

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
DIPLOMATURA EN CIENCIAS SOCIALES

AÑO: 2006

CURSO: ESTÉTICA

PROFESORA: Silvia Schwarzböck

CARGA HORARIA SEMANAL: 5 (cinco) horas presenciales y 1 (una) tutorial

CRÉDITOS: 10

NÚCLEO AL QUE PERTENECE: Curso Básico Optativo

TIPO DE ASIGNATURA: teórico-práctica

HORARIO: lunes y jueves de 17.30 a 20.00 horas

PROGRAMA

OBJETIVOS

Vista desde la perspectiva contemporánea, la estética puede aparecer como la legitimación filosófica de una nueva práctica de esparcimiento a la que empezaba a consagrarse la burguesía hacia la segunda mitad del siglo XVIII. De hecho, esta disciplina, de origen moderno e ilustrado, no habría sido la misma –o no habría existido, quizá- si la sociedad burguesa no le hubiera dedicado al arte un espacio y un tiempo propios, distintos del espacio y del tiempo del trabajo. Este espacio y este tiempo destinados al ocio hicieron que los objetos en ellos apreciados adquieran un valor con el que ninguna mercancía puede compararse. Los objetos artísticos devalúan inevitablemente a los objetos no artísticos. Lo bello y lo sublime se separan de lo útil, de lo bueno, y de lo verdadero. Los conceptos que la estética consagra inicialmente como específicos de su campo –lo bello y lo sublime, por un lado, y el arte autónomo, por el otro- se fueron transformando desde entonces hasta hoy. La materia se propone reconstruir la historia de estos conceptos, para lo cual tiene que estudiar el sentido que tuvieron en su origen, las transformaciones que sufrieron en el siglo XIX, y el cuestionamiento que se hizo de ellos en el siglo XX.

Objetivos generales

Que los/as estudiantes conozcan la estética leyendo a los filósofos que abordaron sus problemas.

Que lean y comprendan en líneas generales los textos más relevantes de la disciplina y que puedan dar cuenta en forma oral y escrita de esa comprensión.

Que diferencien la estética de otras formas de pensamiento y la valoren en su especificidad, sin juzgarla con criterios utilitarios o de mercado.

Que incorporen la estética a su cultura general universitaria.

Objetivos específicos

Que los/as estudiantes estudien en profundidad los temas del programa y que lo hagan a partir de la lectura de las fuentes.

Que tengan a disposición la bibliografía de consulta más adecuada para cada tema y que aprendan a usarla como apoyo en el estudio, no como reemplazo de las fuentes.

Que comprendan los conceptos y problemas de la estética por medio de ejemplos tomados de las distintas artes, pero sin por eso reducirla a la estética aplicada o confundirla con la mera reflexión sobre la historia de las artes o sobre las poéticas de los artistas y de los movimientos artísticos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Unidad 1. El nacimiento de la estética como reflexión sobre el gusto. Lo bello y lo sublime.

1. 1. La autonomía de la esfera artística y el nacimiento de la estética como disciplina filosófica. El problema del gusto en el siglo XVIII. La estética como reflexión sobre el gusto.
1. 2. El concepto de arte antes y después de la autonomía de la esfera artística. Arte autónomo y arte preautónomo. La separación del arte de la artesanía. La separación del arte del ornamento. La concepción clásica y la concepción moderna del arte.
1. 3. Lo bello y lo sublime como categorías estéticas. Lo bello y lo sublime en la naturaleza y en el arte. Edmund Burke.

Bibliografía obligatoria

Burke, Edmund, "Sobre el gusto (Discurso preliminar)", en: *De lo sublime y de lo bello*, Barcelona, Altaya, 1998, pp. 7-19

Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 7ª. ed., reimpr., 2004, cap. 1, 1.-2., pp. 39-45, cap. 3, 1.-6., pp. 101-128

Loos, Adolf, "Ornamento y delito" y "Los superfluos", en: *Ornamento y delito y otros escritos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2ª. ed., 1980, pp. 43-50 y 117-178

Burke, Edmund, "De lo sublime y de lo bello", Barcelona, Altaya, 1998, Parte I, secciones I-VIII, pp. 23-32

Bibliografía de consulta

Tatarkiewicz, Wladyslaw, "La creatividad: historia del concepto", *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 7ª. ed., reimpr., 2004, cap. 8, pp. 279-300

Bibliografía ampliatoria

Burke, Edmund, "De lo sublime y de lo bello", Barcelona, Altaya, 1998, Parte II y Parte III

Unidad 2. La estética de Kant.

1. La *Crítica del juicio* y la estética. La diferenciación moderna entre modalidades de experiencia y de discurso. Las reglas específicas del fenómeno estético frente a otros discursos racionalizados. Entendimiento e imaginación, las facultades involucradas en el juicio de gusto. Los cuatro momentos del juicio de gusto según Kant. Diferencia entre juicio de conocimiento y juicio de gusto. Diferencia entre bello, bueno, y agradable. Diferencia entre juicios interesados y desinteresados: el juicio de gusto como juicio desinteresado. Diferencia entre validez universal objetiva y subjetiva. La belleza como efecto de la forma: la "finalidad sin fin". El juicio de gusto como juicio puro: placer contemplativo y placer sensual. La necesidad subjetiva en el juicio de gusto: de qué manera se busca la aprobación general de un juicio estético subjetivo.

Bibliografía obligatoria

Kant, Immanuel, *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1984, ## 1-22 (selección de párrafos)

Bibliografía de consulta

Schwarzböck, Silvia, "Guía para la lectura de la Analítica de lo bello" (ficha de cátedra)

Carpio, Adolfo P., "La Crítica del juicio: estética y teleología", en: *Principios de filosofía*, Buenos Aires, Glauco, 1997, sección III, pp. 290-313

Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999, cap. 1

2. La analítica de lo sublime. La facultad de juzgar lo bello y la facultad de juzgar lo sublime. ¿Cómo debe investigarse el sentimiento de lo sublime? La escala humana y lo inhumano. El dolor que provoca placer. Las definiciones y ejemplos de lo sublime que da Kant. Lo sublime matemático. Lo sublime dinámico en la naturaleza.

Bibliografía obligatoria

Kant, Immanuel, *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1984, ## 23-29

Bibliografía ampliatoria

Lyotard, J.-F., "Lo sublime y la vanguardia" y "Después de lo sublime, estado de la estética", en: *Lo inhumano*, Buenos Aires, Manantial, 1999, pp. 95-110 y 139-147

3. La teoría kantiana del genio como teoría kantiana del arte. El genio y la naturaleza. El genio y el gusto.

Bibliografía obligatoria

Kant, Immanuel, *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1984, ## 46-48

Unidad 3

La estética del romanticismo

La interpretación romántica –vía Fichte- de las categorías kantianas. Lo bello y lo sublime en el romanticismo alemán. Los elementos de la teoría kantiana de lo sublime incorporados por los románticos alemanes: el desajuste entre la razón y la sensibilidad (lo que la razón puede pensar los sentidos no permiten representárselo) y el concepto de genio. La visión romántica del artista y del arte.

Bibliografía obligatoria

Von Kleist, Heinrich, "Sobre el teatro de títeres", en: Hoffmann, E.T.A., Novalis, y otros, *Los románticos alemanes*, Buenos Aires, CEAL, 1968, pp. 149-157

Bibliografía de consulta

Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999, cap. 2

Bibliografía ampliatoria

Schlegel, Friedrich, "Sobre los límites de lo bello" (1794), en: *Pensamiento de los confines*, Nº 1, segundo semestre 1998, pp. 239-244

AA. VV. "Sturm und Drang y teoría romántica", en: *Pensamiento de los confines*, Nº 1, segundo semestre 1998, pp. 183-236

Hoffmann, E.T.A., Novalis, y otros, *Los románticos alemanes*, Buenos Aires, CEAL, 1968

Unidad 4. La estética de Hegel.

1. La estética dentro del sistema hegeliano. El arte como primer momento del espíritu absoluto. La forma simbólica, la forma clásica y la forma romántica. La estética como filosofía del arte bello. La belleza como atributo del arte, no de la naturaleza. Lo sublime como la categoría estética más cercana a la naturaleza.

2. El problema de la muerte del arte. Interpretaciones contemporáneas de la muerte del arte.

Bibliografía obligatoria

Hegel, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*, Madrid, Akal, 1989, pp. 7-15; 57-67; 71-80; 81-87 (selección de fragmentos de estas páginas)

Bloch, Ernst, *Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel*, México, FCE, 1983, cap. XV (La filosofía del arte), pp. 256-291

Bibliografía de consulta

Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999, cap. 5, pp. 129-160

Bibliografía ampliatoria

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

Formaggio, Dino, *La muerte del arte y la estética*, México, Grijalbo, 1992

Vattimo, Gianni, "¿Muerte o crepúsculo del arte?", en: *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna*, Buenos Aires, Gedisa, 1986, pp. 49-59

Unidad 5. La estética de Benjamin

El arte y la sociedad de masas. La fotografía y el cine como artes de la reproductibilidad técnica. El problema de la autenticidad. El problema del aura. Artes auráticas y artes sin aura. El ritual de origen. Valor exhibitivo y valor cultural de la obra de arte. Recepción óptica y recepción táctil. Recepción cuantitativa y recepción cualitativa. Público progresivo y público regresivo. El público como experto. Las vanguardias y la reacción del público.

Bibliografía obligatoria

Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en: *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1971, pp. 17-60

Bibliografía de consulta

Arendt, Hannah, "Walter Benjamin (1892-1940)", en: *Walter Benjamin; Bertolt Brecht; Hermann Broch; Rosa Luxemburgo*, Barcelona, Anagrama, 1971, pp. 7-71

Jay, Martin, "Teoría estética y la crítica de la cultura de masas", en: *La imaginación dialéctica. Una historia de la escuela de Frankfurt*, Madrid, Taurus, 1974, pp. 285-357

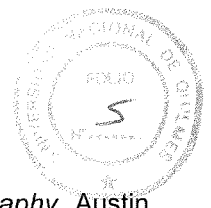
Bibliografía ampliatoria

Benjamin, Walter, "El París del Segundo Imperio en Baudelaire", en: *Poesía y capitalismo. Iluminaciones II*, Madrid, Taurus, 2ª. ed., 1980, pp. 21-120

Benjamin, Walter, "Sobre algunos temas en Baudelaire", en: *Poesía y capitalismo. Iluminaciones II*, Madrid, Taurus, 2ª. ed., 1980, pp. 123-170

Benjamin, Walter, "París, capital del siglo XIX", en: *Poesía y capitalismo. Iluminaciones II*, Madrid, Taurus, 2ª. ed., 1980, pp. 173-190

Lyotard, J.-F., "Representación, presentación, impresentable", en: *Lo inhumano*, Buenos Aires, Manantial, 1999, pp. 123-131

Dudley, Andrew (ed.), *The Image in Dispute. Art and Cinema in the Age of the Photography*, Austin, University of Texas Press, 1997

Unidad 6. La estética de Adorno

1. El concepto de industria cultural. La dialéctica entre alta y baja cultura.
2. La crítica adorniana de la estética idealista. La dialéctica de la apariencia estética. Mimesis y racionalidad. El arte moderno como expresión de lo no idéntico. El problema de que todo aquello que aparece en el arte aparece al precio de no realizarse en la sociedad. La promesa de felicidad del arte.

Bibliografía obligatoria

Adorno, T. W., "La industria cultural. Industria como mistificación de masas", en: Horkheimer, Max, Adorno, T. W., *Dialéctica del iluminismo*, trad. H. A. Murena, Buenos Aires, Sudamericana, 1984, pp. 146-200

Adorno, T. W., *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1971, caps. "Arte, sociedad, estética", pp. 9-28

Bibliografía de consulta

Moutot, Gilles, *Adorno. Lenguaje y reificación*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005

Wellmer, Albrecht, *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno*, Madrid, Visor, 1993

Jay, Martin, *Adorno*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1984

Bibliografía ampliatoria

Adorno, T. W., *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1971, "Carácter enigmático. Contenido de verdad. Metafísica", pp. 159-181; "Sociedad", pp. 295-339

Huyssen, Andreas, "Adorno in Reverse. From Hollywood to Richard Wagner", en: Gibson, Nigel, and Rubin, Andrew (eds.), *Adorno. A Critical Reader*, pp. 29-56 (trad. cast.: "Adorno al revés: de Hollywood a Richard Wagner", en: Huyssen, Andreas, *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Parte I, 2, pp. 41-88)

Unidad 7

La estética de la recepción

1. El problema de la recepción. ¿Qué sentido tiene ocuparse de los efectos del arte sobre los hombres? Adorno y el "olvido" del problema de la recepción. Estéticas de la negación y estéticas de la comunicación. ¿Debe el arte ser comunicativo? Estéticas del arte autónomo y estéticas del arte preautónomo. ¿Puede el arte transformar a los hombres? El problema de la catarsis. Ascetismo estético y hedonismo estético.
2. El problema de la recepción según la estética de la recepción. La estética de la recepción dentro del horizonte de la hermenéutica filosófica. La experiencia estética según Jauss. La rehabilitación del derecho al placer en la experiencia estética.

Bibliografía obligatoria

Jauss, H.-R. (1972), *Pequeña apología de la experiencia estética*, Buenos Aires, Paidós, 2002

Bibliografía de consulta

Gutiérrez, Edgardo, "Contribución y límites de la estética de la recepción", en: *Indagaciones estéticas*, Buenos Aires, Altamira, 2004, pp. 7-35

Bibliografía ampliatoria

Jauss, H.-R., "Crítica a la estética de la negatividad de Adorno", en: *La experiencia estética y la hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus, 1986, pp. 47-57

Unidad 8

La estética y el arte contemporáneo

1. El arte contemporáneo como problema. La estética después del arte pop. El problema de la interpretación. La teorización del happening y del conceptualismo. La consigna de Beys: "cualquiera es un artista". La ampliación de la sensibilidad estética.
2. El liberalismo estético de Arthur Danto. El concepto de arte posthistórico. El arte después del fin del arte. El giro del arte hacia la filosofía.

Bibliografía obligatoria

Sontag, S., "Contra la interpretación" en: *Contra la interpretación y otros ensayos*, Buenos Aires, Alfaguara, 1996, pp. 25-39

Sontag, S., "Treinta años después" en: *Contra la interpretación y otros ensayos*, Buenos Aires, Alfaguara, 1996, pp. 11-17

Danto, Arthur, "Introducción: moderno, postmoderno, contemporáneo", en: *Después del fin del arte ...*, cap. 1, pp. 25-41

Bibliografía ampliatoria

Masotta, Oscar, *Revolución en el arte. Pop-art, happenings, y arte de los medios en la década del sesenta*, Buenos Aires, Edhasa, 2004

Sontag, S., "Notas sobre lo camp" en: *Contra la interpretación y otros ensayos*, Buenos Aires, Alfaguara, 1996, pp. 355-376

Sontag, S., "Una cultura y la nueva sensibilidad" en: *Contra la interpretación y otros ensayos*, Buenos Aires, Alfaguara, 1996, pp. 377-390

Gorelik, Adrián, "La producción de un artista", en: *Punto de vista*, Buenos Aires, N° 77, diciembre de 2003, pp. 8-18

Monjeau, Federico, "Concepto y serie", en: *Punto de vista*, Buenos Aires, N° 78, abril de 2004, pp. 31-33

Schwarzböck, Silvia, "A propósito del esclavo. El arte contemporáneo y su público", en: *Punto de vista*, Buenos Aires, N° 83, diciembre de 2005, pp. 1-6

MODALIDAD DE DICTADO DEL CURSO

Se trata de un curso compuesto por 5 (cinco) horas presenciales y una hora tutorial por semana.

En las horas presenciales la profesora hará una exposición teórica del tema de la clase, siguiendo el orden de los contenidos del programa. Se sugiere a los/as estudiantes que tomen el programa como una guía para saber qué tema se va a tratar en la clase, de manera tal que puedan adelantarse con la lectura de los textos correspondientes y participar en el momento con preguntas, observaciones, razonamientos y críticas.

En su exposición teórica, la profesora explicará con criterio didáctico los textos de la bibliografía obligatoria, y hará referencia a los textos de la bibliografía de consulta y de la bibliografía ampliatoria,

así los alumnos interesados en leerlos pueden pedirle que los traiga o informarse de dónde los pueden conseguir.

En la clase tutorial de cada semana la profesora responderá todas las preguntas que los alumnos tengan para hacerle sobre los textos de la bibliografía obligatoria y/o de consulta.

EVALUACIÓN

Los alumnos deberán aprobar con 4 (cuatro) puntos dos exámenes parciales. La modalidad de los exámenes parciales es presencial y escrita.

Los alumnos que no alcancen los 4 (cuatro) puntos en alguno de los dos parciales, podrán recuperarlo al final del cuatrimestre (sólo se puede recuperar uno de los dos parciales).