CURSO DE POSTGRADO

TITULO

Paradigmas filosóficos de las estéticas sonoras, visuales, experimentales y tecnológicas de las artes de fin de siglo pasado. Su proyección a la actualidad".

FUNDAMENTACION

Después de las dos guerras mundiales y a mediados de la segunda mitad del siglo XX, el hombre inició un camino de re-construcción comunicacional. Cuando gran parte de los sistemas de convivencia estaban deteriorados, las fronteras territoriales cambiadas y el orden político cuestionado, el hombre inició un camino de re-construcción social con mayor libertad, con menos fronteras pero a la vez con mayor desorden, desorientación y pérdida de una brújula que permitiera identificar claramente cada cultura, costumbres y hábitats de pertenencia.

En esa coyuntura surgieron los *mass media* que a través de la comunicación gráfica primero, luego electrónica y posteriormente digital, produjeron una revolución comunicacional ya que sus herramientas permitieron llevar la información a muchas regiones a la vez, sobrevolando modos de decir particulares; la era de la globalización había llegado a mediados del siglo XX.

Estas herramientas determinaron nuevos modos de interacción social, produjeron cambios tanto en la velocidad como en la masividad de la información con llegada simultánea a múltiples receptores de diversas características culturales, haciendo necesaria la creación de nuevos códigos y signos, nuevas encriptaciones simbólicas, que reemplazaron las sintaxis descriptivas por las sintaxis presentativas; sin duda se produjo un giro pragmático del decir. Así los nuevos medios y soportes de la comunicación produjeron impacto en los lenguajes y modificaron modos y estructuras discursivas.

Estas ideas, disparadoras de la reflexión sobre las problemáticas de la interpretación y la comprensión comunicacional, tuvieron también su aplicación en las problemáticas discursivas del arte. Diversos filósofos contemporáneos como Nicolai Hartmann, Jacques Derrida, Hans Gadamer, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Friedrich Schiller, Ludwig Wittgenstein, entre otros, se han interesado por analizar los nuevos giros estéticos surgidos a mediados del siglo veinte y derivaron a través de sus indagaciones, en la puesta en escena de una ruptura y crítica estética del arte del pasado.

Así, en los sesenta el uso de nuevos formatos artísticos de diversa índole, canal y soporte para su difusión, rompió “patrones” canónicos que, a pesar de las diferentes escuelas estéticas desarrolladas en el devenir cultural, se constituían en modelos acuñados por los sistemas simbólicos compartidos socialmente por la tradición.

El giro hermenéutico del decir , transitó – y transita – el arte en la actualidad; un destino de búsqueda y experimentación que derivó en la pluralidad de lenguajes y en todo tipo de modalidades, herramientas, estilos y formatos, potenciados por la incidencia de las tecnologías que permiten multiplicar al infinito la creatividad artística.

Ese fenómeno internacional se reflejó también en el arte experimental de la Argentina, especialmente por el surgimiento del Instituto Di Tella en los setenta, emblema de la vanguardia de entonces.

Es intención de este seminario, reflejar estas rupturas del arte tradicional con el arte actual, tomando como objeto de estudio central las creaciones en los campos del sonido, de la imagen y de la danza, para analizar -desde un enfoque filosófico-, los nuevos valores estéticos de la actualidad, así como la relación autor-receptor, que implicó un encuentro-desencuentro entre ambos.

OBJETIVOS

* Analizar las problemáticas actuales de los lenguajes artísticos, a partir de la desaparición de un lenguaje modélico.
* Estudiar la noción “juegos del lenguaje” para comprender sus usos múltiples de acuerdo a las necesidades comunicacionales de cada cultura.
* Analizar las problemáticas del concepto de belleza tradicional y la cuestión hermenéutica de la interpretación de la obra de arte
* Indagar acerca de la cuestión de verdad y/o verosimilitud en la obra de arte
* Analizar formatos discursivos paradigmáticos de las artes contemporáneas
* Indagar sobre los aportes que produjo la tecnología analógica y digital surgida en la segunda mitad del siglo pasado
* Aportar al campo de la teoría del arte respecto al cuestionamiento crítico de la vigencia de estilos y escuelas artísticas tradicionales
* Analizar las problemáticas de recepción y consumo del arte de la actualidad

CONTENIDOS

MODULO 1: Paradigmas filosófico-estéticos del arte de fin de siglo pasado

Escenario socio-político de los años 60

Diversidad y pluralidad en los lenguajes artísticos contemporáneos

Apariencia y realidad en el arte. La verosimilitud

MODULO 2: Problemática de la belleza en el arte

La belleza ¿una cuestión semántica, estética o ética?

Nicolai Hartmann y la belleza como un problema estético

Arthur Danto y el dilema entre el fin o la revisión del arte

MODULO 3: Nuevas narrativas en las propuestas sonoras, visuales, experimentales y tecnológicas del siglo XX

Los discursos artísticos interdisciplinarios

Las artes de la audiovisión

Música y tecnología

Las tendencias estéticas de la actualidad

MODULO 4: Relaciones entre la obra de arte y el receptor

Hans Gadamer. Interpretación y comprensión de la obra de arte

La concepción hermenéutica del pensar. Aportes de Hartmann y Heidegger

MODULO 5: Arte y sociedad

De la filosofía a la sociología del arte actual

El arte como espectáculo: comprensión y consumo

Conclusiones no concluyentes

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las clases serán teórico-prácticas con exposición oral a cargo del titular de la cátedra y con coloquios abiertos con los alumnos. A su vez, habrá apoyo visual y sonoro para la proyección de piezas documentales y de video-arte y para la audición de piezas musicales.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Los alumnos participantes deberán consultar la bibliografía obligatoria correspondiente a cada eje temático- módulo (uno por clase teórica) y dar respuesta a las ideas fuerza de cada una de ellas en los coloquios de las clases subsiguientes. Esto permitirá a la cátedra realizar una evaluación cualitativa de cada uno de los alumnos, clase por clase.

Para aprobar el seminario, los alumnos deberán realizar un trabajo de investigación bibliográfica sobre ejes temáticos de alguno de los 6 módulos dictados (consustanciado en una monografía de no más de 10 páginas), y a la vez, contestar un cuestionario de 10 preguntas sobre temas generales del seminario. Esto permitirá realizar una evaluación cuantitativa, la cual será promediada con la evaluación cualitativa. Para aprobar el seminario el alumno deberá haber alcanzado la nota 7 (siete).

DURACIÓN:

40 HORAS CATEDRA

BIBLIOGRAFÍA

ADORNO, TH. (2004). *Teoría Estética*, Madrid, Akal.

AMBROSINI (2010). La interpretación estética del juego: Kant, Schiller, Nietzsche. En *Artes Integradas y Educación. Punto de interacción creativa*, Susana Espinosa (compiladora), libro 2, Buenos Aires, Edunla.

AUMONT, J. (1998). *La estética hoy* .España, Cátedra.

AUSTIN,J.L.(1955). *Cómo hacer cosas con palabras*. Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.

BARCE, R. (1985). *Fronteras de la música*, Madrid, Real Musical.

BENJAMIN, W. (1989). *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus.

BOURDIEU (2010). *El sentido social del gusto.* Argentina, Siglo veintiuno editores.

BURGER, P. (1987). *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península.

CACCIARI, M. (1982). *Krisis.* *Ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgenstein*. México, Siglo XXI editores.

DANTO, A. (2005). *El abuso de la belleza*. Barcelona, Paidós.

DANTO, A. (2006). Kallifobia en el arte contemporáneo. O ¿qué le sucedió a la belleza?. En *Ramona. Revista de artes visuales*. Buenos Aires

DAVIDSON, D. (1990). *De la verdad y de la interpretación. Fundamentales contribuciones a la filosofía del lenguaje*. España, Gedisa.

DEBORD, G. (2008). *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires, La marca.

DELALANDE, F. (1999) *Ouïr. Entendre, ecouter, comprendre apres Schaeffer.* París, Buchet/Chastel

DELEUZE, G. (2008). *Lógica del sentido*. Buenos Aires, Paidós

DE MICHELI, M. (2008). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza editorial.

DIAZ, S. (2013) Deshacer el mundo….Variaciones, resonancias y devenires entre Deleuze y la música electroacústica. En Sosa J.P y Díaz S. (editores) *Hacer audibles…Devenires, planos y afecciones sonoras entre Deleuze y la música contemporánea.* Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata.

DIDEROT, D. (1984). *Investigaciones sobre el Origen y la Naturaleza de lo bello*, trad. por Francisco Calvo Serraller, Buenos. Aires, Orbis.

DUCHAMP, M. (2008). *Una obra que no es una obra de arte*. Buenos Aires, Fundación Proa.

ECO, U.(2007) *Historia de la bell*eza. Italia, Lumen.

ECO, U.(2007) *Historia de la fealdad.*. Italia, Lumen.

ESQUISABEL, O.M. (2004) Experiencia hermenéutica. Juego y lenguaje. En *Revista Latinoamericana de Filosofía.* Vol. XXX nro. 2.

ESPINOSA, S.(2002) *Música Electroacústica: paradojas de una estética no**globalizada*. Córdoba, Argentina, Conferencia en el VI Simposio Nacional de Arte Digital. .

ESPINOSA, S. (compiladora) (2005). Michel Chion: el hombre que visualizó el sonido de la música. En *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones.* Libro I. Buenos Aires, Ediciones UNLa.

ESPINOSA, S. 2006) *Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro.* Barcelona, Graó.

ESPINOSA, S. (2008). Antecedentes histórico-estéticos del arte sonoro contemporáneo. En Susana Espinosa, compiladora: *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones.* Libro III. Buenos Aires, Ediciones UNLa.

ESPINOSA, S. (2010) Hartmann: estructuras de correlación entre la obra de arte y el receptor. En *Nicolai Hartmann. Recuperación de un pensamiento decisivo*. (Compiladores Ricardo Maliandi y Stella Maris Muiños de Britos).Buenos Aires, Ediciones UNLa.

FERNANDEZ, G. (2009) Estética y política: la pretensión de verdad de los juicios estéticos en Kant y Hanna Arendt. En *Vértices y Aristas del Arte Contemporáneo*, Mar del Plata.

FERNANDEZ VEGA, J. (2005). La belleza ya no es lo que era. En *Ñ,* *Revista de Cultura de Clarín*, nro. 76, Buenos Aires.

FOSTER, H. (1983). *The Anti-Aesthetic*. London, Bay Press.

FRANCASTEL, P. (1970). *Sociología del arte*. Argentina, Emecé.

GADAMER, H. G. (1998) La *actualidad de lo bello*. Barcelona, Paidós

GADAMER, H.G. (2007) *El giro hermenéutico*. Madrid, Cátedra

GARCIA CANCLINI, N. (2010). *La sociedad sin relato*. Buenos Aires, Katz editores.

GUERRERO, L.J. (1965). *Qué es la belleza*. Buenos Aires, Columba.

GIUNTA, A. (2007). *El arte argentino del siglo XX*. Buenos Aires, Emecé.

GIUNTA, A. (2008) *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta.* Buenos Aires, Siglo veintiuno editores.

HARTMANN, N. (1977). *Estética.* Traducción al castellano de Elsa Cecilia Frost. México. Universidad Nacional Autónoma de México.

HARTMANN, N. (2007). *El problema del ser espiritual. Investigaciones para la fundamentación de la Filosofía de la Historia y de las Ciencias del Espíritu*. Prólogo de Ricardo Maliandi. Traducción de Mateo Dalmasso y Miguel Angel Mailluquet. Buenos Aires, Editorial Leviatán.

HEGEL, J. G. F.(1908). *Estética*, trad. por Ch. Bénard, 2a ed., Madrid, Daniel Jorro.

HEIDEGGER, M.(1952). El origen de la obra de arte*. E*n *Arte y poesía*, México, F.C.E.

HUTCHESON, F. (1992). *Investigación sobre el origen de nuestra idea de belleza*, Madrid, Tecnos.

JUSTEL, E. (2013). El niño de la hierba. Trayectos y devenires de la música electroacústica. En *Hacer audibles….Devenires, planos y afecciones sonoras entre Deleuze y la Música Contemporánea*. Juan Pablo Sosa y Santiago Diaz Editores, Universidad Nacional de Mar del Plata.

KANT, I. (1961). *Crítica del Juicio*. Buenos Aires, Losada.

KING, J. *El Di Tella*. (2007) Buenos Aires, Asunto Impreso Ediciones.

LOCKE, J. (1956). *Ensayo Sobre el Entendimiento Humano* México, F.C.E.

MALBRAN, S. (2010) El pensamiento metafórico en las artes. En *Artes integradas y Educación*, volumen II. Buenos Aires, EDUNLa.

MALIANDI, R. (1992). *N.* *Hartmann*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

MALIANDI, R. Y MUIÑOS DE BRITOS, S. M. Compiladores (2010). *Nicolai Hartmann. Recuperación de un pensamiento decisivo*. Buenos Aires, Edunla.

MERLEAU-PONTY, M. (1984) *Fenomenología de la* *percepción*. Barcelona, Planeta.

MERLEAU-PONTY, M. (2002). *El mundo de la percepción. Siete conferencias*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.

NANCY, J. L.(2003). *El sentido del mundo*. Buenos Aires, La Marca Editora.

OLIVERAS, E.(1999). *Estética, la cuestión del arte.* Buenos Aires, Emecé. ORTEGA Y GASSET, J. (1967) *La deshumanización del arte*. Madrid, El arquero.

PAREYSON I. (1987). *Conversaciones de estética*. Madrid, Visor.

PEREZ CORNEJO J. (1993). *Arte y estética en Nicolai Hartmann.* Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.

READ, H. (1964). *El significado del arte*. Argentina, Losada.

ROMERO BREST, J. (1966). *Ensayo sobre la contemplación artística*. Buenos Aires, Editorial Universitaria.

SCHÄEFFER, P. (1966). *Traité des Objets Musicaux*. Paris, Editions du Seuil.

SCHOPENHAUER, A (1950). *El mundo como Voluntad y Representación*. Bs. As., El Ateneo.

SOSA, J.P. y DIAZ, S.(editores) (2013). *Hacer audibles….Devenires, planos y afecciones sonoras entre Deleuza y la Música Contemporánea*. Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata.

SOSA J.P. (2013). Deleuze y la música como experiencia de lo impersonal. Entre las formas de vida y la vida de las formas. En Sosa J.P. y Díaz, S (editores), *Hacer audibles….Devenires, planos y afecciones sonoras entre Deleuza y la Música Contemporánea*. Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata.

TERUGGI, D. (2010) Aprendiendo a oir. En *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, tecnologías, producciones,* volumen 4*.* Buenos Aires, Ediciones UNLa.

TONO MARTINEZ, J. (compilador). (2002) *Reflexiones sobre arte, cultura y tecnología.* Argentina, Paidós.

CV SUSANA ESPINOSA (SINTÉTICO)

[**susanaespinosa@unla.edu.ar**](mailto:susanaespinosa@unla.edu.ar) **/ www.susanaespinosa.com.ar**

Nació en Buenos Aires, Argentina.

TITULOS

Es Doctora en Filosofía especializada en Estética (Universidad Nacional de Lanús- UNLa. 2014). Licenciada en Gestión Educativa (UNLa. 2002) Profesora Nacional de Música (Conservatorio Municipal Manuel de Falla.1974). Técnica en Ciencias de la Comunicación (Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación – ISCOP. 1965). Recibió beca OEA para el desarrollo de periodismo educativo y cultural en Quito, Ecuador (1973) y Premio EMBAT, Editorial Graó, España (2005).

DOCENCIA

Es Docente Investigador Nivel 3, Programa de Incentivos. (Ministerio de Educación de la Nación 1999 a la actualidad). Creadora y Directora de las carreras de grado: Ciclo de Licenciatura en Audiovisión; Ciclo de Licenciatura en Enseñanza de las Artes Combinadas; Licenciatura en Audiovisión. (UNLa. desde 1998 a 2011). Profesora titular (por concurso) de diversas cátedras de comunicación y de arte audiovisual y experimental (UNLa. 1997 a la actualidad- UNLa.). Docente en todos los niveles de la enseñanza. Docente de grado y posgrado en diversas universidades del país y del exterior.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Fue miembro fundador del Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas – ARTE 11-(1971 a 1984). Fue co-fundadora de Fundación para la Educación Musical (1993 a 1998). . Fue Asesora Cultural en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina y de la Secretaría de Cultura de la Nación (1978 a 1983). Fue Delegada por Argentina en la 1ra. Conferencia Mundial de Ecología Acústica (Banff Center, Calgary, Canadá, 1992). Fue creadora y directora del “Encuentro Nacional de Ecología Acústica” – ENEAC/94, en el Camping Musical de Bariloche, Argentina, con la participación de espectáculos, performance y artistas de varios países del mundo. En el mismo fue como Invitado Especial el músico y educador canadiense R. Murria Schafer. Fue creadora del Programa “Paseos biosónicos para disfrutar” dentro de la Fundación para la Educación Musical, que desarrolló caminatas sonoras y de silencio por diversas regiones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Francia. Es Directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología – *abremate.* (2011 a la actualidad, UNLa.), espacio dedicado a la integración de la ciencia con el arte y la tecnología. Co-Directora Artística del Festival Anual Acusmático y Multimedial “Sonoimágenes”. (UNLa. 2000 a 2008). Co-Directora del Festival *Escalatrónica* (UNLa. 2015 a la actualidad), dedicado a la promoción de obras contemporáneas de arte electrónico en fusión con la ciencia.

PRODUCCIONES LITERARIAS

Es autora, co-autora y compiladora de diversas obras bibliográficas, entre ellas “Resonancias I y II” (Ricordi) “Animúsica” (Music Ediciones Dynamic, 2005), “La producción de video en el aula” (Colihue, 2006). “Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro**”** (Premio EMBAT,Graó, España 2005)**,** “Escritos sobre Audiovisión”, volumen I, II, III (UNLa. 2005 a 2010). “Artes Integradas y Educación” (UNLa. 2008 a 2010 ”Ciencia, arte y tecnología. Enfoques plurales para un abordaje interdisciplinar” (UNLa. 2015),), “ARTE 11, Experimenación musical en Argentina a partir de los años setenta” (Editorial Lugar, 2018), **“**Artes Irreverentes. Filosofía de las estéticas sonoras, visuales, experimentales y tecnológicas surgidas en los años 60”. 2019 (en prensa).

ESPECIALIZACIONES

Realiza investigaciones y dicta cursos, talleres y conferencias en Argentina y en el exterior en ámbitos académicos de grado y posgrado sobre temas de su especialidad como: artes combinadas, música electroacústica, fusión de ciencia, arte y tecnología, ecología acústica, gestión cultural, composición sonoro-visual en tiempo real.