

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Seminario: Lo inter y transdisciplina en las artes contemporáneas multiculturales.

Seminary: The inter and transdisciplinary between art, social sciences and technologies

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3.0 horas cronológicas directas

3.0 horas indirectas

Propósito General del Curso

Este Seminario tiene por finalidad analizar los hitos históricos de fines del siglo pasado, las dos últimas décadas, en que las artes visuales, a nivel mundial se vieron enfrentadas a la crisis de los procesos creativos, la producción reproductiva y a sociedades que no tenían relatos, por ende tanto artistas como circuitos de obras se sometieron a las nuevas tecnologías, en las cuales se finalizaron las fronteras geográficas, los problemas bio-políticos, un capitalismo que hipotecó el arte del pasado por un uso ordinario de las imágenes (icono-adicción), ya era el fin de una era del arte plástico, de la materialidad para acoger a la multimedialidad, que no solo se fragmentará la historia del arte sino que el arte producirá microrrelatos, que vuelven abrir el arte conceptual, tampoco existe un campo del arte autónomo, las dimensiones e intereses serán múltiples interrogando al pasado como dispositivos teóricos por el uso del lenguaje simbólico y las prácticas tradicionales cultivadas por sus ancestros, en tanto objetos materiales e inmateriales resignificados estéticamente, al cumplir funciones de ser potadores de la historia pasada, los territorios en conflicto las luchas y la importancia desde los objetos de la memoria social, reflexión, sobre el rol que han cobrado mundialmente en las sociedades actuales de fines de los años 80's hasta lo que llevamos del siglo XXI, el conflicto del arte moderno llevó a los artistas contemporáneos del mundo al término de los magarrelatos (debido a la hipoteca de las artes visuales por la industria y la reproducción infinita de objetos ordinarios), el arte se vació de significados hoy son considerados un universo cultural, ya que se retorna al rescate de huellas históricas, conceptualismos como el arte- facto antropológico. Posterior a la Tierra Mágica, exposición realizada en Francia en 1984 los artistas fueron tratados como 'magos de la tierra'. Asistimos a una sociedad sin relatos donde se habla de testigo de época que crea obras desde las múltiples dimensiones que afectan al mundo.

Los públicos son integrados al debate de la imagen visual y su epistemología, deconstrucción, descolonización, relectura, falta de relato, finalmente la fragmentariedad como fenómeno de mediados del siglo XX, acelerada época de cambios de paradigma, muerte de los metarrelatos del arte moderno, nuevos recursos con el uso del cuerpo, la tierra, el aire, y un retorno al origen ancestral del pasado y la memoria en plena de la postmodernidad. Visto desde la arqueología de lo visual en la actualidad, como una etapa oscura, crítica y hostil que vivimos con cierto vigilo de la incertidumbre de la sociedad, en la cual podemos esperar cualquier evento, incluso impensable en tanto, como la pandemia durante dos años con una humanidad en el encierro y el arte se adecúa a distintos ámbitos de lo social, cultural, político, económico en la urgencia de la vida y de una humanidad en una etapa de automatización, la hipótesis sobre el arte es que el campo del arte ya no existe como en el siglo pasado, el artista es un observador que utiliza las miradas que rigen en las sociedades actuales, reflexionaremos sobre las funciones estéticas, con un arte que se desarrolla en la sociedad.

Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias sello:

- ✓ Capacidad de investigación y reflexión sobre los temas que abordará el curso.
- ✓ Capacidad de valorar y de actuar con respeto del entorno cultural y ambiental como base para un desarrollo justo y equitativo que permita la satisfacción social, económica y ambiental de todos los miembros de la comunidad a través del tiempo, a partir de los conocimientos disciplinares y ancestrales sobre las interacciones con el medio.
- ✓ Comunicar de manera oral y escrita tópicos de la relación Arte, Patrimonio y Sociedad, considerando las particularidades de estudiantes y propiciando su participación activa como ciudadano cultural

- ✓ **Desarrollar pensamiento reflexivo y crítico; aplicándolo a los procesos de descripción e interpretación de teorías, objetos, prácticas sociales y propias de las Cs Sociales y Humanidades.**
- ✓ **Desarrollar procedimientos y prácticas de aprendizaje autónomo, tomando conciencia de los logros y objetivos de aprendizaje.**
- ✓ **Sintetizar información relevante considerando las diversas problemáticas planteadas en el curso.**

Resultados de Aprendizaje

- **Conocer teorías y conceptos en descripciones, interpretaciones y análisis de objetos y prácticas, considerando y vinculando contenidos disciplinares vistos en cursos previos.**
- **Analizar la sociedad actual y lo que se entiende por arte**
- **Sintetizar información relevante y pertinente a conceptos y problemáticas planteadas.**
- **Aplicar resultados y conclusiones de manera formal (escrita y oral)**
- **Plantear un proyecto de investigación sobre los estudios culturales y los procesos de patrimonialización en el arte contemporáneo.**

Saberes/Contenidos

Unidad I: Origen de los cambios de paradigma de fines del siglo pasado y los inicios del siglo XXI. Hitos relevantes en la creación que los artistas tuvieron que generar corpus teórico de varias disciplinas para comprender el estado actual de las artes visuales, las técnicas mixtas, definición de elementos comunes del arte de la vanguardia sus funciones en las sociedades posmodernas y contemporáneas, que retornan al pasado histórico retorna al pasado las disciplinas artísticas , tanto en sus prácticas como en sus concepciones del arte de la visualidad, enfrentados a un mundo sin progreso, opacado por los medios de comunicación en la cual se instalan pensamientos negativos, miedo, dolor, incertidumbre, control de los grupos elitarios , que sostiene la farsa de la lo que se está viviendo en la actualidad. El arte, ya no existe una esfera cerrada aparte de la sociedad, el cambio de paradigma desde las últimas tres décadas de fin de siglo pasado. Qué es el arte contemporáneo, antecedentes históricos, hitos de las representaciones visuales en el mundo globalizado nominado por muchos como un capitalismo artístico o expresiones del malestar de la sociedad contemporánea que son resignificados por los artistas desde bases antropológicas y sociológicas, utilizadas en los nuevos medios o en las artes de lo público, la deconstrucción del lenguaje, las acciones performáticas que dan cuenta de la violencia ejercida en la nueva realidad u orden mundial de las distintas sociedades, guerras silenciosas, conflictos sociales, sistema de comunicaciones de la falsedad, qué significa que no tenga relatos el arte visual, lo que se impone es el tranhumanismo, en la cual la sociedad se encuentra vaciada de sentido humano, es en las artes visuales que vemos retorno al pasado, resignificar lo humano, las prácticas, las etnias, la alteridad, lo oculto de las comunidades en las artes visuales. Sociedades que viven la violencia, el aislamiento social, la falta de empatía de los grupos humanos o individuales.

UNIDAD II: Democratización, el artista en el medio social. De la Subjetividad individual del arte moderno hacia la subjetividad de lo colectivo, arte público, manifestación del malestar social, uso de la imagen como primado positivo y lo subliminal en la representación visual. Expresiones del abuso de poder capitalista, social y político. El arte como postautonomía, en la que ingresan los conceptos de memoria, archivo, inclusión, desplazamiento, multiculturalidad, etc.

UNIDAD III: Metodología de investigación teórica, cualitativa y cuantitativa desde modelos metodológicos de las ciencias sociales/culturales. Generar un cuerpo teórico sustentable con evidencias concretas y bases bibliográficas, a partir de fuentes primarias o secundarias.

UNIDAD IV: Diseño de proyectos investigativos creativos desde las disciplinas, producción crítica, agentes de cambio en los distintos ámbitos de las artes, el patrimonio y las economías creativas.

Palabras clave: **interdisciplina, transdisciplina de campos de saber, inter y multiculturalidad, arte internacional /global, Giros conceptuales de las artes en el presente siglo.**

Metodología

- Clases Expositivas. Uso de material audiovisual y teórico.
- Dinámicas de grupo. Tutorías en plataforma y trabajo en foros.
- Instancias de trabajo en equipo, colaborativo e interdisciplinar.
- Uso de recursos tecnológicos para aula invertida.

Evaluación

Participación activa en los foros y debates en torno a los contenidos del curso.

-Dos evaluaciones parciales de conceptos y teorías de las economías creativas e industrias culturales, análisis de casos.

-Disertación de trabajo individual por tema seleccionado.

- Ensayo final al término del curso.

- Evaluación y co-evaluación para retroalimentación de los aprendizajes significativos.

Requisitos de Aprobación

80% de asistencias. (presencial o virtual)

60% de aprobación en pruebas parciales, trabajo de investigación, participación en clases, disertaciones individuales.

40% Ensayo final, aplicación de conceptos y teorías, caso individual.

Palabras Clave

Artes-visualidad- gestión de las artes - consumo cultural- gestión cultural- objeto artístico- sustentabilidad- políticas públicas en cultura- políticas sectoriales-desarrollo sustentable-economías naranjas- uso de tic's en innovación y creatividad- servicios culturales-arte como problematización social.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bauman, Zygmunt: Modernidad Líquida</i> editorial, Fondo de Cultura Económica, 2000 Argentina • <i>Bauman Zygmunt: Arte Líquido</i>, FCE • <i>De Diego, Estrella: El arte en Occidente del siglo XX</i>, Editorial catedra 2015 • Fiz, Simón Marchán. <i>Del Arte Objetual al arte de concepto</i>. Editorial 1972. • <i>García Canclini; Néstor: Culturas Híbridas</i>. • <i>Estrategias para entrar y salir de la modernidad</i>. Edit Paidós. Buenos Aires 2001 • <i>García Canclini, Néstor: La sociedad sin relato</i> • <i>Guash Anna María: El Arte del último del siglo XX</i> Editorial Alianza Forma 2000 • <i>Guasch, Anna María: El arte en la época de lo global.2022</i>. Akal España • <i>Harari Yuval, Noah: Sapiens de animales a Dioses. Breve Historia de la Humanidad</i>. Editorial Debate, 2014 • <i>Harari, Yuval Noah: 21 Lecciones para el siglo XXI</i>. Editorial Debate. 2018 • <i>Bourriaud, Nicolás: Estética Relacional</i>, editorial Adriana Hidalgo, 2002 • <i>Bourriaud, Nicolás: Inclusiones: Estética del Capitaloceno</i>, 2021 Editorial Adriana Hidalgo. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Martinell, Alfons: Profesionalización del Gestor Cultural</i> Cátedra Unes • <i>Marsal, Daniela: Hecho en Chile: reflexiones en torno al patrimonio</i>, CNCA • <i>Jameson, Fredric El Giro Cultural</i>, Manantial, Buenos Aires 1999 • <i>Manual de Referencias de la gestión del patrimonio mundial</i>. 2014 Francia UNESCO.