

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Historia, Geografía y
Turismo

Gestión e Historia de las Artes
(Carrera/s)

PROGRAMA

ACTIVIDAD CURRICULAR:		CRÍTICA DE ARTE			
CÁTEDRA:		Prof. Viviana Saavedra			
TOTAL DE HS/SEM.:		2	TOTAL HS	72	
SEDE:	Centro	CURSO:	4° B	TURNO:	Noche
AÑO ACADÉMICO:		2019			
URL:					

1. CICLO:

Básico		Superior/Profesional	X
--------	--	----------------------	---

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente)

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

Docente	E-mail
Prof. Viviana Saavedra	Vsaavedra1@gmail.com

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:

La materia se articula en el cuarto año - Ciclo de Formación Orientada y Profundización

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

Históricamente, la crítica de arte se centró en la producción escrita para analizar, interpretar y valorar las obras de arte. Actualmente, además, teoriza sobre los profundos cambios acontecidos en el arte a partir de la irrupción del arte contemporáneo y el consiguiente cambio de paradigma. Su discurso adopta nuevas y diversas formas de encuentro con la obra. El acercamiento del alumno a la cuestión del arte contemporáneo, sumado a la práctica de la lectura y escritura de textos críticos,

conforma un bagaje de conocimientos y recursos que podrán ser aplicados en cualquier área del futuro desempeño profesional.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Analizar e incorporar conceptos metodológicos de la filosofía y de las teorías del arte que contribuyan a la apreciación crítica de la obra. Poner en relación esos conceptos con obras concretas de todos los tiempos, con especial énfasis en la problemática del arte contemporáneo y en la ruptura del paradigma tradicional. Estimular el pensamiento crítico del alumno. Facilitar el contacto con especialistas del ámbito de la crítica de arte y artistas para conocer de forma directa las diversas formas que adopta la escritura sobre arte.

6. ASIGNACIÓN HORARIA: *(discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU)*

	Teórica	Práctica	Total
Carga horaria	0	0	0

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA:

Unidad 1. Introducción

Nacimiento de la crítica. Presentación de los principales conceptos metodológicos que intentan responder a esta pregunta: ¿es posible la crítica de arte? Panorama de la crítica en el paradigma contemporáneo. El espectador crítico. Casos.

Textos críticos: crónica, crítica, artículo, ensayo y entrevista.

Unidad 2. Los métodos de la crítica

Las dos vías de la crítica: sensibilidad (Hume) y concepto (Deleuze-Guattari). Las estrategias de la crítica.

Unidad 3. Estrategias productivas

3.1. Metáfora, alegoría y símbolo. Clasificación de metáforas: denotativas, connotativas y asociativas. La obra de arte como metáfora del mundo. La metáfora en el arte contemporáneo.

3.2. El deconstruccionismo (Derrida). Ejemplificaciones en el arte contemporáneo.

Unidad 4. La querrela del arte contemporáneo

El ready-made y la esencia del arte (Heidegger). Arte poshistórico y posmodernidad (Danto, Jameson). La institución arte (Dickie). Arte relacional (Bourriaud). Estética de la singularidad (Jameson)

LECTURAS OBLIGATORIAS

Unidad 1

Alvarado, Maite, Alicia Yeannoteguy. La escritura y sus formas discursivas, Buenos Aires, Eudeba, 2009, pp. 19-35.

Steinberg, Leo. "El arte contemporáneo y la incomodidad del espectador", en revista Otra Parte Nº 2, Buenos Aires, Otoño 2004. www.revistaotraparte.com/node/506.

Aira, César. Sobre el arte contemporáneo, Buenos Aires, Literatura Random House, 2016.

Jiménez, José. Teoría del arte, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, pp. 16-52.

Jimenez, Marc. La querrela del arte contemporáneo. Buenos Aires, Amorrortu, 2010. Prefacio pp. 13-37.

Baudelaire, Charles. "El pintor de la vida moderna", en El dandismo, Barcelona, Anagrama, 1974, pp. 79-124.

Bourriaud, Nicolas. Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009. "Introducción", pp. 9-23.

Valentini, Juan, "La desgracia de ser francés", en Revista Otra Parte Nº 18, Buenos Aires, primavera 2009

Michaud, Yves. El arte en estado gaseoso, México, Fondo de Cultura Económica, 2007. "Introducción", pp. 9-23.

Cauquelin, Anne. Las teorías del arte, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2012. "Introducción", pp. 5-12. "Las prácticas teorizadas" pp. 107-135.

Oliveras, Elena (ed.). "El nuevo espectador", en Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé, 2008, pp. 123-150.

Unidad 2

Figuroa, Jorge. "La crítica de arte: ni juicio ni mediación", en De marcos y marcas, Universidad Nacional de Tucumán, Ediciones del Rectorado, 2000, 61-86.

Grinstein, Eva. "La autoría reivindicada. Apuntes para un discurso crítico que no deba justificar su afectivización", en América Latina en el siglo XXI: el futuro de las artes plásticas, compilado por José Jiménez, neoMetrópolis, Madrid. (en preparación).

Guash, Anna María. "Las estrategias de la crítica de arte", en Anna María Guash (coord.), La crítica de arte. Historia, teoría y praxis, Barcelona, del Serbal, 2003, pp. 211-244.

Oliveras, Elena. "Las dos vías de la crítica", en Temas, Academia Nacional de Bellas Artes (en edición)

Guash, Anna María. La crítica discrepante, Madrid, Ediciones Cátedra, 2012 (pp. 7-15 y fragmentos seleccionados)

Unidad 3

Derrida, Jacques. "Carta a un amigo japonés", Revista de Estética, Buenos Aires, CAYC, Nº 4, 1985, pp. 15-18.

Oliveras, Elena. La metáfora en el arte, Buenos Aires, Emecé, 2007 (cap. I-VI, IX-XII)

Steyerl, Hito. Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 2014, pp. 15-32.

Unidad 4

Bourriaud, Nicolas. "La forma relacional" en Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006, pp. 9-25.

Bishop, Claire. "Antagonismo y estética relacional", en Revista Otra Parte Nº 5, Buenos Aires, otoño 2005.

Foster, Hal. "Arte festivo", en Revista Otra Parte Nº 6, Buenos Aires, invierno 2005.

Danto, Arthur. Después del fin del arte, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 25-41 / La transfiguración del lugar común, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 65- 91.

Dickie, George. Introduction to Aesthetics. An Analytic Approach, New York, Oxford University Press, 1997 ("The Institutional Theory of Art", pp. 82-93. Trad. Graciela de los Reyes).

Jameson, Fredric. El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998, Buenos Aires, Manantial, 2010. (fragmentos seleccionados)

Jameson, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Buenos Aires, Paidós, 2005. (fragmentos seleccionados)

Jameson, Fredric. *Estética de la singularidad*. En *New Left Review* 92, mayo-junio 2015. Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Disponible en: www.newleftreview.es

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: *(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas)*

Se trabajará durante el año teniendo en cuenta tres ejes básicos: la distinción entre el paradigma moderno y contemporáneo, la aproximación a la crítica como género, y la práctica de la lectura y escritura de textos críticos.

El abordaje de conceptos metodológicos de la filosofía y de las teorías del arte se hará mediante presentaciones por parte de la docente. Estas exposiciones servirán para dar marco a los temas. Para su profundización, los alumnos deberán efectuar la lectura de cada autor en forma directa. Se propiciará el posterior análisis grupal y planteo de inquietudes sobre los conceptos abordados.

Se pautarán lecturas de publicaciones sobre arte contemporáneo en función de analizar los modos y alcances de la crítica de arte.

En cuanto a la práctica de la escritura, será necesario el contacto directo con muestras de arte contemporáneo y artistas.

Se implementarán trabajos prácticos individuales y grupales como práctica integradora entre obras, conceptos, y visión personal.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Los alumnos serán evaluados por:

- a) Compromiso: investigación, selección de lecturas, cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de trabajos prácticos.
- b) análisis y discusión grupal (oral) de la cantidad y calidad de información contenidas en textos críticos
- c) práctica de redacción: crónica, crítica, entrevista, prólogo
- d) parcial escrito

En todos los casos se evaluará — además de la comprensión de los temas — el ejercicio de la crítica personal por parte de cada alumno.

Quienes obtengan menos de 7 puntos en las evaluaciones parciales, no accederán a la promoción directa y deberán rendir examen final en las fechas pautadas para el caso.

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

La evaluación final –para aprobar la cursada- se realizará sobre la base de la presentación de un dossier individual que contenga:

- a) análisis comparativo referido a la cantidad y calidad de información contenidas en textos críticos de distintos autores. Análisis de una crónica, crítica y un prólogo.
- b) redacción de una crónica.
- c) redacción de una crítica en la que se apliquen conceptos metodológicos presentados en clase.
- d) redacción de un prólogo
- e) entrevista a un artista

Quienes obtengan menos de 7 puntos deberán rehacer total o parcialmente el dossier de acuerdo a las instrucciones dadas por la cátedra (variables según los casos) y deberán presentarlo en el examen final.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Groys, Boris. Arte en flujo, Buenos Aires, Caja Negra 2016.

Groys, Boris. Volverse público. La transformación del arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

AA. VV. Temas. Discursos de la crítica, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 2005.

AA. VV. Temas. Lo efímero en el arte contemporáneo, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 2009.

Adorno, Theodor. Teoría estética, Madrid, Taurus, 1983.

Arango Gómez, Diego; Domínguez Hernández, Javier y Fernández Uribe, Carlos (ed.). La crítica de arte, Medellín, Colombia, Universidad de Antioquia, 2008.

Benjamin, Walter. El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, Madrid, Península, 1987.

Bourriaud, Nicolas. Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.

Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 1987.

Burke, Edmund. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 84-94.

Calabrese, Omar. Los lenguajes del arte, Barcelona, Paidós, 1987.

Eco, Umberto. Obra abierta, Barcelona, Seix Barral, 1965.

Fragasso, Lucas. “¿Es posible la crítica de arte?”, en Casandra n. 4, Buenos Aires, 1997, pp. 25-47 / “Crítica y Melancolía”, en Sobre Walter Benjamin, vanguardia, cultura, estética y literatura, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1993 / “Las aporías de la crítica”, en Coloquio Th. Adorno ¿Dónde quedó la promesa de felicidad del arte?, Buenos Aires, Goethe Institut, 2003.

García Canclini, Néstor. La sociedad sin relato, Buenos Aires, Katz editores, 2010.

Genette, Gérard, “El estado conceptual del arte”, en La obra de arte I, Barcelona, Lumen, 1997, pp. 155-168

Guasch, Ana María. Arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid, Alianza, 2005 / La crítica de arte. Historia, teoría y praxis, Barcelona, del Serbal, 2003,

Koselleck, Reinhart. Crítica y crisis del mundo burgués, Madrid, Rialp, 1965.

Krauss, Rosalind The originality of avant-garde and other modernist myths, Massachusetts, MIT Press, 1986 / The optical unconscious, Massachusetts, MIT Press, 1994.

Kuspit, Donald. El fin del arte, Madrid, Akal, 2006, 141-155.

López Anaya, Jorge. Estética de la incertidumbre, Buenos Aires, Fundación Federico J. Klemm, 1999 / El extravío de los límites, Buenos Aires, Emecé, 2007.

Marchan Fiz, Simón. “La estética del siglo XX y la metáfora del lenguaje”, en La Estética en la cultura moderna, Madrid, Alianza, 1988.

Mosquera, Gerardo. "Desde aquí: arte contemporáneo, cultura e internacionalización", en Domínguez, Javier (ed.) *Moderno / contemporáneo*, Medellín, Colombia, Universidad de Antioquia, 2008, pp. 111 – 134.

Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Emecé, 2006 / *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*, Buenos Aires, Emecé, 2008/ "La apreciación estética", en *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*, Madrid, Trotta, 2003, pp.157-162 / "Imagen y discurso" en *A.A.V.V. Semiótica de las artes visuales*, Buenos Aires, CAYC,1980, pp. 72-78.

Podro, Michael. *Los historiadores del arte críticos*, Madrid, Visor, 2001.

Venturi, Leonello. *Historia de la crítica de arte*, Barcelona, G. Gilli, 1982.

EN INTERNET:

Revista Otra Parte: <http://revistaotraparte.com/semanal/>

Revista CIA: <http://revista.ciacentro.org.ar>

Arte argentino: www.arteargentino.buenosaires.gob.ar

Arte Contexto: www.artcontexto.com

Boletín de Estética: www.boletindeestetica.com.ar

Ramona Web: www.ramona.org.ar

Revista ADN. La Nación: <http://www.lanacion.com.ar/diario-de-hoy/suplementos/adn-cultura/>

Revista Arte al Día Internacional: www.artaaldia.com

Revista ArtNexus: www.artnexus.com

Revista Ñ. Clarín: www.revistaenie.clarin.com

Suplemento RADAR: www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/index.html

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según corresponda (jornada, días)

Semana	Unidad Temática	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Tutorías	Evaluaciones	Otras Actividades
1	Presentación de la cátedra, alcances	2				
2	Unidad 1	2				
3	Unidad 1	2				
4	Unidad 1	2				
5	Unidad 1	2				
6	Unidad 1	2			X	Escritura de Crónica
7	Unidad 2	2				
8	Unidad 2	2				

10	Unidad 2				T.P	
11	Unidad 3					
12	Unidad 3					
13	Unidad 3					
14	Unidad 3					
15	Visita de artista/crítico					
16	Pautas para la redacción de un texto crítico					
17	Unidad 4					
18	Unidad 4					

19	Pre-entrega de texto según pautas				X	
20	Unidad 4					
21	Unidad 4					
22	Unidad 4					
23	Entrega y lectura de textos				X	
24	Revisión de dossier				X	
25	Revisión de dossier				X	

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

14. FIRMA DE DOCENTES:

Prof. Viviana Saavedra

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA