

Programa de Estética

Período lectivo: 2010

Régimen: anual

Carrera: Lic. y Prof. en Filosofía.

Profesores responsables: Lic. Jorge Lovisolo- Lic. M. Guadalupe Rinaldi

Horas presenciales: 4(cuatro)

Año: 2º.

Carácter: curricular.

Plan de Estudio: 2000

Objetivos Generales:

Que los alumnos logren:

- Comprender el sentido originario del término “estética” y su relevancia en la tradición filosófica.
- Que logren relacionar los problemas básicos en torno a la estética como posibilidad de apreciación en el conocimiento, partiendo desde el mundo Antiguo hasta el mundo Contemporáneo.
- Reforzar una actitud crítica e investigativa respecto a los cánones estéticos en la apreciación histórica del arte y de la obra como instalación en el mundo.

Condiciones:

Para la regularización de la asignatura:

Aprobar un 75 % de trabajos prácticos.

Aprobar el 100 % de los parciales (con recuperación).

Se realizarán tres trabajos prácticos y dos parciales de carácter integrador donde se evalúen los contenidos fundamentales del programa.

Para la promoción de la materia:

Se requiere un 90 % de asistencia a clases teóricas.

90 % de aprobación de trabajos prácticos con recuperación.

Aprobación del 100 % de parciales con nota superior a 7 (siete).

Presentación y defensa de una monografía como trabajo final elaborado a partir de cualquier problemática estética vinculada a los contenidos del programa del corriente año lectivo.

Metodología:

Las clases se desarrollarán de modo teórico- práctico, siguiendo una dirección histórica en la apertura de problemas estéticos.

Se realizarán interpretaciones e identificación de aporías al realizar diferentes lecturas de los textos pertenecientes a la bibliografía obligatoria.

Recomendamos la aplicación de un método hermenéutico para captar la dimensión aporética de los contenidos de estética en los momentos más relevantes del transcurso histórico filosófico.

A. Introducción a los problemas estéticos.**Objetivos Específicos:**

- Reflexionar y profundizar acerca del significado originario de *techne* en el mundo Antiguo y relacionar tal concepto con aquellos que puedan reforzar la apreciación epocal de la producción técnica.
- Captar los rasgos y las relaciones fundamentales en el arte griego apolíneo y dionisiaco.
- Acercamiento básico a cuestiones tratadas en el marco de la estética teniendo en cuenta estudios de la antigüedad acerca de: cánones para la composición, armonía, perspectiva, etc.

Contenidos:

Rastreo del término ἀγαθόν y otros que puedan establecer la relación entre bien, belleza (καλόν kai εὐαγθόν), armonía (ἁρμονία) - (ἁρμόνη), ser (εἶναι), etc., en fragmentos seleccionados de escritos pertenecientes a Platón.

La dirección ontológica en la aplicación del concepto de mimesis en Platón teniendo en cuenta la estructura jerárquica del ser.

Análisis del modo específico de instalación en el mundo a través de la dirección de los conceptos estéticos para distinguir las particularidades de un modo de pensar no atravesado por el concepto moderno de representación.

Los conceptos de τέχνη (arte) y φούσις (naturaleza) en Aristóteles y el cambio de contenido de ellos a lo largo de la tradición.

Las producciones artísticas del mundo griego: valores, perspectiva, cánones, representaciones religiosas, etc.

Análisis de la postura de Platón y Aristóteles respecto a las manifestaciones culturales de la época. La concepción de origen del cosmos en relación al concepto de armonía.

Bibliografía obligatoria:

Selección de capítulos en los siguientes textos:

Aristóteles. *Retórica y Poética* en Ed. Completas.

La Metafísica. Libro A. Trad. H Carterón. Belles Letres.

Platón. *Fedro.* Trad. García Gual, M.M Hernández, E Lledó Iñigo. Ed Gredos. Madrid 1997.

López Chuhurra. *Estética de los elementos plásticos.* Ed. Labor S.A.

Montanelli Indro. *Historia de los griegos.* Trad. Domingo Pruna. Ed Plaza Janes. Barcelona 1998.

Nietzsche F. *El Nacimiento de la tragedia.* Trad. Sánchez Pascual. Ed Alianza. Madrid 1985.

B. El carácter conciential de la concepción estética en el mundo Moderno.

Objetivos Específicos:

- Captar la diferencia radical del pensamiento moderno respecto al pensamiento antiguo teniendo en cuenta el carácter de trascendentalidad.
- Determinar con precisión la emergencia de los conceptos modernos básicos que darán lugar a una nueva apreciación estética teniendo en cuenta la sobredimensionalidad del sujeto en la situación de contemplación.
- Aplicar criterios para el análisis de obras y distinguir la situación moderna respecto al arte: el concepto de belleza en la sociedad burguesa, los elementos plásticos y simbólicos relevantes en la composición, la noción de perspectiva y ambiente, luz, etc; la figura del artista y el crítico de arte, etc

Contenidos:

La subjetividad y objetividad demarcadas por la emergencia de la conciencia como concepto predominante en la apreciación estética moderna.

Asimilación del concepto de “criterio” como herramienta para distinguir y juzgar, teniendo en cuenta la situación particular de sujeto en tanto conciencia inmediata.

La apropiación y reformulación del concepto de *αισθησις* en el mundo moderno.

La crítica de la facultad de juzgar, El límite de las representaciones.

Reflexionar acerca de la relevancia ontológica de la Estética Trascendental como ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad.

Apreciación de la modalidad de los juicios kantianos en la valoración estética.

La concepción moderna de arte atravesada por la moral burguesa.

Análisis de la situación de contexto en relación a la función social del arte en la modernidad.

Bibliografía obligatoria:

Selección de capítulos en los siguientes textos:

Da Vinci L. *Tratado de la pintura*. Trad. Rafael Galvano. Ed. Andromeda. Argentina 2006.

Kant E. *Crítica de la Razón Pura*. Ed. Losada.

Crítica de la facultad de juzgar. Trad. y prólogo Pablo Oyarzún. Ed.

Monte Avila. 1991.

Panofsky Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Trad. Virginia Careaga. Ed. Tusquets. Barcelona 2003.

Worringer. *Abstracción y naturaleza*. Ed. FCE.

C. El carácter innovador de la estética en el mundo contemporáneo.

Objetivos Específicos:

- Localizar la ruptura del pensamiento contemporáneo con los rasgos predominantes de la conciencia moderna en relación a la dimensión estética.
- Explicitar los factores de contexto que dieron lugar a la revolución estética contemporánea.
- Analizar la problemática actual respecto a la determinación del carácter ontológico de la obra de arte como instalación en el mundo

Contenidos:

La verdad en la obra de arte según Heidegger y su relación con el mundo circundante.

Los descubrimientos psicoanalíticos básicos en torno a la fractura de la conciencia y la emergencia de un tópico inconsciente. Observación de la influencia de tales innovaciones en el lenguaje del arte contemporáneo.

Las aporías planteadas por autores hermeneutas contemporáneos y el concepto de “intencionalidad” como soporte de la valoración estética.

La crítica de los nuevos artistas respecto a la situación social de entreguerras: la caída de la concepción del arte por el arte y la noción de belleza.

La manifestación del arte mediante un soporte conceptual nuevo: el arte como verdad por sobre el arte como belleza.

La importancia de la emergencia de vanguardias artísticas y la revolución estética. El cambio radical de la dimensión valorativa contemporánea en la composición: nuevas perspectivas, ajustes en la aplicación del color e innovaciones científicas y la destrucción de ciertos prejuicios instaurados a partir de la concepción de lo bello en el arte convencional. Nuevos símbolos, nuevas funciones.

Bibliografía obligatoria:

Selección de capítulos en los siguientes textos:

Breton A. *Antología*. Trad. Tomás Segovia. Ed. S XXI.1973.

De Micheli. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Trad. Gianina de Collado. Ed. Universitaria de Córdoba.1968.

Francastel P. “*El Impresionismo*”. Ed Emecé. 1979

Freud. *Totem y tabú*. El malestar en la cultura. Ed.Completas.

Gadamer. H.G. *La actualidad de lo bello*.

Gombrich E.H. *Ensayos sobre la teoría del arte*. Ed. Debate.1998.

Revolución permanente.

Heidegger M. *El origen de la obra de arte*, en Caminos del bosque, Ed. Alianza 1998.

Bibliografía General Complementaria:

- Aristóteles** *La Metafísica. I Y II* Trad. H Carterón. Belles Letres.
La Física. Ed. Biblos.
- Adorno T.W.** *Televisión y cultura de masas*. Ed. Universitaria. 1978.
- Alquie F.** *Filosofía del surrealismo*. Ed. Barral 1974.
- Artaud. A.** *Obras completas*. Ed. Need. 1997
EL suicidado por la sociedad.
El momo y otros poemas
Mensajes revolucionarios.
- Calabresi O.** *El lenguaje del arte*. Ed. Paidós 1987.
- Cencillo L.** *Mito, semántica y realidad*. Ed. la Católica. 1970.
- Cirlot. J.E.** *El espíritu abstracto*. Ed. Labor. 1970.
- Dalí S.** *Diario de un genio*. Ed. Tusquets. Barcelona 1983.
- De Certeau.** *La invención de lo cotidiano*. Artes de Hacer. Ed. Universidad Iberoamericana. 2000.
- Deleuze:** *Platón y el simulacro*, en *lógica del sentido*. Ed. Barral editores 1971.
G. Nietzsche y la filosofía. Ed. Anagrama.
Escritos sobre cine. Ed. Paidós (Selección). 1991
- Derrida J.** *La verdad en pintura*.
- Ducasse I.** *Los cantos de maldolor*. Ed. Cátedra. 1995.
- Eggers Lan** *Introducción al estudio de Platón*. Ed. Colihue. 2000
- Gadamer H.G.** *El giro hermenéutico*. Ed. Cátedra.
- García Morente.** *La filosofía de Kant* Ed. Espasa Calpe. 1975.
- Grondin J.** *Introducción a la Hermenéutica Filosófica*. Ed. Herder. 1999.
- Eco H.** *Apocalípticos e integrados*. Ed. Lumen. 1968.
El péndulo de Foucault
Obra abierta. Ed. Ariel. 1985.
- Freud.** *Totem y tabú. El malestar en la cultura*. Ed. Completas.
- Gadamer.** *Estética y Hermenéutica*. Ed. Tecnós. 1996.
- Gombrich E.H.** *Ensayos sobre la teoría del arte*. Ed. Debate. 1998.
Revolución permanente.
- Heidegger.** *Conferencias*. Ed. Akal. 2000

Foucault M. *La verdad y las formas jurídicas*. Ed. Gedisa 1986.

Tecnologías del yo. Ed. Paidós. 1995.

Las palabras y las cosas.

Francastel P. *"El Impresionismo"*. Ed. Emecé. 1979

Habermas J. *La modernidad: un proyecto inconcluso*. En el debate modernidad-posmodernidad. Ed. Punto sur. 1986.

Estética y teoría de las artes. Selección y prólogo de Agustín Izquierdo. Ed. Tecnos.

Hölderlin. *Himnos tardíos y otros poemas*. Selección, traducción y prólogo de Norberto S. Paz. Ed. Sudamericana. Fondo Nacional de las Artes.

Jameson F. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Ed. Paidós. 1984.

Jauss H.R. *Experiencia estética y hermenéutica literaria*. Ed. Taurus. 1986.

Lacan J. Fragmentos extraídos de: Los Escritos Ed.

Lloyd G. *Aristóteles. Desarrollo y estructura de su pensamiento*. Ed. Prometeo. 2007.

Nietzsche. *La genealogía de la moral*. Ed. Alianza.

Estética y teoría de las artes, Selecc. Y prólogo de Agustín Izquierdo.
Ed. Tecnós.

Pairó J. *Pintura Moderna* Ed. Nova. 1950.

Raymond M. *De Baudelaire al surrealismo*. FCE 1983.

Ricoeur P. *Una reaprensión de la poética de Aristóteles*. En Cassin B. (comp.)
Nuestros griegos y sus modernos. Manantial Vernant I.P. Figuración
e imagen. En Metis.

El sí mismo como otro. Ed. Siglo XXI. 1996.

Rimbaud. A. *Una temporada en el infierno*.

Ross W. *Nietzsche. El Águila angustiada*. Una biografía. Ed. Paidós.

Setton Y. *La revuelta surrealista*. Ed. Coquena. 1990.

Souriau E. *La correspondencia entre las artes*. Ed. FCE. 1965.

Wolff J. *La producción social del arte*. Ed. Itsmo. 1997

Wolffin. *Conceptos fundamentales en Historia del Arte*. Ed. Espasa Calpe.
Madrid. 1970.

Warring R. *Estética de la recepción*. Ed. Visor. 1989.
Universitaria. 1968.

Worringer. *Abstracción y naturaleza*. Ed. FCE.

Jorge Ibarra

H. Guadalupe
Rivalta