

Estudiar Artes: teoría, imaginación y placer

Profesores a cargo:

Marcelo Gimenez DNI 16.131.185

Pablo Lanza DNI 31.303.568

María Florencia Heredia DNI 23.847.130

Sandro Benedetto DNI 14.741.058

El presente curso está en el marco del Programa de Extensión Filo y Secundarios (Resolución CD N°1175/2018) cuyo objetivo central es tender puentes entre las prácticas universitarias y lxs estudiantxs de escuelas secundarias.

Fundamentación

Analizar una obra de arte es una tarea minuciosa y fascinante y puede hacerse de muchas maneras. Podemos elegir **pensar desde el lenguaje** y entonces analizar detalladamente todos los elementos de esa pieza, ya sean los planos, las notas, las formas y colores o bien las acciones y lxs personajes e incluso las palabras. Tradicionalmente cada arte tenía su lenguaje, hoy esa idea ha quedado atrás ya que las producciones artísticas se presentan en las formas más variadas, mezclando elementos de diferentes disciplinas sin que esto constituya un problema sino todo lo contrario. Además, las jerarquías que delimitaron qué es arte y qué no, se han vuelto, afortunadamente, más difusas y se han incorporado prácticas como el diseño funcional, el arte decorativo, la arquitectura, las performances, los happenings.

También podemos estudiar el **contexto de producción** y pensar cuáles fueron las circunstancias que hicieron posible que esa obra exista. Allí aparecen muchas preguntas que es necesario hacerse ¿Quién, en una sociedad, toma el lugar de artista y por qué? ¿en qué momento y por qué se vuelve relevante una producción artística? ¿quién la valida?. Poner en contexto es también preguntarse qué está "diciendo" (reverberando) tal o cual canción, escultura, película, instalación sobre el mundo al que pertenece. Y allí encontramos obras que *dicen* de manera más directa y explícita a través del tema y otras que *dicen* de manera lateral a través de una forma, de un ritmo o de algo que producen en lxs espectadorxs. Muchas veces las obras de arte son reconocidas como tal por su propia época y otras tantas quedan olvidadas y no cobran interés hasta mucho tiempo después. Es el ojo crítico de quien vuelve a mirar con nuevas preguntas el que hace hablar a las obras sobre el mundo del que son parte. Aparece aquí entonces, la dimensión de **la recepción**. La recepción de las obras es crucial a la hora de pensar el vínculo arte-mundo. Muchas veces las obras están "adelantadas" para su tiempo y su valor se puede verificar tiempo después. Otras veces, las obras son masivas pero no tienen ningún interés más que un vínculo exitoso con el mercado. Y generalmente estos procesos son híbridos y complejos. En este punto también las categorías de creadorx y espectadorx se ponen en cuestionamiento. La producción de experiencia estética ya no está solamente ligada al arte

sino que ha irradiado hacia las más diversas áreas y el acceso a la producción de imágenes y narraciones ya no es exclusivo de lxs artistas.

La tarea de lxs **analistas de arte** tiene que ver con arrojar o hipotetizar lecturas que ordenen estos procesos complejos. Lxs analistas tienen la tarea de delimitar su objeto de estudio y hacerse de herramientas para visualizar los entramados que una obra de arte pone de manifiesto sobre el mundo. Quien analiza arte no juzga diciendo que algo es bueno o malo, mejor o peor sino que trata de entender cómo se hilvanan todos estos asuntos. Además, en el mundo contemporáneo la **figura del curadorx** ha cobrado gran relevancia en tanto que cumple la función de selección y exhibición de la obra de arte. En ese sentido, tienen una gran influencia en determinar las obras que efectivamente son vistas y el modo en que eso sucede.

Finalmente, pero no por ello menos importante, las obras de arte sacuden nuestras fibras más sensibles. Traen a nosotrxs la belleza pero también la crueldad y ferocidad de la experiencia humana. El arte permite abrir la mirada a diversos mundos que se conjugan en diferentes formas de **goce estético**. El primer acercamiento a una obra es siempre a partir del placer estético: esa vibración, ese pinchazo que una obra produce en nuestros sentidos puede llevarnos a las lágrimas, a la euforia o a una carcajada desatada. Ese vínculo no mediado entre obra y espectadorx mantiene siempre una cuota de misterio y produce la magia del arte.

Es deseable que una comunidad pueda acceder a la cultura de manera irrestricta. **La cultura es un derecho** y trabajar para garantizarlo también es una de nuestras tareas.

Objetivos

- Difundir la carrera de Artes y su nuevo plan de estudios a estudiantes de escuelas secundarias.
- Acercar a lxs estudiantes secundarios a las prácticas de la vida universitaria.
- Divulgar conocimiento científico producido en nuestra facultad con el fin de aportar a la democratización de la universidad.
- Fortalecer el vínculo con la comunidad divulgando el trabajo que se realiza en la carrera dando cuenta de los debates contemporáneos en relación a los modos de analizar obras artísticas.
- Insistir en la relevancia de las reflexiones estéticas para la construcción de un pensamiento crítico sobre la contemporaneidad.

Dinámica del curso

Este curso será dictado por cuatro profesorxs que analizarán una obra de arte a partir de un material teórico. Se verán/escucharán obras de artes visuales, audiovisuales, musicales y escénicas. Antes de la clase se enviará **un material teórico** (texto académico, nota

periodística, video, podcast) y **una obra de arte** para poder leer/mirar con anticipación y en la clase se profundizarán los sentidos que de allí surjan.

Cronograma

Clase 1 - Jueves 6 de Mayo 18hs a cargo de Pablo Lanza

Clase 2 - Jueves 13 de Mayo 18hs a cargo de Sandro Benedetto

Clase 3 - Jueves 20 de Mayo 18hs a cargo de María Florencia Heredia

Clase 4 - Jueves 27 de Mayo 18hs a cargo de Marcelo Gimenez

Clase 1:

Obra de arte

Sherlock Jr. (Dir. Buster Keaton, 1924)

Material de lectura

Pena, Jaime (1994) "El proyectorista que sabía demasiado", en *Vértigo* N° 10.

Disponible en:

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/43004/VERTIGO_010_004.pdf?sequence=4

Clase 2:

Obra de arte:

1. *La Misión* (Dir. Roland Joffé, 1986)

2. *Un Buda* (Dir. Diego Rafecas, 2005)

Materiales de lectura:

Cap. 14 "La Banda Sonora" (pág. 191 a 215) en *Manual Básico de Narrativa y Lenguaje Audiovisual*, de Federico Fernández Díez y José Martínez Abadía

Clase 3:

Obra de arte

La nona de Roberto Cossa (1977)

Material de lectura

Ficha bibliográfica de la profesora Florencia Heredia

Clase 4:

Obra de arte

Tapiar Buenos Aires de Nacho Unrein (Buenos Aires, 1987)

Material de lectura

“Introducción” de *La invención del arte*, de Larry Shiner (2001)

Bibliografía general

La invención del arte, de Larry Shiner (2001)

Manual Básico de Narrativa y Lenguaje Audiovisual, de Federico Fernández Díez y José Martínez Abadía

Berger, John (2017 [1972]). *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili

Groys, Boris (2018). *Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Pollock, Griselda (2013 [1988]). *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*, Ciudad de Buenos Aires: Fiordo