

ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES “PROF. JUAN MANTOVANI”

Carrera: Tecnicatura Superior en Artes Visuales

Año de Cursado: 3ro – Turno Noche

Espacio Curricular: Seminario Alternativo del Arte. Hacia una Crítica del Arte Actual. Plan Decreto 730/04

Duración de la asignatura: anual – 2 hs

Profesor: Gabriel Cimaomo

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO

Desde su nacimiento en el siglo XVIII de la mano de Denis Diderot, la crítica de arte como práctica profesionalizada aparece en la escena artística aportando sus textos legitimadores de influencia variable a la historia del arte desde el Neoclasicismo, pasando sucesivamente por el Romanticismo, el Impresionismo, las Vanguardias Históricas, el Galerismo, el Arte Norteamericano de Posguerra, los Informalismos Europeos hasta el cambio de paradigma que dio paso al Arte Contemporáneo iniciado con el Conceptualismo en las primeras décadas del siglo XX y consolidado en los sesenta con el Minimalismo y el Pop Art.

Recuperando la experiencia académico-pedagógica resultante del desarrollo y evaluación de este espacio durante años anteriores, hemos decidido focalizar y profundizar en los temas abocados a la problemática y desafíos de la crítica actual sin realizar un recorrido revisionista acabado de la producción discursiva a lo largo de la historia. Este espacio teórico-práctico promoverá en cambio el desarrollo de un pensamiento crítico acerca de la Crítica del Arte, con especial énfasis en la contemporaneidad. En tal sentido reflexionaremos sobre la producción discursiva como hipótesis de lectura y como coartada argumentativa de los objetos de arte, sobre el texto como herramienta de consolidación, negociación e inscripción en el sistema del arte y la influencia de la crítica en el estado socio-cultural de nuestras comunidades, entre otros tópicos especificados en el temario.

La complejidad del arte contemporáneo impone la necesidad académica de problematizar el ejercicio actual de la crítica. En tal sentido, nos abocaremos a desarticular su discurso y detectar así, algunas de las tendencias críticas contemporáneas: la crítica pedagógica, la crítica formalista, el romanticismo epidérmico. Se diferenciarán también tres tipos de crítica: la crítica de legitimación, la crítica empática y la crítica de intervención.

Por último, y atendiendo a la dimensión ética de la práctica, se tematizará la división de la responsabilidad crítica entre el crítico de arte y el artista, en el marco de un momento histórico en el que el arte contemporáneo no facilita la definición de las tareas.

OBJETIVOS

- Desarrollar el pensamiento crítico, con especial énfasis en la problemática del arte contemporáneo y su ruptura del paradigma tradicional.
- Proporcionar herramientas y elementos de contextualización para la evaluación de la calidad y pertinencia de la producción discursiva relacionada con el arte contemporáneo.
- Distinguir la diferencia conceptual entre comentario, reseña y crítica.
- Establecer criterios de valorización para el uso eficiente de la producción discursiva sobre arte contemporáneo.
- Valorar la dimensión ético-cultural del ejercicio de la crítica en la sociedad.
- Ejercitar la escritura mediante la elaboración de ensayos y reseñaciones críticas de artículos especializados.

CONTENIDOS

TEMA 1

- INTRODUCCIÓN

Estatus epistemológico de la Crítica del Arte. Carácter fronterizo o transdisciplinario de la Crítica del Arte. Funciones del texto crítico. Niveles de análisis del texto crítico: descripción, interpretación, evaluación. Crítica y público. Los instrumentos de difusión de la Crítica de Arte: medios de masas y catálogos. De la Crítica del Arte a una Crítica Artística.

TEMA 2

- LA CRÍTICA DE ARTE EN EL SISTEMA ARTÍSTICO ACTUAL

El mercado del arte contemporáneo. El desarrollo de los grandes eventos expositivos: ferias, bienales, museos y centros de arte. La presencia del discurso crítico en la cultura de masas. Crítica y curaduría: discurso escrito y discurso visual. El auge de la figura del curador: de Harald Szeemann a Dan Cameron. La Crítica de Arte y las nuevas tecnologías: los medios digitales de difusión.

TEMA 3

- CRÍTICA Y ESTÉTICA, UNA FRONTERA LÁBIL

Experiencia estética y crítica de arte: los planteamientos de John Dewey ¿El arte contemporáneo es una farsa? La de-función del crítico después del fin del arte Las condiciones del arte contemporáneo. . El arte contemporáneo y la falta de una crítica pertinente. ¿La escritura inútil? ¿Tiene sentido la crítica actual? Imagen y Sistema: problemas de la Crítica de Arte Contemporáneo.

TEMA 4

- REFLEXIONES SOBRE LA CRÍTICA ACTUAL

Danto: la crítica de arte moderna y posmoderna. El artista-crítico como intelectual público: la función ético-política y cultural de los protagonistas. De la crítica de arte a la práctica curatorial. Posibilidades para una crítica pertinente o cómo volver a escribir. Michel Foucault: Prefacio a la transgresión.

CRONOGRAMA

Primer Cuatrimestre: Temas 1 y 2

Segundo Cuatrimestre: Temas 3 y 4

METODOLOGÍA

Partiendo de la idea de *praxis* del pedagogo brasileño Paulo Freyre se proponen para este espacio actividades tendientes a articular sistemáticamente teoría y práctica. Así, y con el objeto de promover la construcción colectiva de conocimientos se implementarán técnicas pedagógicas dirigidas a recuperar saberes previos, propiciar el diálogo reflexivo, tematizar las prácticas artísticas en nuestro medio, investigar el estado del arte de la crítica en la actualidad, ensayar la elaboración de pequeños textos críticos y desarrollar la capacidad autocrítica a través de la socialización de las producciones y el posterior debate.

Las clases teóricas se realizarán en el aula mediante la exposición y reflexión de los contenidos del programa con el apoyo de los recursos didácticos más adecuados en cada caso para facilitar la comprensión de los temas abordados.

La parte práctica se desarrollará tanto en el aula mediante trabajos grupales de análisis y elaboración de textos, como fuera de ella mediante visitas a muestras que sirvan como disparadores para la elaboración de ensayos críticos.

BIBLIOGRAFIA

Acha, J., (1982) *Crítica del arte: teoría y práctica*. México DF, Trillas

Badiou, A., (2013) "Las condiciones del arte contemporáneo" [En línea], disponible en: <http://www.brumaria.net/284-alain-badiou/>

Borrás, G., (2001) "La convergencia entre la historia del arte y la crítica de arte" en *Cómo y qué investigar en Historia del Arte*. Barcelona, Ediciones del Serbal. pp. 57-66

Colomé, S., (2014) "El arte contemporáneo es un fraude" en *Revista Ñ. Revista de Cultura. Arte* [En

línea] Febrero 2014, disponible en: http://www.revistaenie.clarin.com/arte/arte_contemporaneo-fraude-Avelina_Lesper_0_1079892483.html

Cortés, R., (2013) "IMAGEN Y SISTEMA Problemas de la Crítica de Arte Contemporáneo: Avelina Lésper y las falsas creencias" en *Revista Síncope. Literatura y artes en línea. Columnas* [En línea] Noviembre 2013, disponible en: <http://www.revistasincope.com/site/2013/11/06/problemas-de-la-critica-de-arte-contemporaneo-avelina-lesper-y-las-falsas-creencias-%E2%80%A2-por-roxana-cortes/>

De La Calle, R., (1996) "Experiencia estética y crítica de arte: los planteamientos de John Dewey" en *Contrastes. Revista interdisciplinar de Filosofía*. Vol I (1996), pp. 53-73. Sección de Filosofía de la Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos. Málaga (España)

D'Ors, E., (1967) *Menester del Crítico de arte*. Madrid, Aguilar

Elizalde, L. "Reflexiones sobre la crítica del arte" en *Revista Inventio*. Facultad de Artes, UAEM

Ferrater Mora, J., (1981) "Estética y crítica, un problema de demarcación" en *Revista de Occidente*, Nº 4, pp. 43-54

Fragoso, J. "Crítica del Arte y Modernidad" en *Revista Inventio*. Facultad de Humanidades, UAEM CIDHEM

Guasch, A. M., (2005) "Entrevista a Arthur Danto. La crítica de arte en la modernidad y en la posmodernidad. Once respuestas para Anna Maria Guasch" en *Arte Cubano. Revista de Artes Visuales*, pp. 29 a 41. La Habana (Cuba)

Guasch, A. M., coord., (2003) *La crítica de arte. Historia, praxis y teoría*. Barcelona, Ed. del Serbal

Huchet, S., (2012) "El campo «compartido» de la crítica de arte" en *Figuraciones. Teoría y crítica de artes*. Nº 10, septiembre 2012 [En línea], disponible en: <http://www.revistafiguraciones.com.ar/numeroactual/articulo.php?ida=213&idn=10>

Kuri, V. "El arte contemporáneo, sediento de crítica". [En línea], disponible en: <http://www.informador.com.mx/cultura/2014/512331/6/el-arte-contemporaneo-sediento-de-critica.htm>

Lésper, A., (2011) "Reflexiones sobre arte contemporáneo. Brevísimo diccionario de una impostura" en *Revista Replicante*, [En línea] Julio 2011, disponible en: <http://revistareplicante.com/reflexiones-sobre-arte-contemporaneo/>

Lésper, A., (2012) "Arte contemporáneo: el dogma incuestionable" en *Avelina Lésper. Crítica de Arte*, [En línea] Junio 2012, disponible en: <http://www.avelinalesper.com/2012/06/arte-contemporaneo-el-dogma.html>

Menna, F., (1997) *Crítica de la crítica*. Universidad de Valencia

Minguet Batllori, J. M., (2010) "De la crítica de arte a la práctica curatorial. Algunas reflexiones", en *Disturbis* [En línea], disponible en: <http://disturbis.esteticauab.org/DisturbisII/Minguet.html>

Montero, D., "Posibilidades para una crítica contemporánea o cómo volver a escribir", en *SOMA Programa Educativo*, [En línea], disponible en <http://somamexico.org/posibilidades-para-una-critica-contemporanea-o-como-volver-a-escribir/>

Pato Lucas, (2013) "Artistas profesionales y artistas trabajadores. Estabilizaciones y burocratizaciones varias" en *Blog de Textos y Críticas sobre Arte Contemporáneo*, [En línea], Febrero 2013, disponible en: <http://lucaspato.blogspot.com.ar/2013/02/artistas-profesionales-y-artistas.html>

Perera, M. (2011) "La crítica de arte hoy ¿Cuál es su influencia en el mercado?" en *Revista Tendencias del Mercado de Arte*, [En línea], Enero 2011, disponible en: <http://www.tendenciasdelarte.com/pdf/enero11/criticos.pdf>

Pineda Repizzo, A. F., (2012) "De la «mera cosa» al significado de la obra de arte en la filosofía de Arthur Danto" en *Universitas Philosophica*, Nº 58, año 29: 277-308, enero-junio 2012, Bogotá, Colombia.

Podro, M., (2001) *Los historiadores del arte críticos*. Madrid, Antonio Machado

Schlosser, J., (1976) *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Madrid, Cátedra

Sheikh, S., (2013) "El artista (crítico) como intelectual público", en *[Esferapública]*, [En línea], Marzo 2013, disponible en <http://esferapublica.org/nfblog/?p=59084>

Sontag, S., (1969) *Contra la interpretación*. Barcelona, Seix Barral

Torres, P., (2011) "La escritura inútil. El sentido de la crítica de arte", en *Frontera d. Revista digital*, [En línea], Febrero 2011, disponible en <http://www.fronterad.com/?q=escritura-inutil-sentido-critica-arte>

Verón, N., Vicente Irrazabal, M. G., Zingoni, P. Ibarlucía, R., (2008) *El rol del crítico de arte en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires, Fundación Espigas

Vilar, G., (2004) "La crítica de arte hoy: del mundo del arte como sociedad civil a la república de las artes" en *Revista La Puerta FBA. Revista de Arte y Diseño*. Facultad de Bellas Artes (UNLP). Dirección de Publicaciones de la Facultad de Bellas Artes. pp. 120-126

Villarreal, R., (2013) "Las dos identidades del arte. ¿Cabe el arte actual en una caja de zapatos?", en *Revista Replicante*, [En línea] Agosto 2013, disponible en: <http://revistareplicante.com/las-dos-identidades-del-arte/>

Wilde, O., (1968) *El crítico como artista*. Madrid, Espasa Calpe

Zenobi Fabi, E., (2007) "La ¿de?-función del crítico después del fin del arte", Centro de Investigaciones. FFyH. UNC. XI Jornadas de Investigación del Área Artes del CIFYH, Córdoba, 8 y 9 de noviembre de

2007, [En línea], disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos917/defuncion-critico-arte/defuncion-critico-arte2.shtml>

ANEXO

Textos académicos y artículos especializados disponibles en el sitio web de la cátedra:

<https://www.kaleidoscopio.com.ar>

Registro de la producción académica 2016 en el blog del espacio curricular:

<https://ojoqueves.wordpress.com>

Prof. Gabriel Cimaomo