



FACULTAD DE
ARTE Y DISEÑO
Ciudad de las Artes

Curso de posgrado

Pensamiento y teorías del arte contemporáneo

Modalidad: Presencial e híbrida

Fundamentación

El seminario propone un desarrollo general de las teorías más significativas en el campo del arte, introduciendo problemas filosóficos e históricos y profundizando en problemas, desarrollos y abordajes desde la estética y la filosofía contemporánea. El seminario está pensado como un ámbito de aprendizaje, reflexión y cuestionamiento dirigido a pensar el arte, la obra y los sujetos en la experiencia estética. La pregunta por el arte y por la singularidad de la obra artística nos permitirán desplegar una serie de preguntas y problemas en torno a la verdad y la belleza, a la politicidad de la apertura estética, a la distinción respecto de la acción y la producción del mundo humano, a las alteridades y alteraciones que (se) despliegan en su experiencia. Tal constelación de problemas propicia un abordaje que complejiza y pone en relación perspectivas contemporáneas diversas, para reconocer una cartografía posible tanto de afinidades y encuentros en las interpretaciones como desacuerdos o conflictos en las posiciones y recortes del campo.

Partiremos de distintas teorías del arte para reconocer diferentes perspectivas contemporáneas que abren paso a pensar el fenómeno estético y sus movimientos: de la concepción de la belleza como proporción y armonía a la autonomización del arte y la estética, de la centralidad del sujeto que juzga a la lectura estética de la existencia en la tensión de lo apolíneo y dionisiaco, de la aparición de las vanguardias artísticas a comienzos de siglo XX a la reflexión sobre la introducción de nuevas tecnologías en el arte y la reproductibilidad técnica, de la permanencia de la obra de arte en el mundo a la tensión con la soberanía del arte y la diferencia de lo sensible. Estará presente en el seminario la pregunta acerca de la “tarea” del arte, pregunta que en sus modulaciones permitirá volver el análisis y la reflexión al campo del arte local contemporáneo a partir de la problematización de la imagen, el cuerpo y la experiencia.

Destinatarios: Graduados universitarios o egresados de carreras de cuatro años o más de duración, vinculados a las Artes Visuales, Educación Plástica y Visual, Diseño, profesionales en

Arte y Gestión Cultural, Cine y Artes Audiovisuales, Diseño y Producción Audiovisual y otras titulaciones afines al objeto del seminario. Excepcionalmente se admitirán estudiantes del último año de carreras, en cuyo caso el cursado no podrá acreditarse en el grado. Quienes cuenten con titulación de tecnicatura sólo podrán certificar el curso en carácter de asistentes.

Cupo mínimo: 8 personas

Cupo máximo: 20 personas

Objetivo general

Introducir abordajes y discusiones del pensamiento y teorías contemporáneas del arte a partir de una lectura crítica de la tradición estética y de sus principales textos fuente.

Objetivos específicos

Explorar y contextualizar perspectivas estéticas a la luz de la pregunta por el arte, la experiencia estética, lo sensible y las formas de vida.

Proponer ejes transversales y conceptos para poner en diálogo épocas y autores en el planteo de una reconstrucción histórica que permita a su vez un recorrido problemático-conceptual.

Promover la escritura independiente apelando a conceptos y en la apropiación de cuestionamientos críticos acerca del campo de las artes y prácticas artísticas contemporáneas.

Docente a cargo: Dra. Lorio Natalia

Carga horaria: 30 horas

Contenidos

Módulo 1: Experiencia, embriaguez y verdad. El giro en torno a la experiencia artística: de la belleza como proporción y armonía a la desmesura. La lectura estética de la existencia: los avatares de la interpretación y la lectura de tensión de lo apolíneo y lo dionisiaco. Arte, verdad y vida (Nietzsche).

Módulo 2: Vanguardia, crítica y revolución. Las vanguardias y la posibilidad de una revolución onírica. La pregnancia del surrealismo como vanguardia (extra)artística. La iluminación profana en Benjamin. Las vanguardias artísticas y la subversión de la tarea del arte (Foster). Reproductibilidad técnica, experiencia y aura (Benjamin)

Módulo 3: El arte, lo humano, el mundo. El arte y su vínculo con el mundo humano. La finalidad de las obras de arte. El arte y la condición humana. La permanencia de la obra de arte en el mundo (Arendt). Lascaux y el origen de la obra de arte: De la hipótesis utilitaria a la hipótesis soberana. El nacimiento de lo humano: milagro del arte y soberanía (Bataille).

Módulo 4: El arte, entre la diferencia y lo sensible. La diferencia, lo sensible y la fuerza (Deleuze). Imagen, cuerpo y experiencia en el campo artístico contemporáneo. Lo abyecto y lo disyecto. Performance e imagen (Alejandra Castillo). La pregunta por lo contemporáneo, por latinoamérica y por el feminismo (Andrea Giunta)

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	
1	Viernes 17/10 16 a 20 hs	Módulo 1. Introducción a los contenidos conceptuales y problemas de los ejes. Arte, verdad y experiencia. La diferencia humana. Arte y formas de vida. Actividad sincrónica: Presentación del programa y de modalidad de desarrollo del seminario. Actividad de diagnóstico.	Presencial
2	Sábado 18/10 10 a 18 hs	Módulo 2 Presentación de la lectura del surrealismo como vanguardia extra-artística. Aspectos del arte posnietzscheano: revolución y embriaguez. El siglo XX y la técnica. Exposición didáctica del Módulo 2. Presentación en ppt. Lectura de fragmentos. Discusión. Módulo 3 Tensiones en torno al mundo humano. El arte como vector para dar cuenta de su origen y de su permanencia (Bataille - Arendt) Exposición dialogada. Presentación en ppt de imágenes. Eje 3. Debate a partir de las perspectivas presentadas. Actividad sincrónica: Las clases se dividirán en dos partes: un segmento (Teórico) destinado a la introducción y exposición por parte de la docente de los textos y los temas de la bibliografía del seminario y apertura a debate, comentarios y reflexiones. Otro segmento (práctico) estará centrado en exposiciones breves de lxs asistentes.	Presencial
3	Viernes 31/10	Módulo 4. Cartografía de problemas en el arte contemporáneo. Presentación de perspectivas y casos. Exposición didáctica del Módulo 4. Actividad asincrónica: Exposición y presentación en ppt de imágenes. Módulo 4. Debate a partir de las perspectivas presentadas en Foro en AV.	Asincrónico
4	Sábado 1/11	Integración de Ejes 1, 2, 3, 4. Presentación de la cartografía de conceptos y perspectivas. Trazado de otras derivas. Latinoamérica y lo contemporáneo. Recapitulación, instancia de cierre y puesta en común de los procesos pedagógicos. Puesta en común de los proyectos de trabajo.	Asincrónico
5	1º fecha: 1/12/25 2º fecha: 15/2/2026	Fecha límite para la entrega del trabajo final	

Modalidad de cursado

Los encuentros presenciales se organizarán en torno al desarrollo de los ejes propuestos, a partir de pautas de lectura previa de los materiales, con exposiciones, lecturas y discusiones. Las instancias asincrónicas están pautadas a partir del abordaje de a) **contenidos temáticos** con presentación de videos, ppt, guías y orientación de lecturas y b) **construcción autónoma del problema/tema** a trabajar por parte de lxs estudiantes con tutorías, mapeos, debate en foros, solicitud de avances de escritura con instancias de feedback.

Bibliografía Módulo 1

Adorno, T. W. (2004) *Teoría estética*. Akal.

Heidegger, M. (1973) “El origen de la obra de arte”, en *Caminos de Bosque*. Alianza.

Nietzsche, F. (1994). *El nacimiento de la tragedia*. Alianza.

Módulo 2

Benjamin, W. (2008). “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”, en *Obras* [libro II/ vol. 1]. Abada.

— (2008), “La obra de arte en época de la reproductibilidad técnica” en *Obras* [Libro I, Vol.2]. Abada.

Foster, H. (2001) *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Akal.

Liotard, J-F. (1999). “Lo sublime y la vanguardia”, en: *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*. Manantial.

Sontag, S. (1996) *Contra la interpretación*. Alfaguara.

Módulo 3

Arendt, H., (2006) *La condición humana*. Barcelona, Paidós.

Bataille, G. (2008). *La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939*. Adriana Hidalgo.

— (2003), *Lascaux o el nacimiento del arte*. Alción.

Didi, Huberman, G. (2007) “La imagen malicia. Historia del arte y rompecabezas del tiempo”, en *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Adriana Hidalgo.

Módulo 4

Castillo, A. (2014) *Ars disyecta. Figuras para una corpo-política*. Palinodia.

Deleuze, G. (2002) *Francis Bacon. Lógica de la sensación*. Arena.

_____. (1994) *Lógica del sentido*. Paidós

Didi, Huberman, G. (2007) “La imagen malicia. Historia del arte y rompecabezas del tiempo”, en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Adriana Hidalgo

Giunta, A. (2020) *Contra el canon*. Siglo XXI.

— (2020) *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Siglo veintiuno.

Bibliografía de consulta

Benjamin, W. (2005) *Libro de los Pasajes*. Akal.

Buck-Morss, S. (2001). *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*, La Balsa de Medusa.

Hegel, G. W. F., (2007) “Introducción” y “Concepto de lo bello en general” en *Lecciones sobre la estética*, Akal.

Heidegger, M. (2000) “La época de la imagen del mundo”, en: *Caminos del bosque*, Alianza.

Lacoue-Labarthe, Ph. y Nancy, J-L. (2012) *El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán*. Eterna Cadencia.

Evaluación

Para la evaluación se prevé la presentación de un trabajo final bajo el formato ensayo o trabajo monográfico de una extensión sugerida de 2500 palabras, donde se trabaje bibliografía del programa (con posibilidad de análisis/lectura de obra del ámbito local). Criterios: apropiación y solidez conceptual, sensibilidad y sentido crítico, articulación de contenidos y relaciones).

Requisitos de aprobación y promoción: Participación de las actividades prácticas (Exposición y presentación de borrador de trabajo final) y cumplir con 80% de asistencia. Modalidad de examen final: Presentación de trabajo final escrito.

Modalidad de evaluación: Presentación de trabajo final escrito y coloquio de defensa (sincrónica).

Instrumentos y soportes empleados para evaluar los aprendizajes y competencias de alumnos: se prevé la articulación de las instancias de participación (debate, presentación oral durante las clases de líneas de trabajo y análisis de obras y procesos) y la escritura del trabajo final, con tutorías virtuales por aula virtual para sanear dudas y consultas, brindar bibliografía, etc.