

	NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
	CAPITALISMO COGNITIVO Y ARTE CONTEMPORANEO
	COGNITIVE CAPITALISM AND CONTEMPORARY ART
	Nombre profesor CARLOS OSSA SWEARS
Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	

Número de Créditos	Tipo de Créditos

Descripción: El curso analiza y discute las nuevas condiciones de validación del arte contemporáneo, en el contexto del capitalismo cognitivo, asumiendo que hoy un eje fundamental de la producción es el lenguaje y la postrepresentación. Eso implica que nuevas configuraciones y problemas se expresan mediante el cruce entre tecnologías, instituciones estéticas, subjetividad y capital global. Establecer las diversas respuestas artísticas que resultan de los cambios que han generado en el ámbito estético las políticas culturales y los sistemas financieros postsoberanos, modificando las ideas modernas de arte, artista, crítica y teoría. A través del estudio de algunas tendencias del arte contemporáneo se propone describir el marco cultural, político y económico que genera el vínculo entre arte y mundo en red.

Objetivo General de la Asignatura

Estudiar y analizar las transformaciones y reconfiguraciones del arte contemporáneo generadas por dinámicas múltiples que se producen en un contexto híbrido global, donde los límites entre lo estético, cultural, político y económico se han desdibujado. Identificar los problemas estructurales y las características de la producción artística, en relación con las ideas de lenguaje y postrepresentación.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- Identificar las relaciones entre capitalismo cognitivo, políticas culturales y arte contemporáneo.
- Definir los problemas núcleo del sistema artístico y su vínculo con las nuevas formas de producción del capital.
- Caracterizar las funciones y sentidos del lenguaje como nueva economía de la postrepresentación.

Saberes/Contenidos

1. Capitalismo Cognitivo y Subjetividad:

-Los lenguajes del emprendimiento y el modelo del artista como productor inmaterial

-Tecnologías de la especulación del tiempo

-Políticas Culturales y Teoría del Arte.

2. Arte contemporáneo y exceso narrativo

-Estéticas relacionales, de la emergencia y la poscolonialidad

-Las comunicaciones como obra de arte

-Las oportunidades de la resistencia.

3. Máquinas de porvenir

-El arte como mito de la incertidumbre creativa

-El arte como trabajo postfordista

-El arte como síntoma y renta infinita

Metodología

El curso combina las clases expositivas con el análisis de la bibliografía más el visionado necesario para informar de los aspectos relevantes de la actividad académica.

Evaluación

El carácter monográfico del curso determina tres evaluaciones correspondientes a: una prueba de contenidos y relaciones entre conceptos y procesos; un trabajo de investigación destinado a revisar autores e identificar debates; y un ensayo crítico de aplicación reconociendo alguno de los problemas desarrollados en clases.

Requisitos de Aprobación

Nota Mínima 4.0

Palabras Clave

Capitalismo, arte, postrepresentación, subjetividad

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- Bauman, Zygmunt 2006 *Vida Líquida*. (Buenos Aires. Paidós).
- Becker, Howard 2008 *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. (Buenos Aires. Universidad Nacional Quilmes).
- Brea, José Luis. 2009 *La era Postmedia. Acción Comunicativa, prácticas (post) artísticas y dispositivos neomediales*. (Salamanca. Editorial CASA).
- Claire Fox (2016) *Arte Panamericano. Políticas culturales y guerra fría*. Editorial Metales Pesados, Santiago.
- Iria Candela (2012) *Contraposiciones. Arte contemporáneo en América Latina 1990-2010*. Alianza editores, España.
- Keith Moxey (2015) *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Ediciones San Soleil, España.
- Boutang, Moulier, Corsani, Antonella y Lazzarato, Maurizio. 2004 *Capitalismo Cognitivo. Propiedad Intelectual y Creación Colectiva*. (España. Editorial Traficantes de Sueños).
- Sennett, Richard. 2007 *La cultura del nuevo capitalismo*. (Anagrama, Barcelona).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Yudice, George y Miller, Toby. 2004 *Política Cultural*. (España. Editorial Gedisa).
- Transform 2008 *Producción Cultural y Prácticas Instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Creative Commons. (Madrid. Traficantes de Sueños).