Res. H Nº 1268/23

CARRERA: Profesorado y Licenciatura en Filosofía.

ASIGNATURA: Estética

AÑO LECTIVO: 2023

PLAN DE ESTUDIOS: 2000 RÉGIMEN DE CURSADO: ANUAL

DOCENTE RESPONSABLE DE LA CÁTEDRA:

Docente/s responsable/s	Cargo
Rinaldi, María Guadalupe	ADJ-EXCL

AUXILIARES DOCENTES:

Docente	Cargo	
Godoy Santiago	JTPSE	

ADSCRIPTOS/AS:

Mancilla, Verónica

HORAS DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS O TEÓRICO-PRÁCTICAS: 3 hs de clases teóricas y 1 hs de clases prácticas Total de hs: 120.

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA:

Condiciones reglamentarias (Resolución H.No. <u>975/11</u> y modif.): a) Porcentaje de trabajos prácticos, no superior al 75% y parciales aprobados, los cuales en todos los casos deberán contar con la correspondiente recuperación, sin mediar condicionamiento alguno.

Se exceptúa de lo dispuesto en la Res.H.no.975/11, aquellas asignaturas cuyas prácticas consisten en la aplicación supervisada por el docente de saberes vinculados al hacer.(Art.4º.Res.H.No.975/11)

75 % de aprobación de parciales y trabajos prácticos de investigación. (Con recuperación). Se realizará 2 parciales y evaluaciones que requieran la exposición de avances de investigación, presentación de mapas conceptuales, etc

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR:

Condiciones reglamentarias (Resolución H.No.975/11 y modif.):

a)Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas no inferior al 80%; b) aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%, con su correspondiente recuperación, y sin mediar condicionamiento alguno; c) aprobación del 100% de exámenes parciales con recuperación o alternativas equivalentes, sin mediar condicionamiento alguno.

La calificación numérica final para obtener la promoción estará comprendida entre 7 (siete) y 10 (diez), de acuerdo a la reglamentación de promoción vigente (Resolución H.No.845/11 y modificatorias)

90 % de asistencia.

100% de aprobación de parciales y 90 % de trabajos prácticos o de investigación con nota 7(siete) o mayor calificación.

Aprobar 1 (un) proyecto de investigación para realizar un trabajo final monográfico.

Aprobar 1 (una) monografía.

Aprobar un coloquio final a partir de la defensa monográfica.

ESTUDIANTES LIBRES:

Condiciones reglamentarias (Resoluciones H.No.975/11, 350/17 y 351/17): a) no será condicionada la inscripción a examen de los estudiantes libres bajo ningún requisito previo; b) en el caso de que la asignatura establezca como modalidad de examen el carácter teórico y práctico, deberán consignarse explícitamente las actividades prácticas (metodológica, de intervención, investigación y/o producción) que serán necesarias para la aprobación de esta instancia.

Quienes rindan en calidad de libres serán examinados con los temas del último programa aprobado, sin ninguna otra condición previa.

Objetivos Generales:

Que las/os estudiantes:

- Adquieran capacidad crítica y dominio de conceptos técnicos para lograr dimensionar problemas en el área de Estética respecto a la configuración de regímenes y repartición de lo sensible.
- Que puedan pensar y dialogar en torno a la actualidad de los problemas que se presentan sobre la mímesis, la técnica, la producción de imágenes y las nuevas experiencias estéticas umbrales.
- Que logren vincular problemas estético- políticos para acceder a debates contemporáneos en torno a las nuevas experiencias en el mundo de la técnica.

Metodología:

Las clases se desarrollarán con la modalidad teórico -práctica. Según lecturas de orientación para el acceso al material seleccionado. La docente hará explicitaciones en torno a la diferencia entre distintos tipos de mímesis (Platón y Aristóteles) para mostrar los problemas que antecedieron a la Estética como disciplina. Indicará luego la

recepción contemporánea de los antiguos y los asuntos de relevancia para pensar desde el presente problemas en torno a: la construcción de la percepción, la comunidad, la repartición de lo sensible, las imágenes y la técnica. Mostrará el desarrollo de tales conceptos al interior de los debates actuales; se evaluaran situaciones e imágenes del presente para el análisis crítico de las mismas empleando conceptos y herramientas metodológicas que se desprenden del post estructuralismo, la dialéctica y la hermenéutica contemporánea.

Las/os estudiantes presentarán: informes de lectura, síntesis, mapas conceptuales, exposición de problemas y pondrán a prueba el planteo de Rancière y otros autores para dimensionar el hilo conductor del programa según distintos regímenes de lo sensible ante el problema distributivo según las políticas de lo sensible, teniendo en cuenta nuevos diseños epistemológicos que contemplen la articulación y visibilidad de ejes problemáticos, ambientales, feministas y otros en la construcción de los puntos de vista de "la diferencia".

Contenidos:

Unidad Nº 1.

Introducción y problemas generales.

- 1. ¿Qué es la Estética? Emergencia de problemas antes de su configuración disciplinar y el giro subjetivo ante su autonomización.
- 2. Problemas generales y conceptos fundamentales en el área: tratamiento de conceptos básicos: arte inestable, belleza, forma, mimesis, creatividad y experiencia estética.
- 3. La belleza objetiva *versus* la belleza subjetiva. El problema del gusto como desplazamiento temático en el S.XVIII. Primera y segunda crisis de la "Gran teoría".
- 4. Los momentos del juicio en la analítica de lo bello. El cuarto momento como pliegue para pensar la construcción de la comunidad.
- 5. Valoraciones, funciones y jerarquización de las imágenes en Platón: el problema de la técnica y de la productividad artística como *"técnica fantástica"*. Entramados de carácter gnoseológico, ontológico y políticos.
 - 6. La noción de *linajes* y la tarea selectiva detectada por Deleuze desde el proyecto de *inversión del platonismo*.
- 7. La problemática distributiva en la percepción: el vínculo estética y política: análisis de casos concretos en la formación de imágenes de la praxis social atravesados por problemáticas de asimetría distributiva. Aplicación de conceptos ranciereanos.
 - 8. El arte y su identificación con la vida de la comunidad: estética feminista, estética y problemáticas ambientales.

Bibliografía específica:

Tatarkiewicz, W. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos, 1997, cap. I y IV: "La belleza. Historia del concepto".

Oliveras E. Estética. La cuestión del arte. Ed Ariel. 2006.

Kant E. Crítica de la facultad de juzgar. Trad. Oyarzún P .Ed. Monte Ávila. Venezuela. 2006.

Platón. Ión. En diálogos I. Ed. Gredos. Madrid. 2000.

Platón. Fedro. En diálogos III. Ed. Gredos. Madrid. 2000.

Platón. La República: libros VI, IX y X. Ed. Gredos. Trad. Eggers Lan. C. Madrid. 2007.

Platón. El Sofista. Ed. Gredos. Madrid, 1982. Selección de pasajes.

Platón. El Político. Ed. Gredos. Madrid, 1982. Selección de pasajes

Deleuze G. Lógica del sentido. Platón y el simulacro. Apéndice N|1. Ed. Barral.1971.

Brea. Cambio de régimen escópico. Del inconsciente óptico a la e- image. Art. en Ensayo, teoría y critica de la cultura visual y el arte conte mporáneo.N° 4. 2007.

Rancière, J. El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: Arcis. 2009

C.R. Rodríguez, Lo estético como una dimensión esencial del hombre ante el medio ambiente. Conrado Vol 16, N|77. Universidad Cienfuegos, Cuba. Nov. 2020.

Arquitectura y estética del medio ambiente urbano, patrimonial y cultural.

Revista Lhawet. Nuestro entorno. Vol 6 Publicación del Instituto de Ecología y ambiente Humano. ISSN2250-5725.Dic. 2020.

M.Isabel Peña Aguado. Estética y feminismo como paradigmas alternativos de racionalidad. Art. En Revista Hiparquía. Vol X FACE.UNLP.

Rinaldi G. Aristófanes: las asambleístas y el camino del empoderamiento. Evaluación para el Curso de Posgrado: "Lecturas sobre lo femenino: Nuevos aportes sobre el mundo Antiguo.".2019.

Unidad Nº 2:

El status de las imágenes en el régimen ético y en el régimen poiético. Diferencias fundamentales según la productividad mimética en ambos tópicos.

- La concepción de tragedia en el régimen poiético: Aristóteles y la nueva concepción de mímesis. Desplazamiento problemático y normas de visibilidad productivas.
- 2. La mímesis como pliegue distributivo de la póiesis.
- La tragedia: las directivas para su composición. El tiempo y el orden compositivo. La alternativa en torno a la aceptación de los afectos, la *hybris*. La emocionalidad, lo pulsional y la función social catártica.
- 4. La reaprehensión ricoeuriana de la poética de Aristóteles: mímesis, mitos y catarsis. La función mimética. La desconexión de la mimesis respecto a la metafísica. Fábula, intriga y construcción de la trama.
- 5. La relectura narrativa y las estrategias de apropiación: ficcionalidad y poder temporalizante. Estructura narrativa como acción. El debate en torno a la narrativa como soporte de la cultura.
- 6. El nacimiento y la muerte de la tragedia según Nietzsche: las tesis fundamentales desde el perspectivismo.
- 7. La tragedia como modo de vida nietzscheano: Apolo y Dionisos como fuerzas en la constitución del acontecimiento. Su inserción en el régimen estético.
- 8. Deleuze: genealogía, diferencia, valores, des jerarquización. Nietzsche en contra de la dialéctica: fuerzas activas y reactivas.

Bibliografía específica:

Aristóteles: Poética. Trad. E. Sinnott. Ed Colihue. 2000.

Barbero S. La noción de mímesis en Aristóteles. Ed del Copista. Córdoba 2004.

Benjamin, W. El narrador (1936) Traducción de Roberto Blatt Editorial Taurus, Madrid 1991

Deleuze, G.; Nietzsche y la filosofía. Barcelona, Anagrama. 1971.

Foucault; M; La verdad y las formas jurídicas. Barcelona, Gedisa. 1996

Microfísica del poder. Madrid. La piqueta. 1978.

Nietzsche. El nacimiento de la tragedia. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza. Madrid 1985.

Nietzsche F. *El crepúsculo de los ídolos*. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza. Madrid 1980.

Vattimo, G.; Introducción a Nietzsche; Barcelona. Península. 1996.

Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000. Barcelona. Paidós. 2002

Gabilondo, A. La intriga y la trama: la Poética de Aristóteles en Paul Ricoeur. En Ricoeur P.: los caminos de la interpretación. T. Calvo y R. Ávila (eds.) Barcelona: Ánthropos. 1991

Rancière, J. El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: Arcis - Lom. 2009

Ricoeur.P, Wood, Clarck y otros autores. Con Paul Ricoeur. Indagaciones hermenéuticas. Ed: Monte Ávila. Barcelona. 2000.

Sabido Sánchez Juárez, Cecilia Mito y estructuración en la Poética de Aristóteles Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 58, enero-junio, 2005, pp. 63-87 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México.

Tillería Aqueveque L. Poética y verosimilitud en Aristóteles. Universidad Tecnológica de Chile. . Ed. Sincronía, núm. 77, pp. 388-403, 2020

Unidad 3:

El régimen estético y las lecturas contemporáneas en torno a las alternativas en el campo productivo del arte.

- 1. El arte como lo singular y des jerarquizado. El régimen estético nuevo en relación con lo antiguo. Detección de contradicciones al interior del régimen.
- 2. El problema del "modernitarismo" según Rancière.
- 3. Autonomía o indiferenciación del arte en el mundo de la percepción contemporánea
- 4. La condición de la post modernidad en el debate contemporáneo: Habermas, Lyotard y Harvey D.
- 5. El posmodernismo: exaltación de los simulacros, mestizajes, hibridaciones, experiencias performáticas, umbrales, rituales, etc.
- 6. El acto creativo como resistencia. El perspectivismo como resistencia.

Bibliografía específica:

Rancière, J. (2009) El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: Arcis

Rancière, J. (2013) Aisthesis: escenas del régimen estético del arte Buenos Aires: Bordes Manantial.

Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en Estética y política, trad. T.J.Bartoletti, y J. Fava, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, pp.83-128.

Cano Gaviria, El Pasajero Walter Benjamin, Montblanc, Ediciones Igitur, 1989

Deleuze G. Critique et Clinique. Ed Minuit. 1990.

Lógica del sentido. Platón y el simulacro, Barral Ed, 1971.

¿Qué es un acto de creación? *FERMENTARIO* - Departamento de Historia y Filosofía de la Educación. Instituto de Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay.

Puelles Romero, L. Entre imágenes: experiencia estética y mundo versátil. Art en rev. Estudios visuales: ensayo, teoría y critica de la cultura visual y el arte contemporáneo. PP 128 a 151.

Habermas. La modernidad como proyecto inconcluso. Rev. Punto de vista N°21. Bs As. Agosto 1998.

Harvey D. La condición de la post modernidad. Investigaciones sobre los orígenes del cambio cultural. Ed Amorrortu. Bs. As. 2017.

Casiello F y Villaruel J. La estética en la problemática ambiental. Rev. Consonancias. Año 7, N° 25 2008.

Jiménez, José, "Arte es todo lo que los hombres llaman arte" en Teoría del arte, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, cap. 1, pp. 17-52.

Lyotard. La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Ed: Cátedra. Bs.As. 1987.

Lo inhumano, Buenos Aires, Manantial, 1998.

Miguel Morey y Hernán Ulm. Ese Nietzsche. Ed. Galería Fedro. Salta 2014.

Nancy, Jean-Luc, La representación prohibida, Bs. As., Amorrortu, 2006.

Peña Aguado, María I. Estética y feminismo como paradigmas alternativos de racionalidad. Art en rev Hiparquía Fahce UNLP.2016.

Bibliografía complementaria:

Bourriaud, Nicolas, Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

Bozal, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I yII, Madrid, Visor, 1996.

- El gusto, Madrid, Visor, 1999.

Buck-Morss, Susan, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto pasajes, Madrid, La balsa de la medusa, 2001.

- Origen de la dialéctica negativa. Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de

Frankfurt, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011

Bürger, Peter, Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 1987.

De Bruyne, E., Historia de la estética, Tomo I: La Antigüedad griega y romana

Benjamin, W. Sobre algunos temas en Baudelaire, Buenos Aires, Leviatán, 1999.

Bowie, A. Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual. Ed. Visor, Madrid 1999.

Cacciari, Máximo, El dios que baila, Buenos Aires, Paidós, 2000.

Deleuze. Nietzsche y la filosofía. Trad. Artal. Ed. Anagrama. Barcelona. 1986.

Eggers Lan. Introducción histórica al estudio de Platón. Ed. Colihue. 2000.

Elíade M. El mito del eterno retorno. Ed. Alianza EMECE. Madrid 1972.

Enzensberger, Hans Magnus, "Las aporías de la vanguardia", Bs. As, Revista Sur, N°285, noviembre y diciembre de 1963.

Fink, Eugen, La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza, 1980,

Foucault.M. *Microfísica del poder. Cap. I Nietzsche, la genealogía, la historia*. Ed y trad. J.Varela y F.Alvarez Uría. Ed.La Piqueta.Madrid. 1978.

Gadamer, H. G."¿El fin del arte? Desde la teoría de Hegel sobre el carácter de pasado del arte hasta el antiarte de la actualidad", en La herencia de Europa, Barcelona, Península, 1990, pp. 65-83.

Green A. El complejo de Edipo en la Tragedia. Ed.Bs.As. S.A. Serie crítica analítica. Trad. Josefina Ludmer. 1982.

Hegel, G.W.F., Filosofía del arte o Estética (Verano 1826). Apuntes de F.C.H.V. vonKehler, edición de A. Gethmann-Siefert y B. Collenberg-Plotnikov, Madrid, AbadaEditores, 2006.

Horkheimer, M. y Adorno, T. W., "La industria cultural. La Ilustración como engaño de masas", en Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 2003

Jauss, Hans-Robert, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus, 1986.

Jiménez, J. Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética, Madrid, Tecnos, 1986.

Teoría del arte, Madrid, Tecnos, 2002.

Kitto H.D.F. Los griegos. Ed. Eudeba Bs.As.1966.

Kosinski J. El pájaro pintado. Ed Pomaire..2000.

Res. H Nº 1268/23

López Anaya, J. Estética de la incertidumbre, Buenos Aires, Fundación F.J. Klemm, 1999.

El extravío de los límites, Buenos Aires, Emecé, 2007

Maceiras F.y Trebolle La hermenéutica contemporánea .Ed. Cincel, Madrid. 1990.

Marchan Fiz, Simón, La Estética en la cultura moderna, Madrid, Alianza, 1987, cap. 1. "La autonomía de la estética en la Ilustración", pp. 11-36.

Mondolfo R. *El pensamiento antiguo. Vol. II: Desde Aristóteles hasta los neoplatónicos.* Trad. del italiano por Segundo A.Tri. Ed Losada. Bs.As. 1969.

Nietzsche, F.; Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva), Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

Genealogía de la moral; Madrid, Alianza. 2001.

Fragmentos póstumos (1885-1889), Volumen IV, trad. J. L. Vermal y J.B.

Llinares, Madrid, Tecnos, 2006.

Más allá del bien y del mal. Madrid. Alianza. 2012.

Así habló Zaratustra. Madrid. Alianza. 2003.

Die Geburt der Tragôdie. Herausgegeben von Karl Schleschta.

Ulstein Buch. Germany 1976.

Oliveras, E. La levedad del límite Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000.

La metáfora en el arte, Buenos Aires, Emecé, 2007.

Ocampo, E. y Perán, Martí, Teorías del arte, Barcelona. Icaria, 2002

Petrie A. Introducción al estudio de Grecia .Brevarios de F.C.E., México 1972.

Platón. *Teeteto*. Ed. Gredos. Intro, traducciones y notas de M. Santa Cruz. A Vallejo Campos y N. Luis Cordero. Madrid, 1982. Selección de pasajes

Plazaola, Juan, Introducción a la estética, Bilbao, Universidad de Deusto, 2008.

Poggioli, Renato, Teoría del arte de vanguardia, Madrid, Revista de Occidente, 1964.

Rancière, J. El desacuerdo. Política y filosofía. Ed. Nueva Visión Buenos Aires. 1996

Rancière, J. Sobre políticas estéticas. Barcelona: Museo de Arte Contemporáneo. 2005.

Rancière, J. El inconsciente estético. Buenos Aires: Del estante. 2005

Rancière, J. El viraje ético de la estética y la política. Santiago de Chile: Palinodia.2006.

Res. H Nº 1268/23

Rancière, J. El maestro ignorante. *Cinco lecciones para la emancipación intelectual*. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 2007.

Rancière, J. La noche de los proletarios. Buenos Aires: Tinta Limón - en 2012-10-23-. El espectador emancipado. Castellón: Ellago ediciones. (rev. de Javier Bassas Vila) 2010.

Rancière, J. (2011) El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética. Barcelona: Herder (edición de de Javier Bassas Vila).

Rancière, J. (2012) Las distancias del cine. Buenos Aires: Manantial

Rancière, J. (2015) "El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna" Buenos Aires: Ediciones Manantial

Rancière, J. (2018) "¿En qué tiempo vivimos? Conversación con Eric Hazan" Madrid: Casus belli eds. (trad. de Javier Bassas Vila)

Said. S. Dos nombres de la imagen en griego antiguo. Trad. cátedra de Estética.2009.

Sarti, G. "Actualidad de lo dionisíaco", en Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé, 2008, pp. 175- 197.

Schiller, F, Cartas sobre la educación estética del hombre, Buenos Aires, Austral, 1968.

Scholem, Gershom, Walter Benjamin y su ángel, Buenos Aires, F.C.E., 1998.

Schuhl, P. Platón y el arte de su tiempo, Buenos Aires, Paidós, 1968.

Ulm H. Rituales de la percepción. Artes, técnicas, políticas. Ed: libros UNA. Colección Enfoques..CABA.2022.

Vattimo G. Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger. Trad. J.C. Gentile. Ed. Península. Barcelona.1986.

Vernant I.P *Figuración e imagen*. En Metis. Revista de antropología del mundo griego antiguo.

Xirau, Ramón y Sobrevilla David (ed.), Estética, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid, Trotta / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003

Actividades de investigación y/o extensión, que se prevea iniciar o continuar a lo largo del año o cuatrimestre:

Se orientará al equipo de estudiantes, recurriendo por segundo año consecutivo al trabajo de investigación sobre temas centrales para la investigación en el área de Estética, incluyendo equipos para la organización, exposición y presentaciones artísticas en el V taller de reflexiones y producciones artísticas, proyectado como evento desde la cátedra para

noviembre de 2023. Todas estas actividades servirán para reforzar contenidos, profundizar en investigaciones y compartir trabajos con colegas y estudiantes quienes serán invitados a participar del evento desde áreas distintas para articular contenidos según ejes temáticos que visibilizarían problemáticas afines: Filosofía política, gnoseología, pensamiento latinoamericano, etc.

María Guadalupe Rinaldi.

Prof. Estética.