

Seminario: El artista y el espectador en la obra de Arte

Departamento:

Artes

Profesor:

Schuster, Graciela

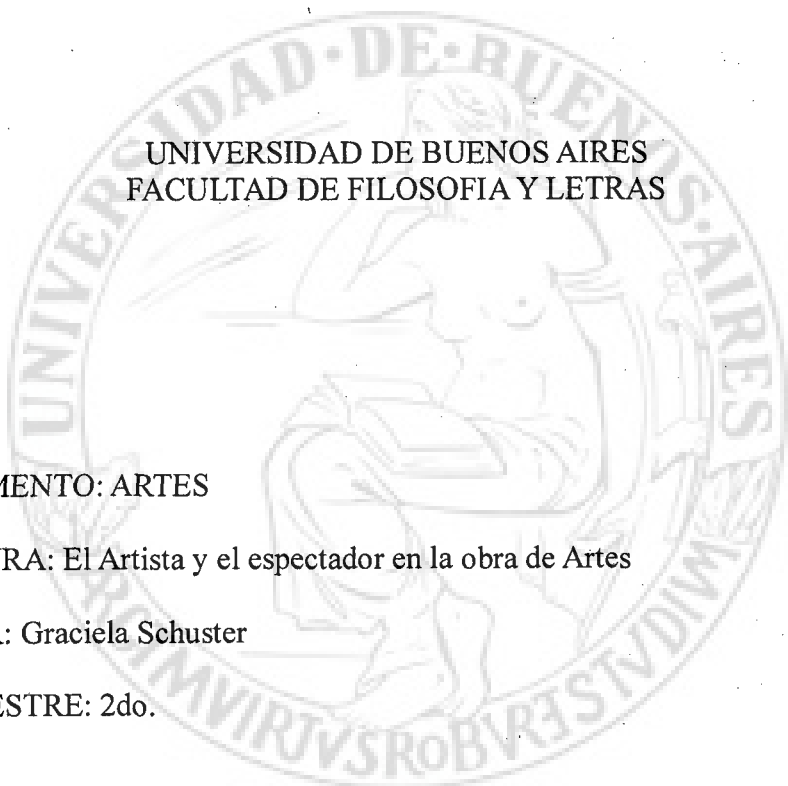
2 ° Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: El Artista y el espectador en la obra de Artes

PROFESOR: Graciela Schuster

CUATRIMESTRE: 2do.

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

Aprobado por Resolución

N° (00) 3875/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
SEMINARIO: El artista y el espectador en la obra de arte
PROFESOR
Adjunto: SCHUSTER, Graciela
2º cuatrimestre
2017

El artista y el espectador en la obra de arte

1. Fundamentación y descripción

Las obras de arte, en el sentido del obrar¹, contienen en su momento de la creación el cruce o la yuxtaposición de momentos sociales, culturales y particulares. Estos momentos particulares, que están constituidos por el sujeto artista y el sujeto espectador han revelado en el transcurso de su historia configurativa marcas en la construcción de la subjetividad.

El seminario pretende aportar a la construcción de los diversos procesos que presentaron rasgos constitutivos de la subjetividad.

El **artista** supone el recorte que da inicio al proceso de objetivación de lo subjetivo. Sujeto (artista)- objeto (obra de arte). La creación como constitutivo del momento inaugural de lo artístico, pone en acción o despliega la relaciones entre la realidad y la apariencia que se concentrarán en la materia y de allí en la configuración de una abstracción. Dicha abstracción que se entiende como resultante entre un asunto y un procedimiento que determinan una representación.

En cuanto al lugar del **espectador**, se puede sostener que un modelo de espectador está en estrecho vínculo con la hipótesis de que en toda obra de arte hay un sujeto (que no es el artista) contenido en ella. Es decir, que en la estructura sujeto(espectador) - objeto(obra de arte) el objeto mismo contiene un sujeto implícito, que se constituye en el acto de creación y en el modelo que la obra construye para que alguien mire o escuche a partir de un plan artístico específico.

Podría sugerir la estructura Sujeto (objeto)- artista. Objeto- (Sujeto)- espectador.

1 Obrar del arte en el sentido que lo toman Gerard Genette en *El Obrar del Arte* y George Wacjman en *El objeto del siglo*, en el que se lo determina como el proceso de trabajo, manipulación, proceso técnico y transformación de lo artístico que está contenido en el concepto de obra.

Estos rasgos permitirán discutir conceptos tales como lo pasivo o activo del espectador (Jacques Rancière), lo abyecto y el apropiacionismo en los procedimientos del artista (Hal Foster) o la puesta en abismo (Victor Stoichita), los cruces de la política en artista-espectador (Nelly Richard), la configuración del yo en los procesos del artista (Pablo Piedras), la transformación de artista singular a colectivo (Andrea Giunta, Roberto Amigo, María José Herrera)

El seminario tomará distintos momentos del obrar del arte, no para generar una historia sincrónica sino un estudio de tiempos históricos particulares que descubren la historicidad de las obras y de allí y como conclusión de los mismos, la reconstrucción de la sensibilidad. Los casos del arte (obras singulares y colectivas) permitirán pensar en las posiciones del sujeto particular, como construcción social, cultural y artística. Serán trabajados como material central del seminario.

Se considera importante pensar en las múltiples transformaciones del arte, como obra, para estimar desde allí las transformaciones de ambos sujetos. Dichas transformaciones pueden esquematizarse de la siguiente manera:

- El cuadro, el objeto, la crisis del objeto

La creación del dispositivo “cuadro” propuso un recorte de la mirada, junto a la transformación material del procedimiento visual. La ruptura del mural al espacio bidimensional asible propuso un cambio sustancial entre artista-espectador, así como luego la producción del objeto, ya no cuadro. Esto propone una transformación conceptual que implica el acceso a la pregunta por qué es el arte y su tensión con la realidad.

- Lo espiritual, lo material, la realidad

En otro sentido los aspectos que se relacionan con los dispositivos: cuadro y objeto conllevan cuestiones que establecen postulados de carácter reflexivo, apelativo, de vínculo con la praxis vital. El arte se acerca a la realidad, el arte se confunde con ella. El artista deja de serlo y el espectador empieza a ser artista.

- El acabado, lo inacabado

La obra como factura, el artista que se determina por su habilidad, por la factura de la obra. La relación de obra y obrar que determina lo inacabado, no como obra abierta (debate del siglo XX) sino como obra que presenta en su proyecto lo inacabado.

- Lo singular, lo colectivo

Las consideraciones acerca de las figuras de artista singular o colectivo discute el modo de percepción, de transformación de los vínculos. Los colectivos como agentes de la creación, que se vinculan a reflexiones o acciones de lo social y cultural. Los aspectos políticos que implican.

- El original, la serialidad

Las obras se modifican y se transforman en artefactos. De allí la obra de arte única, lo original, lo originario frente a la copia. El pérdida del aura, su recuperación entre la transformación de los materiales.

A modo de esquema se transitarán estos aspectos y la experiencia de ellos a través de la figura del artista y la del espectador.

2. Objetivos

Sistematizar en la obra las posiciones de artista y espectador

Conceptualizar, a partir de las obras, al artista y al espectador como marca de su tiempo contemporáneo.

Caracterizar al artista y al espectador como aspectos de la construcción subjetiva del arte.

3. Contenidos

Unidad I:

Las relaciones básicas entre artista y espectador en el arte. Diferencias entre el sujeto y objeto de las prácticas artísticas. Historicidad de los conceptos como tales. El receptor y artista como modelo histórico de la sensibilidad. El vínculo entre el arte y la realidad a través del artista y el espectador. El concepto de experiencia como clave para el arte.

Unidad II

El espectador de la representación icónica y anicónica. La discusión actual sobre la posición del sujeto, opinión sobre el mundo. *Mundo y sujeto* en el intercambio de imágenes y la conciencia en relación con el entorno. El artista colectivo. Las acciones a partir de la realidad. La mitología del yo en la obra.

Unidad III

Lo colectivo y lo singular. Lo social y lo estético como configuración. El artista y el espectador como ejes de experiencia. Modelos de creación históricos. Modelos de

expectación históricos. La constitución de la mirada en las relaciones entre artista y espectador.

4. Bibliografía específica

Unidad I

- Jiménez, José, *Teoría del arte*, España, Editorial Tecnos, 2002, pp. 105-157
- Stoichita, Viktor, *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000
- Jay, Martin, *Cantos de experiencia*, Buenos Aires, Paidós, 2005
- Rancière, Jacques, *La división de lo sensible. Estética y política* (Traducción: Antonio Fernández Lera) <http://mesetas.net>
- Wacjman, George, *El objeto del siglo*, Barcelona, Amorrortu, 1992

Unidad II

- Crary, Jonathan, *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*. Madrid, Akal, 2008.
- Fried, Michael, *El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna*. Madrid, La Balsa de la Medusa, 2000.
- El realismo de Courbet. Madrid, La Balsa de la Medusa, 2002.
- Rancière, Jacques, *El espectador emancipado*. Vilaboa (Pontevedra) El lago ediciones S.L. 2010.
- Foster, Hal, *El retorno de lo real*, Madrid, Akal 24, 2008
- Piedras, Pablo, *El cine documental en primera persona*, Paidós, Buenos Aires, 2014
- Huberman, Didi, *Ante el tiempo*, Barcelona, Paidós, 2005
- Fleck, Robert, *El sistema del arte en el siglo XXI. Museos, artistas, coleccionistas, galerías*, Buenos Aires, Mar Dulce, 2014. pp. 105-130

Unidad III

- Jay, Martin, *Cantos de experiencia, Variaciones modernas sobre un tema universal*, Buenos Aires, Paidós, 2005.
- Richard, Nelly. *Fracturas de la memoria, Arte y pensamiento crítico.*, Buenos Aires, siglo veintiuno editores, 2013. pp. 185-210-
- Giunta, Andrea, *Poscrisis Arte argentino después de 2001*, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2009, pp. 25-66.
- Amigo, Roberto, <http://www.proyectotrama.org/00/trama/2000-2004/GESTION-II/home.htm>; <http://www.proyectotrama.org/00/>
- Herrera, María José, "Gestión y discurso", *Revista TRAMA, Imágenes, relatos y utopías. Experiencias y proyectos en el arte contemporáneo argentino*, N°2, Buenos Aires, 2002, pp. 100-111.

Bibliografía general

El seminario trabaja con la bibliografía específica y a medida que va desarrollando las discusiones, y de acuerdo con las necesidades de investigación y escritura, se explicita otro tipo de bibliografía. El motivo de ello es la especificidad que considero necesaria para el seminario dictado.

Los documentos de arte colectivo

Grupo Escombros

Grupo Sorna

Habitación 13

ABTE

Grupo Dogma

Archivos de Artistas

Archivo El caminante (Eduardo Molinari)

Documentos de Artistas seleccionados específicos para el trabajo del seminario

AA.VV. *Teorías del arte contemporáneo*, Madrid, Akal- (1995).

BLANCO, P., CARRILLO, J., CLARAMONTE, J., EXPÓSITO, M., (eds.), *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, (2001).

BONITO OLIVA, A., El arte hacia el 2000, en ARGAN G.C., *El Arte Moderno*, Madrid, Akal, 1992.

BUCHLOH, B. «The Museum Fictions of Marcel Broodthaers», en A. A. BRONSON y P. GALE (eds.), *Museums by Artists*, Art Metropole, Toronto. 1983.

Aguilera Víctor. *La posguerra: documentos y testimonios*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 1975.

Althöfer, Hans. *Restauración de pintura contemporánea. Tendencias, materiales, técnica*. Madrid: Akal, 2003.

AMADO, Ana, *Cine argentino y política (1980-2007)*, Buenos Aires, Colihue, 2009

Bal, Mike. *Conceptos viajeros en las humanidades*. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

CALVO SERRALLER, F., *El arte contemporáneo*, Madrid, Taurus, 2001.

CLARK, T. (1997), *Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas*, Madrid, Akal, 2000.

CROW, Thomas. *El esplendor de los sesenta. Arte americano y europeo en la era de la rebeldía 1955 - 1969*. Madrid, Akal, 2001.

FOSTER, H. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal, 2001

GENETTE, Gérard, *La obra del Arte*, Barcelona, Lumen, 2011

GOLDBERG, R., *Performance art. Desde el futurismo hasta el presente*, Barcelona, Destino, 1996

Donostia, Nerea. *Escohotado, T. La problemática de la obra de arte contemporáneo*. En Macarrón, A.M. y González, A., *La Conservación y Restauración en el siglo XX*, pp. 199-208. Madrid, Tecnos/Alianza. 2007.

GROSENICK, U. y REIMSCHNEIDER, B. (eds.) *Arte para el siglo XXI*, Köln, Taschen, 1999.

GROSENICK, U. y REIMSCHNEIDER, B. (eds.), *Arte de Hoy*, Köln, Taschen, 2001.

Guash, Anne Marie *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995*. Barcelona: Ediciones del Serbal. 1997.

GUASCH, Anne Marie, (Ed), *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*, Tres Cantos, Akal, 2000.

Guash, Anne Marie. *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma. Haro, N. (2010). *Grabadores contra el franquismo*. Madrid: CSIC. 2000.

HONNEF, Kurt, *Arte contemporáneo*, Taschen, Colonia, 1991.

KRAUSS, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Forma, 1996.

KRUGER, Barbara. (1993), *Máximo a distancia. Poder, cultura y el mundo de las apariencias*, Madrid, Tecnos, 1998.

Huyssen, Andreas. *Presentes: los medios de comunicación, la política, la amnesia*. En *Global-local: democracia, memoria, identidades* Montevideo. Trilce. 2002.

KRIS, Ernest y KURTZ, Osvald *La leyenda del artista*, Madrid, Cátedra. 1982,

Llamas, Roberto. *Arte contemporáneo y Restauración. O cómo investigar entre lo material, lo esencial y lo simbólico*. Madrid: Tecnos. 2014.

LUCI-SMITH, Eduard, *El arte hoy. Del expresionismo abstracto americano al nuevo Realismo*, Madrid, Cátedra, 1983.

LUCIE SMITH, Eduard, *Movimientos en el arte desde 1945*, Barcelona, Destino-Thames and Hudson, 1993.

MARCHAN FIZ, Simon, *Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna"*. Antología de escritos y manifiestos, Madrid, Akal, 1986

RUSH, Michael, *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Barcelona, Destino, 2002.

WOOD, Paul. (et. al.), *La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta*, Madrid, Akal, 1999.

POPPER, Frederic. *Arte, acción y participación*, Madrid, Akal. 1989,

RANGIL, Viviana, Ed., *El cine argentino de hoy, entre el arte y la política*, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2007

SALA, Jorge, *Las nociones de compromiso y praxis en el cine de los 60 y la reevaluación de las prácticas emergentes*, en Ana Laura Lusnich y Pablo Piedras (Editores), *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969. Formas, estilos, registros*, Buenos Aires: Nueva Librería, Pag.93-105, 2009.

SARTORA, Josefina y RIVALI, Silvina, *Imágenes de lo real, La representación de lo político en el documental argentino*, Buenos Aires, Librería, 2007

6. Actividades planificadas

- Exposición de la docente sobre los textos indicados para cada clase y recuperación de casos.
- Discusión de los estudiantes sobre los mismos y el estudio de las obras a tratar en cada clase
- Exposición de los estudiantes sobre los temas señalados por el docente
- Presentación de avances sobre el trabajo monográfico a desarrollar por los alumnos

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

- Asistir al 80 % de las clases del seminario.

Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

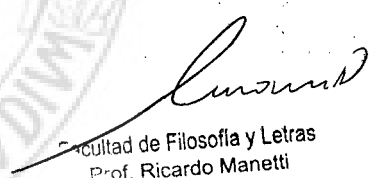
Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significara un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

8. Requisitos y recomendaciones

Es requisito para cursar este seminario haber aprobado o cursado el 50% de la carrera de Artes. Se recomienda el Seminario para las tres orientaciones de la carrera de Artes.

Firma

Aclaración

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes