

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA/S: Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales (Carreras de Escuela Universitaria de Artes) y Diplomatura en Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales

AÑO: 2018

ASIGNATURA: Filosofía del Arte

DOCENTE: Mariana Casullo Amado

CARGA HORARIA: 4 horas áulicas+ 1 extra áulica

CRÉDITOS: 10

NÚCLEO AL QUE PERTENECE: curso electivo para Diplomatura en Ciencias Sociales, Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS: Las preguntas que fundamentan el camino de conocimiento de la creación artística y de la reflexión estética de Occidente parten de una preocupación contemporánea. ¿Por qué hoy recobran importancia los lenguajes del arte en el campo cultural? ¿Por qué crecen la necesidad y el interés por las experiencias estéticas en nuestra ecléctica vida cultural cada vez más mediada por internet, lo virtual, el ciberespacio y el consumo? ¿Por qué el arte (la percepción artística) estimula nuestros ojos y oídos a una visión más completa de las cosas, a una realidad abierta y extendida que rebasa o se resite a lo que solo es en el modo de las multipantallas (la mirada entretenida intrapantalla)? Desde estos interrogantes el curso propone estudiar los grandes temas que conforman la historia del arte -en sus distintas manifestaciones: literatura, pintura, música, fotografía y cine- desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en discusión crítica con otras esferas de saberes humanos que también se interrogan sobre la trama escénica de nuestra cultura histórica.

Por lo tanto, el propósito general de la materia procura generar un ensayo reflexivo, teóricocrítico, sobre lo que aportó y aporta el arte, la estética y lo poético como modos de una conciencia inconformista, como actos de resistencia frente a las formas históricas y renovadas de dominación cultural que invaden y controlan nuestro tiempo y deseo. Promover un diálogo entre aspectos del arte, el pensamiento filosófico y algunos logros del desarrollo tecnocientífico nos permitirán reflexionar sobre diversos modos de percibir o pensar desde el autoconocimiento y la serenidad entre tanta agitación y velocidad-; nos permitirá pensar, desde nuevas relaciones y descentramientos del pensamiento, abriendo nuevas hermenéuticas del corpus filosófico, lo ya no percibido.

Los objetivos del curso son:

- 1- Que lxs estudiantes se provean de un vocabulario propio del campo de la estética que dé cuenta de los principales conceptos trabajados en los textos y en las exposiciones.
- 2-Que lxs estudiantes comprendan los principales problemas estéticos que se ponen en juego en el desarrollo de las teorías modernas, clásicas y románticas, del arte entre los siglos XVIII y XIX y sus derivas en las teorías de arte contemporáneo.
- 3-Que lxs estudiantes desarrollen diversas estrategias argumentativas y elaboren, a partir de la lectura crítica de los textos, sus propias matrices interpretativas.

4-Que lxs estudiantes aborden nuestra herencia cultural a partir de los argumentos que señalan la vigencia del arte en el marco de la actual escena cultural de modernidad tardía o de cultura posmoderna o de cultura tecnocrática moderna.

5- Que lxs estudiantes vinculen su formación de grado con aquel universo de experiencia y creación sensible e intelectual - el arte - que casi siempre aparece como ausente, o como olvido de su ausencia en las currículas de las carreras humanísticas.

CONTENIDOS MÍNIMOS: Abordaje introductorio de textos filosóficos y ensayísticos clásicos del arte entre los siglos XVIII y XIX, y sus derivas en las teorías de arte contemporáneo, en un continuo diálogo con escrituras literarias, audiovisuales, musicales, críticas, etc. Temas: La formación del punto de vista estético. El significado de la Crítica del juicio kantiana en los comienzos de la estética. La estética romántica como reacción a los abusos de la razón analítica, el movimiento contrailustrado. La modernidad del siglo XIX y la estética baudelairiana. La influencia del vitalismo en las concepciones estéticas. Las vanguardias estéticas en el siglo XX. La escuela de Frankfurt y la industria cultural. Posmodernidad, nihilismo y hermenéutica. Discusiones actuales sobre la relación entre estética y política. Res. CE 026/18 (expte. 1708/15 Carrera Tecnicatura Universitaria en Producción Digital

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES

Unidad I. La reflexión estética en la presente sociedad de masas

La Estética como disciplina filosófica. Antecedentes, surgimiento y desarrollo de la Estética. Los conceptos estéticos fundamentales: aisthesis, poiesis, mimesis, techné. Aproximación a las relaciones entre y filosofía del arte en los mundos antiguo y moderno: arte, belleza, verdad y creatividad. El concepto de arte y el problema de su definición en la actualidad. Pensar la tradición estética que interroga por la belleza sin abrazar el dogma de la unidad clásica de lo bello, lo bueno y lo verdadero.

Unidad II- La estética moderna y su deriva romántica

El objeto de la indagación kantiana en torno al estatuto y autonomía del juicio estético – reflexionante– y la relación de nuestras facultades -sensibilidad, imaginación, entendimiento y razón–con lo que se considera bello y sublime. Diferencia entre bello, bueno, útil y agradable. Diferencia entre juicios interesados y desinteresados: el juicio de gusto como juicio desinteresado. Diferencia entre validez universal objetiva y validez universal subjetiva.

Experiencia estética y estado de juego. El artista como genio. Génesis del romanticismo alemán: La nueva religión poética del sentimiento. Problemática de lo bello, lo sublime y lo mítico en la crisis de la razón burguesa. Los poetas-filósofos. La música y pintura románticas. Hegel, crítica al credo romántico, el arte como momento sensible de la idea.

Unidad III - Crítica y crisis de la estética moderna. Algunos debates del arte contemporáneo

Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.

Nueva escena histórica y reformulación de los planteos del arte. Metrópolis, masas e industria cultural. Baudelaire: el poeta como nuevo héroe de la vida ciudadana. El lugar del arte y de la belleza en el contexto de la experiencia de lo moderno urbano, fuente de artefactos estéticos. El quiebre de la armonía entre palabra ilustrada y mundo. Nuevo status de la belleza entre la moda y los valores eternos del arte. Lo bello ya no en relación con lo bueno y verdadero sino en su relación con el mal radical.

El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas.

Crítica y crisis de la modernidad burguesa; de la crisis política a la crisis estética. Crítica radical al reinado de lo bello. Las dimensiones polémicas y estéticas de los manifiestos. Irrupción y crisis de las vanguardias estéticas. Del “genio” artista al arte de la provocación; destruir la obra, disparar al espectador. De Marinetti y Mañacovski a Breton y las estelas del surrealismo.

Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.

Reformulación entre belleza y obra de arte en la era de la reproducción técnica y las masas, la industria cultural y la producción mercantil de lo bello. El Baudelaire de Walter Benjamin: el lector, el narrador y el espectador; el artista como productor. Perspectiva materialista de la reflexión estética: el arte, entre la revolución y la reacción: la estetización de la política y la politización del arte.

Críticas al arte crítico y recuperación de las categorías de espectador y productor en la estética contemporánea.

Estética y política en el pensamiento de Rancière. Cuestionamiento de las oposiciones mirarsaber, apariencia-realidad y actividad-pasividad. La traducción como poder común y propio del espectador. La premisa de la igualdad de las inteligencias: traducción y disenso. Los regímenes de identificación de las artes. Paradojas del régimen estético: Distancia y fusión entre la vida y el arte. Evaluaciones sobre el devenir del arte crítico en la época contemporánea: las figuras del *juego*, el *inventario*, del *encuentro* y el *misterio*. Poética versus estética en Boris Groys. La obligación del diseño de sí en el mundo contemporáneo. La estetización de la política como celebración versus la estetización de la política como crítica. Figuras: el productor, el artista y el curador.

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.

La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche

La experiencia de lo trágico. Los principios metafísico-estéticos de lo apolíneo y lo dionisiaco como reinterpretación de la cultura. La crítica nietzscheana a la estética: el “antiplatonismo nietzscheano”. La crítica de la relación modelo/copia; verdad/apariencia; forma/contenido. Contra la katharsis: el arte como estimulante para la vida. La fisiología del arte: el cuerpo como nuevo punto de partida; el “gran estilo” como expresión de la voluntad de poder y la voluntad de poder como arte. El concepto de embriaguez, el lugar central de los instintos. Belleza y fealdad desde el punto de vista del instinto. La Wagner: La idea de obra de arte del futuro.

Arte y posmodernidad.

Los modos postnietzscheanos de pensar la “tarea” del arte. El arte como testimonio. El problema del cuerpo. El problema de la imagen. La herencia benjaminiana en la filosofía del arte contemporánea.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Unidad I. La reflexión estética en la presente sociedad de masas - “Belleza” – Antología de fragmentos.

- Cage, John: El futuro de la música: Credo (1937 y 1958)
- Deleuze, Gilles, “¿Qué es un acto de creación?” (1987)
- Didi-Huberman, George, “Cómo abrir los ojos” en Farocki: Desconfiar de las imágenes, Buenos Aires, Caja Negra, 2013.
- Farocki, Harun: El fuego inextinguible (1969)
- Han, Byung-Chul, La salvación de lo bello, Buenos Aires, Herder, 2015.
- Kogonada: Las manos de Bresson (2014)
- Kostelanetz, Richard: “John Cage: promotor de la conciencia revolucionaria” en USA: ¿revolución cultural?, Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor, 1972. - Passolini, Pier Paolo, Rabbia (1963): fragmento.

Unidad II- La estética moderna y su deriva romántica

- Hegel, Friedrich, “Introducción” (selección de párrafos), de Estética I, Editorial Península, Barcelona, 1989
- Kant, Immanuel, Crítica del Juicio (selección de párrafos de “Analítica de lo bello” y “Analítica de lo sublime”). Buenos Aires, Losada, 1993. Schiller, Friedrich, Cartas sobre la educación estética del hombre (selección). Buenos Aires. Aguilar, 1981.
- Schelling, Friedrich - Hölderlin, Friedrich - Hegel, George. “El programa de sistema más antiguo del idealismo Alemán”, en: Arnaldo, Javier. Fragmentos para una teoría romántica del arte (antología). Madrid. Tecnos, 1994.
- Selección de fragmentos de Goethe, E.T.A. Hoffman, Novalis. - Selección de material audiovisual.

Unidad III - Crítica y crisis de la estética moderna. Algunos debates del arte contemporáneo

Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.

-Baudelaire, Charles, “El pintor de la vida moderna” en Arte y Modernidad, Buenos Aires, Prometeo, 2013.

- Baudelaire, Charles: selección de textos poéticos (Flores del mal y Spleen de Paris) - Selección de material literario y audiovisual.

El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas.

-Breton, André Manifiestos del surrealismo. Madrid. Visor, 2000.

-Maïakovski, Vladimir, Una bofetada al gusto público. Madrid. Mono Azul, 2009

-Marinetti, Filippo, Manifiestos y textos futuristas. Buenos Aires. Terramar, 2000

-Meschinnic, Henri, Manifiesto a favor del ritmo (fragmentos), 1999

-Russolo, Luigi, El arte de los ruidos. Manifiesto Futurista, 1913

-Rosefeldt, Julian (2016) film Manifiesto

Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.

-Benjamin, Walter (2012) “Sobre algunos temas en Baudelaire” (selección de fragmentos), en: El París de Baudelaire. Buenos Aires. Eterna Cadencia.

-Benjamin, Walter (2009) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en: Estética y política. Buenos Aires. Las Cuarenta.

- Berger, John, “Modos de ver”, episodio 1 y 2 / capítulos 1 y 2

- Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1994) “La industria cultural”, en: Dialéctica de la Ilustración. Madrid. Trotta.

Críticas al arte crítico y recuperación de la categoría de espectador en la estética contemporánea.

-Groys, Boris, “La topología del arte contemporáneo”, 2008

- Rancière, Jacques “La imagen intolerable” y “La imagen pensativa” en El espectador emancipado, Bs. As., Manantial, 2011, pp. 85-127.

- Rancière, Jacques “El teatro de las imágenes” en La política de las imágenes, Santiago de Chile, Metales pesados, 2008, pp. 69-89.

- Steyerl, Hito, “En caída libre” y “En defensa de la imagen pobre” en Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.

IV.1. La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche

- Nietzsche, Friedrich, “Visión dionisiaca del mundo” en El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, 1994.

- Nietzsche, Friedrich, Estética y teoría de las artes, selección, introducción y traducción de Agustín Izquierdo, Madrid, Tecnos, 1999. Selección de fragmentos. IV.2. Arte y posmodernidad.

-Amado, Ana, “Del lado de los hijos: memoria crítica y poéticas de identificación” en La imagen justa, Buenos Aires, Colihue, 2009.

- Arfuch, Leonor, "Narrativas en el país de la infancia" en ALEA (vol. 18/3), Rio de Janeiro, set-diez. 2016.
- Hal, Foster, "Impulso de archivo" (2004) en Revista Nimio (N.º 3), pp. 102-125, septiembre 2016.
- Tello, Andrés, "El arte y la subversión del archivo" en Revista Aisthesis (Nº58), Santiago de Chile, diciembre 2015.
- Pérez, Mariana Eva, Diario de una princesa montonera (fragmentos), Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012.
- Selección de material audiovisual: Albertina Carri, Lucila Quieto, Voluspa Jarpa, Lola Arias.
- Urondo, Ángela, ¿Quién te crees que sos? (fragmentos), Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Bibliografía

Unidad I. La reflexión estética en la presente sociedad de masas

- Michaud, Yves, "Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética", en El arte en estado gaseoso, México DF, FCE, 2007, pp. 89-139.
- Rancière, Jacques, "Prólogo" en Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte, Buenos Aires, Manantial, 2013.
- Tatarkiewicz, Władysław, "Estética" en Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos, 1992

Unidad II- La estética moderna y su deriva romántica

- Bowie, Andrew, Estética y subjetividad : la filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual, Madrid, Visor, 1999.
- Eagleton, Terry (2011) La estética como ideología. Madrid. Trotta.
- Gadamer, Hans-Georg, La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta, trad. A. Gómez Ramos, Madrid, Paidós, 1988, Introducción
- Argullol, Rafael. "El resurgimiento del yo. El hombre escindido" en El Héroe y el único, Taurus, Madrid, 1983.
- Berlin, Isaiah: Las raíces del romanticismo, Madrid, Taurus, 2000.
- De Paz, Alfredo, La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1992.
- Fubini, Enrico, El Romanticismo: entre música y filosofía, Valencia, Universitat de València, 1999.
- Marí, Enrique, "Johann G. Herder y el movimiento del Sturm und Drang" en Confines Nº 2, noviembre de 1995
- Schenk, H.G: El espíritu de los románticos europeos, México, FCE, 1979. -Trías, Eugenio, "Escritura musical y contrapunto (La revolución musical en Occidente)" en Pensamiento de los confines Nº 22, junio de 2008.

Unidad III - Crítica y crisis de la estética moderna. Algunos debates del arte contemporáneo III.1. Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.

- Berman, Marshall, "Baudelaire: el modernismo en la calle". En: Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire. Madrid, Siglo XXI, 1990.
- De Micheli, Mario, "Unidad del siglo XIX" en Las vanguardias artísticas del siglo veinte, Córdoba, Editorial Universidad de Córdoba, 1968, pp. 9-19.
- López Castellón, Enrique, "Dandysmo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire, Madrid, Akal, 1999.
- El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas.
- De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.

- Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal.
- Mangone, Carlos y Warley, Jorge, El manifiesto. Un género entre el arte y la política. Buenos Aires. Biblos, 1994.
- Quignard, Pascal, El odio a la música (selección), Buenos Aires, El cuenco del plata, 2015. Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.
- Benjamin, Walter, “Pasajes de París II”, en: Libro de los Pasajes, edición de Rolf Tiedemann, trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera, y F. Guerrero, Madrid, Akal, 2005, pp. 865-876 -Bruera, Matías, “El oído como adorno” en Pensamiento de los confines Nº 18, julio de 2006. -Buck Mors, Susan. “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte” en Walter Benjamin, escritor revolucionario, Buenos Aires, Interzona, 2005.
- Eagleton, T., “El rabino marxista: Walter Benjamin” y “El arte después de Auschwitz: Theodor Adorno” en La estética como ideología, Madrid, Trotta, 2006.
- Criticas al arte crítico y recuperación de la categoría de espectador en la estética contemporánea..
- Groys, Boris, Volverse público, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Rancière, Jacques, El malestar en la estética. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.

La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche

-Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994

-Vattimo, Gianni, “Arte e identidad. Sobre la actualidad de la estética en Nietzsche”, en: Diálogo con Nietzsche, trad. C. Revilla, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 159-196

Arte y posmodernidad.

-Barthes, Roland; La cámara lúcida, Buenos Aires, Paidós, 2005.

Kaufman, Alejandro, La pregunta por lo acontecido. Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente, Buenos Aires, La Cebra, 2012.

- Molloy, Silvia “Recordar desde lejos: el trabajo de una cita fantasmal” en Blejmar, Mandolessi, Pérez: El pasado inasequible, Buenos Aires, Eudeba: 2017.

Rella, Franco, Desde el exilio. La creación artística como testimonio, trad. P. Fleisner, Lanús, La cebra, 2010

- s de siglo, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal.

- Mangone, Carlos y Warley, Jorge, El manifiesto. Un género entre el arte y la política. Buenos Aires. Biblos, 1994.

- Quignard, Pascal, El odio a la música (selección), Buenos Aires, El cuenco del plata, 2015. Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.

- Benjamin, Walter, “Pasajes de París II”, en: Libro de los Pasajes, edición de Rolf Tiedemann, trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera, y F. Guerrero, Madrid, Akal, 2005, pp. 865-876 -Bruera, Matías, “El oído como adorno” en Pensamiento de los confines Nº 18, julio de 2006. -Buck Mors, Susan. “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte” en Walter Benjamin, escritor revolucionario, Buenos Aires, Interzona, 2005.

- Eagleton, T., “El rabino marxista: Walter Benjamin” y “El arte después de Auschwitz: Theodor Adorno” en La estética como ideología, Madrid, Trotta, 2006.

- Criticas al arte crítico y recuperación de la categoría de espectador en la estética contemporánea..

- Groys, Boris, Volverse público, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

- Rancière, Jacques, El malestar en la estética. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.

La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche

-Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994

-Vattimo, Gianni, “Arte e identidad. Sobre la actualidad de la estética en Nietzsche”, en: Diálogo con Nietzsche, trad. C. Revilla, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 159-196

Arte y posmodernidad.

-Barthes, Roland; La cámara lúcida, Buenos Aires, Paidós, 2005.

Kaufman, Alejandro, La pregunta por lo acontecido. Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente, Buenos Aires, La Cebra, 2012.

- Molloy, Silvia “Recordar desde lejos: el trabajo de una cita fantasmal” en Blejmar, Mandolessi, Pérez: El pasado inasequible, Buenos Aires, Eudeba: 2017.

Rella, Franco, Desde el exilio. La creación artística como testimonio, trad. P. Fleisner, Lanús, La cebra, 2010

Actividades extra-áulicas obligatorias

Se comprometerá a lxs estudiantes a la lectura (bajo la guía, en un principio, de la docente) de obras literarias, films, creaciones plásticas y musicales que luego expondrán tanto a nivel individual como grupal, y se buscará que articulen adecuadamente el nivel teórico con el nivel de estudios concretos sobre manifestaciones artísticas y pensamiento estético. El propósito es conjugar en el/la estudiante un saber específico con capacidad de análisis crítico artístico y crítico cultural.

Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo, por un lado, mediante la realización de trabajos prácticos, de dos exposiciones orales (una individual y otra colectiva) y un trabajo domiciliario individual escrito de carácter integrador. La nota de cursada del alumno será el promedio de las mencionadas instancias de evaluación junto a una nota de concepto donde también se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante la cursada (la cual requerirá una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales).

Calificación y aprobación: Pueden presentarse cuatro situaciones dependiendo de las calificaciones obtenidas:

Aquellxs alumnx que obtengan como promedio en las instancias evaluatorias 7 (siete) puntos a partir de un mínimo de 6 (seis) puntos en cada una de ellas aprueban la materia.

Aquellxs alumnx que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de evaluación y en el examen integrador (obligatorio en este caso y a ser rendido dentro de los plazos del curso) aprobarán el curso.

Aquellxs alumnx que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en instancias calificatorias y no hayan aprobado el examen integrador tienen la posibilidad de rendir un nuevo examen integrador que se administrará dentro del cuatrimestre inmediato posterior a la cursada y antes de la fecha de cierre de actas (se tratan de dos instancias).

Quienes obtenga en los parciales entre 0 (cero) y 3 (tres) puntos reprobarán la materia.

Esta evaluación se ajusta al régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Res. (CS): 201/18.

Prof. Mariana Casullo

