UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
N° 1

ASIGNATURA: ESTÉTICA E HISTORIA DEL ARTE

CUATRIMESTRE: Primer cuatrimestre año 2002

AREA: Carrera de Comunicación Social - Departamento de Ciencias Sociales

DOCENTE: Nicolás Casullo.
(Profesor titular de "Historia del Arte", "Arte y Sociedad de masas", en las Universidades de Quilmes y Buenos Aires. Director de la revista "Pensamiento de los Confines". Autor de los siguientes libros: "Comunicación, la democracia difícil", "Itinerarios de la modernidad", "Modernidad-Posmodernidad", "París 68: las escrituras y el olvido", "Modernidad y cultura crítica" , "Viena del 900, la remoción de lo moderno". Autor de las novelas "Para hacer el amor en los parques", "El frutero de los ojos radiantes" y "La cátedra").

OBJETIVOS DEL CURSO La Asignatura tiene como objetivo enfocar el problema del Arte articulando cuatro perspectivas de análisis: 1) La obra de arte: lectura y reflexión sobre obras literarias, pictóricas y cinematográficas. 2) Las Estéticas: principales ideas y teorías sobre el arte y la belleza a lo largo de la historia. 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: Grecia, Arte cristiano, Renacimiento, Clasicismo y Romanticismo, Modernismos estéticos, Vanguardias y neovanguradias, arte posmoderno.

CARGA HORARIA PRESENCIAL: 5 horas semanales

HORA DE ESTUDIO EXTRA AULA: 4 horas semanales

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
N° 2

Historia del arte

METODOLOGÍA: En el curso 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. 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 un Segundo Exámen Parcial escritos, como exámenes de calificación para el alumno. A estas dos calificaciones se sumará una tercera Nota de Concepto a cargo del profesor de la cátedra donde se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante el cursado de la Asignatura. Aquellos alumnos que en cada una de las tres calificaciones aludidas obtengan 4 (cuatro) o más de 4 promocionarán la materia. El alumno que no alcance esta calificación mínima, tendrá sobre el final del cuatrimestre la posibilidad de un Parcial escrito final sobre todo lo visto durante la cursada, para ver si promocionan.

Programa de la materia: contenidos temáticos

PRIMERA PARTE

1.- La actualidad del arte
Nuestra relación con la obra de arte y con la historia del arte. El arte y la historia de las ideas. Posmodernidad, relación del arte con su historia y con la crítica. Las mediaciones del mercado cultural. La estetización de lo social. La creación en las condiciones de nuestra cultura y su crisis de valores. Argumentos para una historia del arte. Arte y comunicación, producción artística e industria massmediática.

2.- Grecia: poesía y filosofía. El arte trágico.
Orígenes del arte y el tema de la belleza: experiencia mágica y ritual. La palabra mítica. Lo mitopoético. El poeta y la memoria. El poeta y el filósofo: disputa por la verdad.
Concepción platónica: mundo sensible y mundo inteligible. Apariencia y conocimiento. El eros creador: el mundo de las ideas bellas y verdaderas. El arte trágico griego.
Las características de la acción trágica: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lo trágico y el modo de ser de la verdad. Platón: la expulsión del poeta trágico. Aristóteles: su Poética sobre el

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
13

género trágico.

SEGUNDA PARTE

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

2.- Renacimiento italiano y barroco.
De la catedral gótica al Renacimiento, el clasicismo estético y el sujeto humanista. Regreso al dispositivo óptico. Los genios creadores. Leonardo da Vinci: arte, ciencia y filosofía. El furor poético: Marsilio Ficino. El Manierismo, la subjetividad estética tardo-humanista. William Shakespeare, el poeta inglés en un mundo posutópico. Barroco, el arte cristiano en la edad de crisis de una conciencia histórica. Idea de catástrofe, ruina y redención.

TERCERA PARTE

1.- Del clasicismo estético al Romanticismo
El problema del arte en el contexto del racionalismo de la Ilustración. El ideal griego: el arte condenado al pasado. Clasicismo estético: orden, equilibrio, mesura y reglas. La revolución romántica. Inglaterra y empirismo filosófico: las verdades de la imaginación. Lo sublime y lo pintoresco. El placer de lo terrible y lo doloroso. Alemania: la Estética como rama de la filosofía. Teoría neoclásica. La estética kantiana. Sturm und Drang, "Tormenta e Impetu", la nueva religión poética del sentimiento. El mundo desde el lenguaje. Revalorización del mito. Lo absoluto y el infinito La nueva figura del artista.

2.- Teorías románticas e 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)

CUARTA PARTE

1.- Las nuevas ideas del modernismo artístico
La modernidad capitalista del XIX. Los perfiles de Charles Baudelaire. El poeta de las correspondencias y la gran urbe. Dandy y flaneur. La nueva belleza moderna: moda y eternidad. Nietzsche, el arte como ontología y filosofía del ser. Lo dionisíaco y lo apolíneo. La verdad ficcional del arte. Un filosofar trágico. Influencia en la figura del artista.

2.- Las vanguardias. Condiciones históricas, propuestas artísticas, reflexión teórica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO 4

Crisis de la relación entre lenguaje estético y mundo. El Impresionismo: originalidad, sensación y efectos. Condiciones histórico, bélicas, ideológicas y políticas. La ruptura estética con la cultura artística burguesa del XIX. Expresionismo: el grito de alarma. Las imágenes que lanza el alma. La pintura expresionista. El Futurismo italiano. El Dadaísmo: anarquismo, nihilismo y contracultura. El Surrealismo. La suprarrealidad de lo real. Miradas y teorías sobre las vanguardias: Ortega y Gasset, Theodor Adorno y Walter Benjamin

3.- Arte, filosofía y teoría. La edad estética posmoderna
Críticas a la vanguardia desde el conservadurismo y el marxismo. Heidegger: la palabra poética como abertura del mundo. Sartre y el escritor comprometido con su tiempo. Neovanguardias de la imagen: pintura y cine. El arte posmoderno. Contexto histórico de su aparición. La idea de lo posmoderno en la plástica. Las tendencias en arquitectura. Modos estéticos posmodernos.

Bibliografía Obligatoria

Primera Parte

1.- La actualidad del arte

- Gadamer, Hans Georg, La Actualidad de lo Bello (páginas 66 a 124), Editorial Paidós, Barcelona, 1977
- Steiner, George, Presencias Reales, (págs. 11 a 68), Editorial Destino, Barcelona, 1989
- Castoriadis, Cornelius, Movimientos culturales y transformación social, en revista Letra, N° 8, Invierno 87/88, Madrid, 1988

2.- Grecia: poesía y filosofía. El arte trágico.

- Platón, "Ión", 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.
- Trías, Eugenio, "Platón, la producción y el deseo", en El artista y la ciudad (págs. 25 a 43), Editorial Anagrama, Barcelona, 1983
- 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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FOLIO
Nº 5

Segunda Parte

1.- El arte iconográfico cristiano
- 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.- Renacimiento italiano y barroco
- 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
- 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

Tercera Parte

1.- Del clasicismo estético al Romanticismo
- Corneille, "El Embustero", en Teatro Clásico Francés: Corneille, Racine, Moliére, Beaumarchais, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1951.
- Racine, "Berenice", en Teatro Clásico Francés: Corneille, Racine, Moliére, 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
- 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
- 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

2.- Teoría románticas e idealistas
- Holderlin, F., Shelling, F., Hegel, F., "El Programa de sistema más antiguo del Idealismo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 6

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

Cuarta Parte

1.- Las nuevas ideas del modernismo estético
- Baudelaire, Charles, Pequeños poemas en prosa, Editorial Icaria, Barcelona, 1987
- Baudelaire, Charles, "El pintor de la vida moderna", en Salones y otros escritos sobre arte, Editorial Visor, La Balsa de la Medusa 83, Madrid, 1996
- Nietzsche, Friedrich, "La visión dionisíaca del mundo", en El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1973

2.- Las vanguardias. Condiciones históricas, propuestas artísticas, reflexión teórica
- Hoffmannsthal, Hugo von, La carta a Lord Chandos, Editorial Fondo de Cultura 1998Económica, México, 1990
- Bahr, Hermann, Expresionismo, Colección de Arquitectura, Murcia,
- Marinetti, Filippo, Manifiestos y textos futuristas, Ediciones del Cotal, Barcelona, 1978.
- Jünger, Ernst, "La movilización total", en Sobre el dolor, Editorial Tusquets, Barcelona, 1995
- Tzara, Tristan, Siete manifiestos Dadá, Editorial Tusquets, Barcelona, 1979
- Breton, André, "Primer manifiesto surrealista", en Los manifiestos del surrealismo, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1965
- Pellegrini, Aldo, selección de poemas de Antología de la poesía surrealista, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1961
- Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproducción técnica", en Discursos interrumpidos, Editorial Taurus, Madrid, 1973

3.- Arte, filosofía y teoría. La edad estética posmoderna
- Sartre, Jean Paul, "El engranaje", en La suerte está echada. El engranaje, Editorial Losada, Buenos Aires, 1965
- Borges, Jorge Luis, "Luna de enfrente", y selección de cuentos de "El Aleph", en Obras Completas, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1974.
- Marcuse, Herbert, "La dimensión estética" en Eros y civilización, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1969
- Huyssen, Andreas, "Guía del posmodernismo", en El debate modernidad-posmodernidad, (Casullo, Nicolás, comp.) Editorial El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1994.