

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

ASIGNATURA: ESTÉTICA E HISTORIA DEL ARTE

CARRERA: Comunicación Social

CARGA HORARIA: 5 horas/ semanales –

DIA Y HORARIO DE CURSADA: Lunes y jueves de 17.30 hs. a 20.00 hs.

CUATRIMESTRE: Primer cuatrimestre año 2008

PROFESOR TITULAR: Nicolás Casullo

UBICACION DE LA ASIGNATURA: 7º Cuatrimestre del Plan de Estudios 1994

TIPO DE ASIGNATURA: Teórica

OBJETIVOS:

La Asignatura tiene como objetivo enfocar el problema del Arte articulando cuatro perspectivas de análisis:

1. La obra de arte: aspectos sustanciales del arte desde la lectura, comprensión y reflexión de determinadas obras literarias, de otros lenguajes artísticos, sobre sus creadores y contextos históricos y culturales
2. Las Estéticas: las principales ideas y sistematizaciones que configuraron las teorías y el pensamiento sobre el arte y la belleza.
3. Lo Poético: dimensión particular de la palabra y el lenguaje en el camino del conocimiento de la verdad.
4. Épocas del arte y su relación con el mundo de las ideas: Las tres perspectivas de análisis citadas se estudian desde el seguimiento de la historia del arte en Occidente, enfocando sus épocas más importantes de práctica y reflexión artística, en relación con el mundo de las ideas y la historia intelectual: Grecia, Arte cristiano, Renacimiento europeo, Clasicismo y Romanticismo, Modernismos estéticos, Vanguardias y neovanguardias, arte posmoderno.

METODOLOGIA:

En la asignatura se trabajará **una clase semanal** estipulada desde un punto de vista teórico reflexivo dando cuenta de los contextos, autores, creadores, líneas y corrientes artísticas principales, y problemáticas centrales a tratar en cada etapa histórica examinada. **La segunda clase semanal** tendrá un carácter de trabajo teórico-práctico, donde se analizarán colectivamente textos correspondientes a la bibliografía, obras literarias, films, creaciones plásticas, donde los alumnos expondrán tareas encomendadas tanto a nivel individual como grupal, y se buscará articular adecuadamente nivel teórico con nivel de estudios concretos sobre manifestaciones artísticas y pensamiento estético. El propósito es conjugar en el alumno saber específico con capacidad de análisis crítico artístico, y crítico cultural.

EVALUACION:

El cursado de la Asignatura contendrá a lo largo del Cuatrimestre un Primer y Segundo Exámen Parcial Presencial, como exámenes principales de calificación para el alumno. A estas dos calificaciones se sumarán varias Notas de Concepto a partir de exposiciones orales como grupos de trabajos sobre temas específicos y realización de Trabajos Domiciliarios solicitados por el profesor de la cátedra donde se evalúa el rendimiento, dedicación, asistencia y participación del estudiante durante el cursado de la Asignatura. Los alumnos que obtienen como mínimo una calificación de 6 en las distintas evaluaciones, pueden promocionar directamente la materia. Los alumnos que obtengan entre 4 y 6 puntos aprobarán la materia pero se encontrarán "pendientes de aprobación" hasta rendir un Examen Integrador dentro del régimen de la cursada. Los alumnos que obtengan entre 0 y 3 puntos en las evaluaciones, o abandonen la materia, reprobarán el curso.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

PROGRAMA DE LA MATERIA

UNIDAD I

Introducción a la materia

Nuestra relación con la obra de arte y con la historia del arte. Los objetivos de la materia. Las formas artísticas como narración del mundo. El arte y la historia de las ideas. Tres dimensiones a estudiar: la obra, las argumentaciones estéticas, lo poético.

El presente del arte.

Sus problemáticas contemporáneas como punto de partida para construir su historia. Estado actual del arte y Actualidad del arte. Teoría sobre la posthistoria o fin del arte.

Posmodernidad, relación del arte con su historia y con la crítica. La pérdida de una relación auténtica con la obra de arte: las mediaciones perniciosas del mercado cultural. La estetización de lo social y la declinación del arte. La creación en las condiciones de nuestra cultura y su crisis de valores. Argumentos para una historia del arte.

Grecia: El poeta y el filósofo.

El mundo, su imagen, su representación. Orígenes: experiencia mágica y ritual. La palabra mítica. Lo mitopoético. El poeta y la diosa Mnemosine. El poeta y el filósofo. La disputa por la verdad. La belleza como experiencia del artista creador. Concepción platónica: mundo sensible y mundo inteligible. Apariencia y conocimiento. Arte, belleza y sus relaciones con la verdad. El eros creador: el ascenso desde los cuerpos bellos al mundo de las ideas bellas.

El arte trágico griego.

Las características de la acción trágica: Esquilo, Sófocles y Eurípides. El origen de la poesía trágica. Lo trágico y el modo de ser de la verdad. La poética trágica como crítica al mito. Platón: la expulsión del poeta trágico. Aristóteles: su Poética sobre el género trágico.

UNIDAD II

2.1. El arte cristiano de la Edad Media.

Fin del mundo antiguo y nacimiento de la cultura cristiana. Escritura e imagen: la querrela por la representación de lo religioso. El Icono y la experiencia del arte sacro. La existencia como verdad espiritual. Ruptura e incompreensión con respecto al arte greco-romano. Consideraciones sobre la palabra y la poesía mística. La escolástica y sus reflexiones sobre el arte.

2.2. El Renacimiento italiano.

La catedral gótica como casa de Dios sublime e infinita. El Renacimiento y el sujeto humanista. El arte renacentistas. Regreso al dispositivo óptico. Los genios creadores. Leonardo da Vinci: arte, ciencia y filosofía. El furor poético: Marsilio Ficino.

2.3. Fin del tiempo renacentista y ascenso del Barroco.

El Manierismo, la nueva subjetividad estética tardo-humanista. William Shakespeare, un poeta adelantado a su tiempo. Las contradicciones del héroe moderno. Barroco, el arte cristiano en la edad de crisis de una conciencia histórica. La historia como catástrofe, ruinas y redención.

UNIDAD III

3.1. El clasicismo estético de la Ilustración

La razón como fuerza productora de la verdad. El problema del arte en el contexto del racionalismo de la Ilustración. El ideal griego: el arte condenado al pasado. El nuevo status del saber científico como paradigma. Clasicismo estético: orden, equilibrio, medida y

reglas.

3.2. El complejo camino hacia el Romanticismo

Inglaterra: las verdades de la imaginación desde las ideas empiristas. Lo sublime y lo pintoresco como medida del deleite estético. El placer de lo terrible y lo doloroso. El Romanticismo inglés. Alemania: la Estética como rama sistematizada de la filosofía. Teoría neoclásica: noble sencillez y serena grandeza. La estética kantiana.

3.3. Sturm und Drang, y la poesía y la pintura alemana

Alemania a fines del siglo XVIII. "Tormenta e Impetu", la nueva religión poética del sentimiento. El mundo desde el lenguaje. Revalorización del mito para el arte y la cultura moderna. Las concepciones que inspiraron al romanticismo alemán. Los poetas filósofos. La pintura romántica. La nueva figura del artista: creación y obra. El arte y su relación con la sociedad.

3.4. Teorías y filosofías del tiempo romántico idealista

La educación estética del hombre: arte, libertad y ética. Crítica a la cultura desde la utopía de la revolución romántica del arte. Fundamentos conceptuales de la estética romántica. El arte, corazón de la filosofía. Lenguaje e imágenes como fundación del Ser. El arte como mundo del pasado (Hegel)

Bibliografía Obligatoria

Unidad I

1.1. Introducción a la materia

- Gadamer, Hans Georg, *La Actualidad de lo Bello* (páginas 66 a 124), Editorial Paidós, Barcelona, 1977

1.2. El presente del arte

- Steiner, George, *Presencias Reales*, (págs. 11 a 68), Editorial Destino, Barcelona, 1989
- Castoriadis, Cornelius, *Movimientos culturales y transformación social*, en revista *Letra*, Nº 8, Invierno 87/88, Madrid, 1988

1.3. Grecia: el poeta y el filósofo

- Platón, "Íón", en *Diálogos I*, traducción a cargo de Emilio Lledó Iñigo, Editorial Gredos, Madrid 1993.
- Dros, Geneviève, "El misterio del amor", en *Los mitos platónicos*, (págs. 82 a 89), Editorial Labor, Barcelona, 1993.
- Trias, Eugenio, "Platón, la producción y el deseo", en *El artista y la ciudad* (págs. 25 a 43), Editorial Anagrama, Barcelona, 1983

1.4. El arte trágico griego

- Sófocles, "Antígona", en *Tragedias*, traducción a cargo de Assela Alamillo, Editorial Gredos, Madrid, 1992
- Eurípides, "Las bacantes", en *Tragedias III*, traducción a cargo de Carlos García Gual y

Luis Alberto de Cuenca y Prado, Editorial Gredos, Madrid, 1985

- Platón, "República", Capítulo X, en Diálogos IV, traducción a cargo de Conrado Eggers Lan, Editorial Gredos, Madrid, 1992

Unidad II

2.1. El arte cristiano de la Edad Media

- Panofsky, Erwin, "Capítulo 1, Introducción", en Estudios sobre iconología, Alianza Universidad, Madrid, 1972

- Xirau, Ramón, "El madero ardiente. La poesía de San Juan de la Cruz", en palabra y Silencio, Editorial Siglo XXI, México, 1971.

Film:

- Tarkovsky, Andrei, Andrei Rublev, film realizado en 1966, Producción Mosfilm (URSS). Duración 185 minutos

2.2. El Renacimiento italiano

- De la Mirandola, Pico, De la Dignidad del Hombre, Editorial Ramón Llaca y Cia., México 1996

- Da Vinci, Leonardo, Cuadernos de Notas (fragmentos), Editorial Clásicos de Siempre, Madrid, 1995.

- Ficino, Marsilio, "Epítome al Ion de Platón o de la locura poética", en Sobre el furor divino y otros textos, Editorial Anthropos, Barcelona 1993

2.3. Fin del tiempo renacentista y ascenso del Barroco

- Shakespeare, William, "Hamlet" o "El Rey Lear", en William Shakesperae. Teatro completo, I, II y III, traducción a cargo de R. Martínez Lafuente, Editorial El Ateneo, colección Clásicos Inolvidables, Buenos Aires, 1953

- Calderón de la Barca, Pedro, "La vida es Sueño", en El alcalde de Zalamea - La Vida es sueño, Editorial Espasa Calpe, Colección Austral, 1950.

- Tapié, Victor, El Barroco, Editorial EUDEBA, Buenos Aires 1961

Unidad III

3.1. El clasicismo estético de la Ilustración

- Corneille, "El Embustero", en Teatro Clásico Francés: Corneille, Racine, Molière, Beaumarchais, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1951.

- Racine, "Berenice", en Teatro Clásico Francés: Corneille, Racine, Molière, Beaumarchais, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1951.

- Cassirer, Ernst, "Los problemas fundamentales de la estética", en La filosofía de la Ilustración, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1972

3.2. El complejo camino hacia el Romanticismo

6

- Autores Varios, "Prólogo" y selección de autores, en La Música de la Humanidad. Antología poética del Romanticismo inglés, Editorial Tusquets, Barcelona, 1993.
- Kant, Immanuel, "Analítica de lo Sublime", en Crítica del Juicio, Editorial Losada, 1961

3.3. Sturm und Drang y la poesía y pintura alemana

- Goethe, Johann, "Las desventuras del joven Werther", en Obras Completas, Tomo II, Editorial Aguikar, México, 1991
- Holderlin, Friedrich, Hyperión, Ediciones Hyperión, Madrid 1976
- Novalis, Los Himnos a la Noche, Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995

3.4. Teorías y filosofías del tiempo romántico idealista

- Holderlin, F., Shelling, F., Hegel, F., "El Programa de sistema más antiguo del Idealismo alemán", en "Fragmentos para una teoría romántica del arte, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1987
- Schiller, Friedrich, "Cartas sobre la educación estética del hombre", en Escritos sobre estética, Editorial Tecnos, Madrid, 1990
- Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), de Estética I, Editorial Península, Barcelona, 1989
- Leal, José García, "Expresión artística y subjetividad", en Filosofía del Arte, Ed. Síntesis, (págs. 159 a 165), Madrid 2002.

PROFESOR NICOLAS CASULLO