

ESCUELA DE MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA

CARRERA: PROFESORADO DE EDUCACION MUSICAL

ESPACIO CURRICULAR: TEORIA DEL ARTES II

AÑO: 4º AÑO

PROFESOR: SEBASTIAN MUZYKA

FUNDAMENACION

Las distintas perspectivas teóricas y producciones estéticas contemporáneas - herederas de las experimentaciones formales del arte moderno, de las *vanguardias históricas* y de los diversos *giros epistemológicos* producidos en el S XX - han contribuido a una desnaturalización y a una revisión crítica de las principales concepciones dominantes en torno a los discursos, prácticas e instituciones que definen lo artístico, abriendo con ello una serie de nuevas problemáticas y perspectivas de abordaje en el campo de lo estético.

En este siglo XX, marcado por las dos grandes guerras mundiales y atravesado por el advenimiento y crecimiento acelerado de la *cultura de masas* y la *industria cultural*, los paradigmas del racionalismo moderno como garante de la organización de la relación del hombre con el mundo han entrado en crisis. Es ese el terreno propicio para la llegada de lo que ha dado en llamarse *Posmodernidad*: concepción que plantea el fin de la historia, el fin de las ideologías y la muerte del arte como postulados centrales. Sin embargo, también ese paradigma posmoderno está siendo cuestionado y repensado ya en los albores de este S XXI.

En este contexto, en el que estos nuevos paradigmas pugnan y puján con concepciones provenientes del pensamiento ilustrado, se presenta también la necesidad de repensar la relación sujeto – mundo desde paradigmas locales, reconsiderando el pensamiento latinoamericano (desde las teorías post-coloniales) como un desafío, ante la crisis del Eurocentrismo y del pensamiento occidental como garantes de la producción de regimenes de verdad. En esta línea, las nociones de posmodernidad, deconstruccionismo,

ESCUELA DE MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA

multiculturalismo, globalización, teoría post colonial o capitalismo tardío, entre otras, constituyen un entramado teórico - conceptual que se encuentra aún abierto a discusiones y revisiones permanentes.

Esta característica disciplinar obliga al docente de Teoría del arte II a poner especial atención al modo de pensar su trabajo en el contexto del aula, explicitando su posición en el recorte teórico - metodológico escogido y brindando la mayor cantidad de herramientas posibles a los alumnos para la apropiación significativa de dichos contenidos.

En este sentido, se propone, fundamentalmente, que el estudiante de Profesorado en Educación Musical se relacione con todas estas concepciones y problemáticas abiertas en términos operativos, que pueda apropiarse de ellas haciendo eje en la práctica de análisis como actividad creadora, para así poder construir perspectivas de abordaje amplias en función de su futura práctica profesional.

UNIDAD 1

El arte moderno (del impresionismo a las vanguardias históricas): reflexión de la obra sobre su propia materialidad. Las experiencias vanguardistas: El arte como autocrítica. Problematicación de la institución Arte y de la Estética como disciplinas autónomas. Relación arte – praxis vital. Entreguerras y posguerra, Industria cultural, Reproducibilidad técnica y Sociedad de masas.

- DANTO Arthur (2001) “Introducción. El Arte Moderno, Posmoderno, Contemporáneo” en *Después del fin del Arte*.

- SCHULTE – SASSE Jochen (1997) “La vanguardia artística” en *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. Septiembre – Octubre 1997:

LINK: <http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4df29f2013222lavanguardia.pdf>

- GRUNER Eduardo “Focault: Una política de la interpretación” Ed. El cielo por asalto.

- GIBERTI Eva “Pensamiento Crítico, Criterios encontrados” en *Hijos del Rock*

- SOSA Freddy “Autonomía y sociedad en la estética de Theodor Adorno”.

- FRERE Tomas “Schoenberg, Berg y la política de la música”

ESCUELA DE MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA

LINK: <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/adornososa.pdf>

- PARDO Carmen “Del tiempo suspendido”. Sobre John Cage.
- André Breton, León Trotsky y Diego Rivera (1938) “Manifiesto por un arte revolucionario independiente”.
- SIQUEIROS David (1923) “Manifiesto del Sindicato de trabajadores técnicos, pintores y escultores”. (1934) “Un llamamiento a los plásticos argentinos”
- RENZI Juan Pablo “Tucumán Arde”.
- Manifiesto Bauhaus – Surrealista – Dadaísta – Futurista.

UNIDAD 2

Memorias del horror: El problema de la ética de la representación en la estética del S XX.

- VISCONTI Marcela (2004) “Del poder de lo ausente hacia un saber presente: Garage Olimpo”. Acta del I Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes del C.A.I.A.
- LA CAPRA Dominique (2008) “Fue la noche, después de navidad” en *Después de Anwichtz*.
- DANEY Sergei (1993) “El travelling de Kapo”. Cahiers du cinema

LINK: <http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-textos/documentos/442-el-travelling-de-kapo>

CORPUS DE OBRAS: “El siluetazo”. “Guernica” de Picasso – “Noche y niebla” Resnais – – “We are the world”. (M.Jackson). - “La vida es bella” Benigni – “Mauss”Spiegelman – “Ha vuelto” David Wnendt “Garage olimpo” Soficci – “El vuelo” (Verbitsky – Scilingo) - Torta fritas de polenta Fucci. La verdad de Soraya M “Vuelos” Bersuit Vergarabat.

UNIDAD 3

ESCUELA DE MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Muerte o futuro del arte: Estética, arte y artista en la era contemporánea.

La hiperreproductibilidad digital y la estética del shock.

La construcción del cuerpo – objeto – mercancía en la industria cultural. El rito del espectáculo en los medios masivos de comunicación.

Interpasividad pospolítica. Dinámicas de relación sujeto – objeto en la sociedad de consumo.

- JIMENEZ José “Muerte o futuro del arte” Universidad Autónoma de Madrid.

- CUADRA “La obra de arte en la era de la hiperreproductibilidad digital”. En http://cabierta.uchile.cl/revista/31/mantenedor/sub/articulos_1.pdf

- BARBERO Jesús (1989) *Procesos de comunicación y matrices de cultura*, G. Gili, México.

- GUEVARA Sandra (2014) “El meme en redes sociales” en *Redes sociales digitales: Nuevas prácticas para la construcción cultural*, UNAM.

- ZIZEK Slavoj (2008) “Conclusión: El tamagochi como objeto interpasivo” en *En defensa de la intolerancia*. Ed. Sequitur: Madrid

CORPUS: Publicidades actuales. Notas periodísticas. Softwares y redes sociales.

“Historia de cronopios y famas” Julio Cortázar. “Funes el memorioso” Borges

“El maestruli” (10 hs.). Black Mirror (Serie británica).

UNIDAD 4

- Neovanguardia y posmodernismo. Después del fin del arte. Autonomía, pastiche y moda retro.
Deconstrucción de la expresión.

ESCUELA DE MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA

- AINHOA CRAVER “La de-construcción de la historia, de la música y de la autonomía del arte en la estética postmoderna” (RESUMEN DE CÁTEDRA)
- JAMESON. “El posmodernismo y la sociedad de consumo” en *El giro cultural*. Manantial. Buenos Aires 2002;
- JAMESON “Análisis de Van Gogh / Warhol”. En *El giro cultural*. FICHA DE CÁTEDRA
- KRAUSS Rosalind “La originalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna”.
- GIUNTA Andrea “Vanguardia, internacionalismo y política: Arte argentino en los años sesenta”. ED. Paidós.

UNIDAD 5

Aporte de material teórico de los estudiantes sobre los temas abordados en sus proyectos.

Marcos teóricos iniciales para la realización de un proyecto de investigación final:

- AMORUSO Nicolás (2008) “Una revisión crítica al análisis de Theodor Adorno sobre el Jazz” en *A parte rei; revista de Filosofía*. ISSN 1137-8204
- CORTI Berenice (2009). “Fusiones, hibridaciones y mezclas en la música popular: Raza, nación y jazz argentino” en: Actas VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM) Diversidad y poder en América Latina” (UNSAM).
- GARCIA Miguel (2010) “El rock argentino en clave académica”.
- GILBERTI Eva (1996) “Pensamiento crítico: criterios encontrados”, En *Hijos del rock*, Bs. As.: Ed. Losada.
- CARRETERO Andrés (2004) *Breve Historia del Tango*

En: <http://www.vivencias-tangueras.com.ar/historiadeltango.pdf>

- MICELLI Jorge Eduardo “La cumbia villera argentina: hacia un análisis discursivo de los procesos de construcción identitaria”.

http://carlosreynoso.com.ar/archivos/jmiceli_la-cumbia-villera-2005.pdf

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

- 1- Exposiciones: Presentación en clase y análisis de un corpus de obras referentes a los contenidos trabajados en las unidades 1,2 y 3
- 2- Proyecto de investigación de un fenómeno estético contemporáneos (Unidad 4,5).

CONDICIONES DE APROBACIÓN:

- **APROBACIÓN REGULAR:** Lograr calificación igual o superior a 4 en ambos cuatrimestres para acceder a la instancia de examen final oral.

- **PROMOCIÓN DIRECTA:** Nota igual o superior a 7.

- **APLAZO:** Lograr nota inferior a 4 en cualquiera de los dos cuatrimestres.

- **RECUPERATORIOS:** El estudiante que se encuentre en situación de aplazo o de ausencia a alguna fecha de examen prevista durante la cursada tiene derecho a acceder a una instancia de examen recuperatorio cuatrimestral. La calificación máxima a la que se puede acceder en la instancia de recuperatorio es 7 (siete). Una vez desaprobada esta instancia, el estudiante quedará aplazado.

- **ASISTENCIA:** 80% de asistencias a clase, en tiempo y forma. Tal y como indica el Régimen Académico Institucional, de superar el número de inasistencias (o de ausentarse en 3 clases consecutivas), inmediatamente ocurrida esta situación, el estudiante tendrá derecho a solicitar una única

ESCUELA DE MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA

reincorporación para recuperar su condición de alumno regular, la cual quedará a consideración del docente y el equipo directivo competente.

- **MODALIDAD LIBRE:** Este examen constará de dos instancias obligatorias: una oral y otra escrita. Se evaluarán todos los textos y contenidos presentes en este programa.

Será requerimiento mínimo y esencial para la aprobación en esta modalidad que el estudiante se relacione de forma crítica con los contenidos propuestos para la materia, contextualizando y relacionando entre sí las distintas propuestas teóricas planteadas por los textos y autores presentes en este programa con un amplio material de análisis.

En la mesa de examen el estudiante deberá contar, para cada unidad, con un corpus de producciones para analizar de distintas disciplinas estéticas y/o mediáticas. A su vez, el docente sumará, al momento del examen, otras propuestas, las cuales conformarán, junto con las aportadas por el estudiante, la totalidad del material de análisis a utilizar en el examen.

Será indispensable, para el momento de la evaluación tanto escrita como oral, fluidez y precisión tanto en la exposición de los conceptos como en su aplicación en la práctica interpretativa de los materiales de análisis.