáneo"

UNIDAD V

Posmodernidad

El "arte posmoderno": problemas y limitaciones del término. Muerte de los grandes relatos y de la figura del autor. La ruptura de los límites entre arte "alto" y "bajo". La nueva definición de los roles entre autor y espectador. Nuevos procesos de producción, distribución y consumo. relación con el pasado: intertexto, pastiche y parodia. Las nuevas formas de comunicación digital. El concepto de hipertexto

Bibliografía obligatoria:

- Barthes, Roland (2009) "La muerte del autor" en *El susurro del lenguaje, más allá de la palabra y la escritura*, Buenos Aires, Paidós,
- González Requena, J. (1995) "El discurso televisivo" en *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Madrid, Cátedra.
- Grüner, E (2002) "Palabras preliminares" en *El fin de las pequeñas historias*. Buenos Aires Paidós.
- Hutcheon, L (2014) Una poética del postmodernismo. Buenos Aires, Prometeo.
- Jameson, F "Posmodernismo y sociedad de consumo", en *La Posmodernidad*
- Krauss, R. (1985) "La escultura en el campo expandido", en *La Posmodernidad* (comp. Hal Foster), Barcelona, Ed. Kairós.
- Lyotard, J.F (1987) La posmodernidad (explicada a los niños) Barcelona, Gedisa
- Sánchez Biosca, V. (1995) "La cita en la cultura de masas: entre el pastiche y la parodia" en *Una cultura de la fragmentación. Pastiche, relato y cuerpo en el cine y la televisión*. Valencia, Textos.
- Scolari, Carlos (2008) *Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Selección de capítulos. Barcelona, Gedisa.

Material audiovisual:

El silencio es un cuerpo que cae Agustina Comedi
Los Simpson (selección de capítulos)

UNIDAD VI

Nuevas reflexiones sobre viejos problemas

Los desafíos del arte en las sociedades neoliberales.
Minorías étnicas, sexuales y feminismos.
Las sociedades de control y la búsqueda de la visibilidad absoluta
Repensar el vínculo arte-política

Bibliografía Obligatoria

- Paul Preciado (2019) *Un apartamento en Urano*, Buenos Aires, Anagrama.

- Deleuze, Gilles, (1999), "Posdata sobre las sociedades de control" en Ferrer, Christian (comp.), *El lenguaje libertario*, Buenos Aires: Altamira.
- Groys, B (2014) "*Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista*". En *Volverse público*. Buenos Aires, Caja negra.
- Huberman-Didi Georges (2014) "Parcelas de humanidades" en *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*
- Mouffe, Chantal, (2014), *Agonística*, Buenos Aires: FCE. Cap. "Política agonista y prácticas artísticas"
- Pollock, Griselda. (2015) *Visión y Diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*. Selección de capítulos. Buenos Aires, Fiordo
- Steyerll, Hito (2018) *Arte Duty Free*. Caja negra, Buenos Aires, 2018" Esto no es una foto." <http://revistaanfibia.com/ensayo/no-una-foto/>
- Wajcman, Gerard (2011) *El ojo absoluto*, selección de capítulos. Buenos Aires, Manantial
- Lipovetsky, G y Serroy, J (2015) "Introducción" en *La Estetización del mundo*. Barcelona, Anagrama

Material audiovisual:

En tiempo irreal – Fundación Andreani

4.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Acha, J (1988) Introducción a la teoría de los diseños. México, U.N.A.M.
- AAVV. (1990) Videoculturas de fin de siglo. Madrid, Cátedra.
- Bourdieu, P. Y L. Wacquant.(2005) Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires, Siglo veintiuno.
- Bürger, P. (1987) Teoría de la Vanguardia, Barcelona, Península
- Canclini, Néstor (1977) Arte popular y sociedad en América Latina. México, Grijalbo,
- (1998) Cultura, medios, sociedad. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Carlón, Mario (1994). Imagen de arte/imagen de información. Buenos Aires : Atuel.
- (2004), Sobre lo televisivo: dispositivos, discursos y sujetos. Buenos Aires : La Crujía.
- Castells, M.(1999) La sociedad red, vol. 1 en La era de la información: economía, sociedad y cultura. México, Siglo XXI.
- Danto, Arthur (1999). Después del fin del arte (el arte contemporáneo y el linde de la historia). Barcelona : Paidós.
- Francastel, Pierre (1990). Pintura y sociedad. Cátedra, Madrid.
- (1998), Sociología del arte. Madrid, Alianza.

Grüner, E (2002) *El fin de las pequeñas historias*. Paidós Buenos Aires

- Ludmer, Josefina. *Aquí América Latina. Una especulación*, Buenos Aires. Eterna cadencia 2010

Panofsky, Erwin (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona : Tusquets.

----- (2000), Sobre el estilo. Barcelona : Paidós.

Ranciere, J (2010) *El espectador emancipado* Buenos Aires, Manatíal

Williams, Raymond (2003) Marxismo y literatura, Buenos Aires, Nueva Visión.

Zunzunegui, Santos. Pensar la imagen. Madrid, 1998.

5.- METODOLOGIA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Las clases se desarrollarán en el plano teórico mediante la lectura y el comentario de ensayos y textos críticos. La materia se dicta en forma virtual a través de clases sincrónicas. Los alumnos tienen a disposición material especialmente preparado por la cátedra que contempla: guías de lectura y visualización, resúmenes de textos y trabajos prácticos. En los encuentros sincrónicos se discutirán los aspectos centrales de la bibliografía y se realizarán análisis de fragmentos de films y otros textos audiovisuales.

La realización de trabajos prácticos y las exposiciones orales se piensan como una forma de estimular el trabajo en equipo y la participación activa de los alumnos durante el desarrollo de las clases. Por último, la cátedra motiva a los alumnos a visitar muestras y exposiciones vinculadas con los temas vinculados al programa.

6.- PAUTAS DE ACREDITACION Y EVALUACION

Para la aprobación del cursado de la asignatura será necesario cumplir con el 50% de asistencia y aprobar una evaluación parcial escrita y un trabajo práctico oral.

La aprobación de cada una de estas instancias de evaluación requerirá un mínimo de cuatro (4) puntos.

En caso de no reunir el puntaje mínimo, el alumno podrá acceder a un examen recuperatorio en una fecha que se acordará oportunamente con la cátedra.

El examen final contemplará la totalidad de los contenidos propuestos en el programa y podrá ser tomado de manera escrita u oral.