

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

CONSERVATORIO DE MÚSICA “JULIÁN AGUIRRE”

Martín Irigoyen 1137 -San Miguel -Bs.As.
conservatoriosanmiguel@abc.gob.ar

PROGRAMA DE ESTUDIOS - 2024
DE LA MATERIA: TEORIAS DEL ARTE II.

PROF. JORGE JOFRE

FUNDAMENTACIÓN:

Teorías del Arte II se dedica a desarrollar conceptos de estética y de teoría desde Emmanuel Kant y la ilustración. Teorías del arte II abarca además presupuestos más contemporáneos.

No obstante, aunque aparecen algunos conceptos en el esbozo de programa oficial, debe prestarse más atención al arte del siglo XIX y al de principios del XX; sobre todo en lo que respecta a romanticismo, simbolismo (no cuenta en absoluto) y las primeras vanguardias transgresoras.

En el programa tampoco se especifica la posibilidad de enlaces a través del tiempo, como por ejemplo con conceptos como el de “imitación” (la presencia o ausencia del mismo en el arte) o la cuestión del paradigma narrativo que inicia Aristóteles con su “Poética”; paradigma que solo se quiebra totalmente en la posmodernidad avanzada. Ambos conceptos, me pareció importante hacerlos extensivos a lo largo de varias unidades temáticas.

Tampoco aparecen como cuestiones específicas a analizar: interpretación; recreación; adaptación; resignificación y deconstrucción.

En lo que hace a Teorías del Arte II determiné que los contenidos abarcaran un lapso de tiempo que aproximadamente va desde fines del siglo XVII al siglo XX. Desde la ilustración hasta las vanguardias y como epílogo el arte argentino del siglo XX.

Seleccioné además especialmente textos muy puntualizados que representaran con claridad distintas ideas o formas de abordar desde lo teórico el arte.

CONTENIDOS.

UNIDAD 1.

La ilustración: estética y pensamiento.

- La edad de la razón. El nuevo público lector. El concepto de ilustración según Kant. Las críticas de Foucault. El nacimiento de la estética. Baumgarten, Burke y Kant: “Lo bello y lo sublime”. El arte y lo sublime.
- El marqués de Sade y Justine. El sexo, la violencia y el poder. La dialéctica del rayo.
- Supuestos técnicos sobre la ilustración: edad de la razón; lo bello y lo sublime.

Trabajo 1.

Análisis de textos de Jorge Veraza Urtuzuástegui, Michel Foucault y Sade. (Cuestionario).

Referencias bibliográficas.

Veraza Urtuzuástegui, J. (2010) *Justine* o la crítica política, ética y psicosocial de la sádica actualidad. En <http://dialnet.unirioja.es>

Foucault, M. (1985). ¿Qué es la Ilustración? En *Saber y Verdad*. Madrid: La Piqueta.

Cuartas R., J.M. ¿Desde dónde pensar lo bello y lo sublime? *entreartes*: Universidad del Valle.

Pierri, A. M. (diciembre 2011). Kant y Foucault en torno a la ilustración. Una pregunta y varias respuestas. En *Cuadernos H Ideas*, vol. 5. Nro. 5. En <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/index>

Lecturas complementarias.

Gombrich, E. (2001). LA EDAD DE LA RAZON. Inglaterra y Francia, final del siglo XVIII. [capítulo]. En *La historia del Arte*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

Hauser, A. (1977) El nuevo público lector. Alemania y la ilustración. [capítulos]. En *Historia social de la Literatura y el Arte*. Ediciones Guadarrama. Colección Punto Omega.

Huisman, D. (1973). La estética. Buenos Aires: Cuadernos. EUDEBA.

UNIDAD 2.

El romanticismo como estética.

- La estética romántica. Los paradigmas románticos. Lo bello y lo sublime.
- Sturm und Drang precursor romántico en la segunda parte del s. XVIII.
- El jardín romántico según Begoña Torres González. La naturaleza. El jardín como pequeño universo. La idea del genio. La naturaleza y la ruina. La mirada distante.
- Supuestos técnicos del romanticismo: la inspiración romántica; el pasado, los lugares distantes y la fuga de sí mismo.

Trabajo 2:

Análisis de texto de Begoña Torres González. (Cuestionario).

Referencias bibliográficas.

Torres González, B. El jardín romántico: nostalgia del paraíso. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación.

Lecturas complementarias.

Brugger, I. T. M de (diciembre 2014). *La rebelión de los jóvenes escritores alemanes en el siglo XVIII: Sturm und Drang*.

Gombrich, E. (2001). LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN. *Inglaterra, América y Francia, final del siglo XVII y primera mitad del XIX*. [capítulo]. En *La historia del Arte*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

Huisman, D. (1973). La estética. Buenos Aires: Cuadernos. EUDEBA.

Hernández-Pacheco, J. (abril 2010) *EL círculo de Jena o la filosofía romántica*. FEDRO, Revista de estética y teoría de las artes. Número 9.

UNIDAD 3.

Modernidad y posmodernidad.

- Charles Baudelaire y el modernismo en la calle. *Los Spleen de París*.
- Genealogía de las vanguardias del siglo XX. El arte moderno como anti naturaleza y como recurso deconstructivo. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
- El arte y la moda. El arte y la literatura. Walter Benjamin y su escritura fragmentaria de los pasajes de París y la modernidad parisina. La literatura moderna: Pessoa y los heterónimos. La lógica cultural del capitalismo avanzado: Zapatos de labriego y zapatos de diamante.
- Supuestos técnicos sobre modernidad y posmodernidad: Los cambios artísticos y culturales; la nostalgia; el pastiche; diversidad, alteridad e hibridaciones; arte descorporizado.

Trabajo 3.

En base a palabras clave. Ilustración o musicalización de un poema de Pessoa.

Referencias bibliográficas.

Berman, M. (1982). MODERNISMO PASTORAL Y CONTRAPASTORAL. EL HEROISMO DE LA VIDA MODERNA. LA FAMILIA DE OJOS. EL FANGO DEL MACADAM. EL SIGLO XX, LA AUREOLA Y LA AUTOPISTA. [capítulo] En *Todo lo solido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo veintiuno.

Garriz, G. (noviembre 2005). La discursividad del fenómeno de la moda en el arte. I Congreso Latinoamericano de Investigación Artística y proyectual. Facultad de bellas Artes. UNLP.

Jameson; F. (1991) LA DECONSTRUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN. “Zapatos de labriego”. “Zapatos de polvo de diamante”. [capítulo] En *El posmodernismo o La lógica cultural del capitalismo avanzado*. Madrid: PAIDOS

STUDIO.PAIDÓS IBÉRICA.

Jofre, J. (2021) Benjamin y Pessoa, [apunte de clase].

Lozano, j. (2010). Walter Benjamin, la moda: el eterno retorno de lo nuevo. Biblioteca Virtual Universal www.biblioteca.org.ar

Lecturas complementarias.

Brea, J. L. *Net art (no) arte, en una zona temporalmente autónoma*, recuperado de www.aleph.arts

Benjamin, W (2015). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. (25-77). En *Estética de la Imagen*. Buenos Aires: la marca editora.

Jofre, J. (noviembre 2005). Indagaciones sobre la presencia de la alteridad en la literatura y el arte. I Congreso Latinoamericano de Investigación Artística y proyectual. Facultad de bellas Artes. UNLP.

Sontag, Susan, (2006), “En la caverna de Platón”, *Sobre la fotografía*, Buenos Aires, ALFAGUARA, 13-44.

UNIDAD 4.

Las vanguardias Latinoamericanas y argentinas.

- Las vanguardias latinoamericanas bajo la idea de la novedad y lo distinto. Profundización en un texto de Jorge Schwartz. Introducción a las vanguardias argentinas. Las formas de pensar una estética propia.
- Las derivas de Juanito Laguna. Análisis de un texto de Belén Gache. Las letras de tango en el análisis de Dulce María Dalbosco. Comparativas con la “marginalidad y la nostalgia” de Ulla.
- Supuestos técnicos: La novedad. La nostalgia. Las derivas. El no-lugar. Suma de presentes. Esquinoforesización social. La nostalgia del tango. Letras y géneros. Las subculturas.
- Apéndice: concepto de identidad.

Trabajo 4.

- En base a conceptos de Belén Gache en “Las derivas de Juanito Laguna”. Análisis de obra de la serie de Berni con inclusión de términos empleados en el texto.

Referencias bibliográficas.

Fernández Darriba, M y Gutiérrez, M. (octubre del 2004). Historia de la plástica argentina y su relación social. (Formas de pensar una estética propia). LA PLATA.II Jornadas de Historia del Arte Argentino.

Dalbosco, D.M. (2010). Alteridades masculinas y femeninas en las letras de tango (1917-1945). En <http://dialnet.unirioja.es>

Gache, B. (2004). Las derivas de Juanito Laguna. [capítulo] En *Lazos de Familia*. Amado A. y Domínguez N. [compiladoras]. Buenos Aires: Paidós.

Jofre, j. (2009). *Emma Scarpini, Ramona Montiel e Isabel Sarli. Marginalidad y erotismo en el arte y el cine*. Historia Regional; Sta. Fe N° 27.

López Anaya, J. (1998). UNA MODERNIDAD ATENUADA. [capítulo] En *Historia del Arte argentino*. (123-139). Buenos Aires: Emecé editores.

Schwartz, J. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. Introducción (fragmento). México: Fondo de Cultura Económica.

Lecturas complementarias.

Ulla, N. (1982). Tango, rebelión y nostalgia. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Hebdige, D. (2004). *Subcultura, el significado del estilo* Barcelona: Editorial Paidós.

Read, Herbert, (2003), *Imagen e idea*, México: FONDO DE CULTURA ECONOMICA.

Jofre, J. (30 de agosto del 2020). UNA OBRA INCONCLUSA. Berni/sin título. Fragmento de *Berni X 4 tiempos*. (2012). Madrid: E.A.E. En <http://jofrejorge.blogspot.com/>

Jofre, J. (2017). Construyendo fragmentos de una historia regional. Sergio Sergi y *El sombrero nuevo*. (74-89). Santa Fe: VII Congreso de Historia e Historiografía. UNL.

López Anaya, J. (1998). ARTE Y CRITICA SOCIAL. [capítulo] En *Historia del Arte argentino*. (112-122). Buenos Aires: Emecé editores.

UNIDAD 5.

Cuatro décadas del arte argentino.

- Cuatro décadas del arte argentino. La plástica, la música y el cine. En contexto de cada década.
- Los sesenta. El cambio social. Culturas juveniles; la música y el espacio urbano. La cultura y la censura en los sesenta.
- Los setenta. El arte y las izquierdas. El cine militante; el documental político.
- Los ochenta. La ciudad y el rock. Nuevas formas de propuestas artísticas en el arte visual y sonoro.
- Los noventa. Construcciones discursivas.

Trabajo 5.

Dossier. Selección y análisis de una obra (perteneciente a una de las cuatro décadas.). Contexto/obra elegida. En base a los textos de la cátedra e investigación personal.

Referencias bibliográficas.

Félix, M. (2016). Arte para el cambio social en la Argentina de los ´60. El proceso creativo didáctico de una obra de León Ferrari para una nueva vanguardia periférica. JIDAP. La Plata. FBA: UNLP.

Friedheim, A.M. y Maretto, C. (2009). Buenos Aires en los ´60-´70. Culturas juveniles, rock y espacio urbano. XII Jornadas Internacionales. Bariloche: Universidad Nacional del Comahue.

González, V. Arte argentino de los ´90. Una construcción discursiva. Buenos Aires: Revista Ramona. Pp. 33-36.

Jofre, J. (2008). Cultura y censura en los sesenta. En Revista Historia Regional. Villa Constitución. N° 26. Recuperado de <http://historiaregional.org>.

Kohen, D. y Boksor Amado, A. (septiembre 2017). Superficies de placer: Los 80, la ciudad y el rock. En www.codigoyfrontera.space.

Migoya, S. y Belén, P. (2017). Los 80 y las nuevas propuestas artísticas. Una aproximación a la obra de Guillermo Kuitca. La Plata. CIEPAAL: FBA: UNLP.

Pujol, S. (2015). El rock en la encrucijada. Apuntes para una historia cultural de Malvinas. En *Composición libre. La creación musical en la Argentina en Democracia*. UNLP.

Lecturas complementarias.

Jofre, J. (octubre 2015). “Berni siempre es Berni” . En *Encuentros sampedrinos con García Curten*. California-Buenos Aires: Argus-a. Vol. V. edición 18.

López Anaya, J. (1998). DEL POP ART AL ARTE POLÍTICO (290-311). ARTE DE CONCEPTO (318-342). REALISMOS (354-364). REIVINDICACIÓN DE LA PINTURA (376-384). [capítulos] En *Historia del Arte argentino*. Buenos Aires: Emecé editores.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

Benjamin, W (2015). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. (25-77). En *Estética de la Imagen*. Buenos Aires: la marca editora.

Berman, M. (1982). MODERNISMO PASTORAL Y CONTRAPASTORAL. EL HEROISMO DE LA VIDA MODERNA. LA FAMILIA DE OJOS. EL FANGO DEL MACADAM. EL SIGLO XX, LA AUREOLA Y LA AUTOPISTA. [capítulo] En *Todo lo solido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo veintiuno.

Dalbosco, D.M. (2010). Alteridades masculinas y femeninas en las letras de tango (1917-1945). En <http://dialnet.unirioja.es>

Fernández Darriba, M y Gutiérrez, M. (octubre del 2004). Historia de la plástica argentina y su relación social. (Formas de pensar una estética propia). LA PLATA.II Jornadas de Historia del Arte Argentino.

Foucault, M. (1985). ¿Qué es la Ilustración? En *Saber y Verdad*. Madrid: La Piqueta.

Friedheim, A.M. y Maretto, C. (2009). Buenos Aires en los ‘60-’ 70. Culturas juveniles, rock y espacio urbano. XII Jornadas Internacionales. Bariloche: Universidad Nacional del Comahue.

Gache, B. (2004). Las derivas de Juanito Laguna. [capítulo] En *Lazos de Familia*. Amado A. y Domínguez N. [compiladoras]. Buenos Aires: Paidós.

Gombrich, E. (2001).LA EDAD DE LA RAZON. Inglaterra y Francia, final del siglo XVIII. [capítulo]. En *La historia del Arte*. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

Hauser, A. (1977) El nuevo público lector. Alemania y la ilustración. [capítulos]. En *Historia social de la Literatura y el Arte*. Ediciones Guadarrama. Colección Punto Omega.

Huisman, D. (1973). La estética. Buenos Aires: Cuadernos. EUDEBA.

Jameson; F. (1991) LA DECONSTRUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN. “Zapatos de labriego”. “Zapatos de polvo de diamante”. [capítulo] En *El posmodernismo o La lógica cultural del*

capitalismo avanzado. Madrid: PAIDOS STUDIO.PAIDÓS IBÉRICA.

Kohen, D. y Boksor Amado, A. (septiembre 2017). Superficies de placer: Los 80, la ciudad y el rock. En www.codigoyfrontera.space.

López Anaya, J. (1998). DEL POP ART AL ARTE POLÍTICO (290-311). ARTE DE CONCEPTO (318-342). REALISMOS (354-364). REIVINDICACIÓN DE LA PINTURA (376-384). [capítulos] En *Historia del Arte argentino*. Buenos Aires: Emecé editores.

Pierri, A. M. (diciembre 2011). Kant y Foucault en torno a la ilustración. Una pregunta y varias respuestas. En *Cuadernos H Ideas*, vol. 5. Nro. 5. En <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/index>

Pujol, S. (2015). El rock en la encrucijada. Apuntes para una historia cultural de Malvinas. En *Composición libre. La creación musical en la Argentina en Democracia*. UNLP.

Torres González, B. El jardín romántico: nostalgia del paraíso. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación.

Veraza Urtuzuástegui, J. (2010) *Justine* o la crítica política, ética y psicosocial de la sádica actualidad. En <http://dialnet.unirioja.es>

ANEXO EVALUACIONES LIBRES.

- Se realizarán los trabajos prácticos del año. Los mismos se entregarán al correo electrónico de referencia en archivo Word adjunto o JPG de ser imagen CON LA ANTERIORIDAD ACORDADA CON EL DOCENTE DE LA CÁTEDRA.
- Se consignarán en dicho envío datos personales (nombre y apellido. Asignatura. Fecha de entrega. LIBRE).
- Oral: se elegirá un tema a desarrollar. Se efectuarán luego preguntas sobre otras unidades.
- Se hará énfasis en las mismas tanto en aspectos técnicos como en lo que hace a la evolución histórica y estética de los períodos consignados en el programa. Se emplearán también análisis de obras.
- También se tendrá en cuenta el uso de vocabulario técnico, referido a distintas disciplinas o áreas artísticas, propio de la cursada (Filosofía; estética; sociología; psicología; cine; literatura; artes visuales; música.)
- Es relevante la comprensión clara del material bibliográfico lo que debe ser reflejado en la expresión oral de los temas.