

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Conservatorio de Música "Julián Aguirre" Lomas de Zamora
Av. H. Yrigoyen 7652, (1828) Banfield.
Tel: 4242-4879
E-mail: consaguirre@yahoo.com.ar
Sitio Web: www.consaguirre.com.ar

CARRERA: Profesorado en Educación
PLAN RESOLUCIÓN: 855/11
ESPACIO: DE LA ORIENTACIÓN
AREA: DEL LENGUAJE-RECEPCION
ASIGNATURA: TEORIAS DEL ARTE I
Correspondiente al TERCER AÑO.
CANTIDAD DE HORAS RELOJ SEMANALES: 2 (dos)
PROFESOR: Lic. Roberto Schimkus
CICLO LECTIVO: 2019

Fundamentación:

El Siglo XXI recibe a las artes en un campo de tensiones y paradojas que se ha ido complejizando con la llegada de constantes avances tecnológicos y la reinención del capitalismo y la sociedad de consumo. El capitalismo de Plataformas y el arte. Poder, sujección y subjetividad.

En los principios del siglo XX las artes estaban signadas por el ímpetu conjunto de modernismo y vanguardia; la afirmación de la cultura de masas; las industrias culturales regidas por la creciente interpenetración entre arte y mercado; la sociedad de consumo, la apertura de nuevas relaciones entre arte, tecnología y sociedad; los cambios en la subjetividad, los procesos y los objetos artísticos; por mencionar sólo algunos de los movimientos

No obstante la crisis sostenida que atraviesan las prácticas y los espacios, este universo artístico en permanente renovación y puesta en cuestión de sus propios límites convive con aquel modelo tradicional nacido en los albores de la Modernidad cuya vigencia se advierte no sólo en términos de producción sino también en los discursos y en los circuitos institucionalizados. La influencia de la ciencia y la técnica en el surgimiento de nuevas formas artísticas. La tecnología y sus múltiples aplicaciones.

De ahí que esta asignatura busca, en su primer nivel, brindar al futuro docente en Música un marco teórico general desde donde construir un panorama de los aportes que han realizado la filosofía a lo largo de la historia y particularmente la estética como rama especializada desde el siglo XVIII. No se trata de una historia del pensamiento estético sino de un recorrido acerca de

las distintas concepciones desde las que se han definido al artista, la obra y el público en relación con el contexto histórico y cultural que las han hecho posibles, explorando al mismo tiempo las diversas perspectivas que mantienen hasta hoy su vigencia.

El Siglo XXI y el arte hoy. La cultura como un recurso. Nuevos territorios a explorar.

Contenidos

- UNIDAD I: Antigüedad: Arte y tecné. El arte como saber hacer. El músico antes del capital. El artesano. Los sirvientes. El vagabundo y el Juglar.

· La Corte y la Iglesia. El lugar social de la danza, el teatro, la música y las artes visuales.

· Ética y Estética. La relación verdad-belleza-bien. Lo bello particular / lo bello en sí. Lo bello y lo útil. Relación dicotómica sensible/inteligible.

· El Feudalismo. La Edad Media: el Oscurantismo. Artes liberales / Artes mecánicas. La relación verdad-belleza-bien. Arte y religión. Lo trascendente y el lugar del mundo de lo material. Formas de lo popular en el arte medieval. Los trovadores como mensajeros del poder político. El descubrimiento de América.

· Renacimiento – revaloración de las formas estéticas Greco-Romanas. Clasicismo. Iluminismo. Ilustración.

· Antecedentes de la Modernidad: Revolución Científica. Revolución Industrial. Revolución Francesa. Ascenso de la Burguesía. El triunfo del Racionalismo. La idea de Progreso.

- UNIDAD II: La Modernidad: La Institucionalización del arte. El arte como Espectáculo y como objeto de Consumo. La sociedad Capitalista. Hacia un cambio de estatuto de las artes. El modelo de las Bellas Artes. Artes mayores y artes menores. Necesidad de un arte “nuevo” que identificara a la nueva clase social.

· Nacimiento de los conceptos de arte, artista y obra de arte. Una lectura de la historia para ubicar al arte Moderno en un continuum del cuál es su cumbre.

· El Arte como religión, El artista como genio. Efecto Beethoven. Nociones de creatividad, inspiración, talento, interpretación.

· La obra maestra. El público contemplador. El público experto: críticos de arte. Sistema axiológico de valoración y jerarquización de las obras. El mecenazgo. Los marchands.

· Circuitos artísticos: galerías, academias, salones, museos. Las vanguardias. El espectador emancipado. El malestar en la estética. El campo, el habitus y el Capital simbólico.

- UNIDAD III: La configuración de la esfera artística: la autonomía de la

Estética como disciplina. El arte como gnoseología inferior.

. El Romanticismo como reacción a la idea de Racionalidad y Progreso. El artista romántico. El arte por el arte. El arte como evasión. Nociones de imaginación y fantasía; expresión y sentimiento.

. La música Clásica. La música Nueva. La música Contemporánea. El arte contemporáneo.

. Relaciones entre la pintura y la ciencia. Desde la imprenta a la fotografía. Impresionismo. Cubismo. Expresionismo. El cine. Relaciones entre los avances científicos y tecnológicos y el arte.

. Complejidad y Valor en la música de Tradición popular. Subjetividad y valor. El Jazz. El Tango. El Folklore. Del folklore como género al folklore como macro género. ¿Es necesaria la jerarquización? ¿Subsumir lo diverso? ¿Desmerecer lo diferente? La idea de "las" músicas en lugar de "la música". El arte en el siglo XXI. El fin de las vanguardias. El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global

Evaluación

Alumnos Regulares:

La instancia de evaluación del primer cuatrimestre consistirá en un examen parcial teórico práctico de contextualización y descripción de períodos, géneros, estilos, abarcando diferentes manifestaciones artísticas (Plástica, Música, Escultura, Danza etc). El trabajo es individual. La forma es el ensayo y el mismo es domiciliario.

El segundo cuatrimestre se evaluará con un trabajo grupal sobre un período determinado que abarque las diferentes manifestaciones artísticas así como un estado de situación de la ciencia y la técnica en el mismo contexto. Se utilizará un soporte digital para la presentación (Prezi u otro)

La calificación para aprobar dichos exámenes no deberá ser inferior a 7 (siete) puntos.

En el caso de que no se alcance esta calificación, habrá instancias de recuperación previas al cierre de cada cuatrimestre.

El examen final consistirá en la presentación y defensa de un trabajo donde se analice un determinado momento histórico partiendo del artículo de Leonardo Moledo "Pinta tu aldea" análisis de obras representativas de los diversos períodos estudiados en la materia. La calificación para aprobar dicho examen no deberá ser inferior a 7 (siete) puntos.

Los criterios de evaluación son:

La capacidad para fundamentar los puntos de vista, la capacidad para relacionar conceptos (encontrar la pauta que conecta al decir de Gregory Bateson), el uso de vocabulario específico, el conocimiento de la bibliografía trabajada, la correcta selección y ordenación de materiales.

Alumnos Libres:

Habrará una instancia de evaluación oral que incluirá los contenidos teóricos abordados en todas las unidades.

Por último, se deberá presentar un trabajo escrito de análisis de dos

diferentes contextos históricos en el que se hayan trabajado las diferentes manifestaciones artísticas (plástica, música, teatro, etc.) y la situación de la ciencia y la técnica en ambos momentos. Establecer semejanzas y diferencias. Explicar claramente cuál era el concepto de arte en cada caso y que relaciones se pueden establecer. Tomar como punto de partida el artículo de Leonardo Moledo.

Los criterios de evaluación son:

- a) Selección, jerarquización y enfoque: se refiere al grado en el que la respuesta es pertinente respecto de la consigna, según los conceptos que aparecen en un primer plano y cómo se accede a ellos.
- b) Desarrollo explicativo, progresión temática: implica la forma en que se explican los conceptos y cómo se relacionan las ideas entre sí.
- c) Legibilidad, estructura, autonomía relativa: contempla la consideración de un destinatario lector/evaluador (un lector que, aunque se sepa que sabe, o usa ese saber para completar la información: "debe hacer como que no sabe"), cómo se estructura el texto y el carácter relativamente autónomo del mismo. El origen de las citas o referencias deben ser explicitadas.

Bibliografía Obligatoria:

Attali, Jacques (1995): *"Ruidos. Ensayo sobre la Economía Política de la Música"* Cap. 1. Escuchar. Cap.II Sacrificar; Cap. III: "Representar"; Cap.IV: "Repetir"; Cap. V: "Componer". Siglo XXI. Madrid. España.

Baricco, Alessandro (2008) *"El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin"*. Apartados: "La idea de música culta", "La Interpretación", "La música nueva". "La espectacularidad" (Libro completo disponible en formato digital en el Facebook de la materia)

Bourdieu, Pierre (2010): "El sentido social del gusto". "Elementos para una sociología de la cultura". Cap.1: "Cuestiones sobre el arte a partir de una escuela de arte cuestionada", Cap.2: "Los museos y su público"; Cap.IV:"Sociología de la percepción estética"; Cap.V:"El mercado de los bienes simbólicos". Siglo Veintiuno Editores. Ciudadela. Buenos Aires. Argentina.

Camnitzer, Luis (2012) *"El arte como fraude"* revista digital (disponible en el facebook de la materia) Conferencia.

Corti, Berenice (2015): *Jazz Argentino" La música "negra" del país "blanco"*. Cap.I ¿Un jazz Argentino?;Cap.II: "Identidades y alteridades en la música popular"; Cap.III: La "música negra del país blanco"; Cap.IV: Piel "blanca", sentimiento "negro". Gourmet Musical. Buenos Aires. Argentina.

Fischerman Diego (2004) *"Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular"*. Apartados: "Antes del Comienzo". "El valor". "Nuevas Músicas, viejas palabras", "En el medio de nada", "Después del Final". Paidós. Buenos Aires. Argentina.

Flachsland, Cecilia.(2003). *"Pierre Bourdieu y el capital simbólico"*. Cap.1 "El oficio del sociólogo" y Cap.III: "El Campo, habitus, el Capital Simbólico". Campo de Ideas. Madrid. España.

Gimpel, Jean (1972) "Contra el arte y los artistas". Cap. 1: "Contra el arte y los artistas". Cap. 3: "Hacia las artes liberales"; Cap. 4 "El nacimiento del artista". Cap.8: "Hacia la religión de lo bello". Cap.10: "El arte social al servicio de la libertad"; Cap.13: "El arte moderno, expresión de la decadencia la occidental"; Cap.14: "La religión del arte se integra en la Economía Capitalista" Buenos Aires. Granica Editor.

Jimenez, José (2006) "Teoría del Arte" Editorial Tecnos. Madrid España.

Mendivil, Julio (2016): "En contra de la música". "Herramientas para pensar, comprender y vivir la música". Apartados: Introducción. En contra de la música. La música más allá del sonido. Un lenguaje no tan universal. ¿Tiene sentido hablar de música?"; "Las clasificaciones de la música"; ¿"A qué llamamos folklore?"; "¿Qué es la música clásica?"; "¿Cómo definir las músicas?"; "Sobre música, la globalización y los discursos apocalípticos"; "La música como negociación de significados"; "La música como mercancía"; "La música como Industria".

Moledo, Leonardo (2005) "Pinta tu época" Artículo en Página 12.

<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-2367-2005-07-10.html> - También disponible en el Facebook de la cátedra.

Morin, Edgar. (1998): *"Introducción Al Pensamiento Complejo"*. Gedisa Editorial. Barcelona. (Síntesis preparada por Lucía Solís-Caro Figueroa).

http://www.unida.org.ar/Bibliografia/documentos/Modulo_Basico/Pensamiento%20Complejo.pdf – También disponible en el facebook de la materia.

Yúdice George (2009): *"El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global"*. Cap.I: "El recurso de la cultura"; Cap.II: "Los imperativos sociales de la performatividad"; La globalización de la cultura y la nueva sociedad civil"; Cap.V:"Conclusión". Editorial Gedisa. España.

http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas_Archivos/id40/yudice%20El-Recurso-de-La-Cultura.pdf

Srnicek, Nick (2018) Capitalismo de plataformas. Editorial Caja Negra. Buenos Aires Argentina.

VIDEOS: Slavoj Zizak. *"Himno de la Alegría de la Novena Sinfonía"*.

Gould, Glenn: *playing J.S.Bach's Partita #2* (ambos mencionados por Baricco en El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Los videos están disponibles en el grupo en Facebook de la materia.

Bibliografía complementaria:

Bourdieu, Pierre (2012): "*La distinción*". "*Criterios y bases sociales del gusto*". Prisa Ediciones. Aguilar. Altea. Taurus. Alfaguara. Buenos Aires. Argentina.

Moledo, Leonardo y Olszewicki (2018) "Historia de las ideas científicas" "de Tales de Mileto a la Máquina de Dios" Editorial Planeta. Buenos Aires. Argentina.

Ranciere, Jacques (2010): "*El espectador emancipado*". Ediciones Manantial. Buenos Aires. Argentina.

Ranciere, Jacques (2011): "*El malestar en la estética*". Capital Intelectual. Buenos Aires. Argentina.

Zátonyi Marta (2007) "*Arte y Creación*". Capital Intelectual. Buenos Aires. Argentina.