

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES**

CARRERA: Comunicación Social

ASIGNATURA: Estética e Historia del Arte (2º Cuatrimestre 1995)

CARGA HORARIA: 5 horas/ semanales

PROFESORES: Titular: Nicolás Casullo

Ayudante: Matías Bruera

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

TIPO DE ASIGNATURA: Teórica

OBJETIVOS: La Asignatura enfoca el problema del Arte articulando tres perspectivas de análisis: 1) Aspectos sustanciales de la Historia del Arte en Occidente desde un punto de vista socio-cultural sobre la creación y experiencia estética; 2) Los principales elementos, referencias y sistematizaciones que configuraron las Teorías Estéticas como rama reflexiva de la obra de arte; 3) El tema de lo Poético, como dimensión particular de la palabra y el lenguaje en el camino del conocimiento de la verdad. Se analizan las épocas trascendentes de la práctica artística y sus mundos de ideas (Grecia/Renacimiento Europeo / Idealismo y Romanticismo / Vanguardias modernas y contemporáneas)

CONTENIDOS TEMATICOS:

PROGRAMA DE LA MATERIA

1.- El lugar del arte en la actual escena de la cultura

El hecho artístico en el contexto de la sociedad massmediática. Objeto de arte y producto de la industria cultural. La problemática del arte en la herencia moderna: arte/ vida; valores culturales/creación estética; artista/público; tradición/novedad; institución/ruptura; obra genuina/kitsch; vigencia/muerte del arte. El arte como crítica de las condiciones del hombre y del mundo.

2.- Grecia: el Poeta, el Artista y el Filósofo.

Mito y poética. Memoria y relato de los orígenes. Platón y la inspiración poética. La belleza, la Verdad y la Virtud. Eros y el camino amoroso del arte. La figura del artista en la ciudad platónica. Idea y apariencia artística. Lenguaje trágico-poético y lenguaje filosófico.

3.- El Renacimiento y la conformación de la subjetividad artística moderna

La nueva autonomía artística en la Florencia del siglo XV. Las artes liberales y mecánicas. El legado aristotélico y neoplatónico. Leonardo Da Vinci

como modelo del esteta creador: arte, ciencia, técnica. Secularización de la idea de belleza. La obra de arte como renovada mirada del hombre.

4.- Ilustración y Romanticismo: nacimiento de la disciplina Estética y caminos reflexivos del arte en la Modernidad

La Querrela entre Antiguos y Modernos con respecto al Arte. Del Neoclasicismo y su ideal de belleza a la rebelión Romántica. Rescate del antiguo legado griego: mito, tragedia. La palabra poética. El lugar de la estética. Filósofos y artistas: Kant, Hegel, Schiller, F. Schlegel, Holderlin, Novalis.

5.- El artista moderno en la metrópolis capitalista: de Baudelaire a las Vanguardias artísticas del siglo XX

Arte, mercado y política. El esteta como nuevo héroe marginal de la ciudad. Crisis histórica y crítica a la cultura burguesa. Charles Baudelaire: el poeta, el dandy, el bohemio, el amante, el autor maldito y prohibido. El arte como lugar de la conciencia reflexiva sobre las condiciones de la modernidad. Vanguardias artísticas en la época en entreguerras: posicionamientos estéticos, políticos e ideológicos. Futurismo, Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo. Las vanguardias literarias en la Argentina de 1920-30.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- **Castoriadis, Cornelius:** "Transformación social y creación cultural"
- **Steiner, George:** "Presencias Reales" (Editorial Destino, España)
- **Vattimo, Gianni:** "La Sociedad Transparente" (Editorial Paidós, España)
- **Gadamer, Hans Georg:** "La actualidad de lo Bello" (Editorial Paidós, España)
- **Le Bot, Marc:** "El arte mediático"
- **Platón:** "Ion o de la Poesía" (Diálogos de Platón, Editorial Porrúa)
- **Platón:** "Simposio (Banquete) o de la Erótica" (Diálogos de Platón)
- **Platón:** "La República", Cap. X
- **Casullo, Nicolás:** "Leonardo de Vinci: la subjetividad artística en el nacimiento de la Modernidad"
- **Schiller, Friedrich:** "La Educación Estética del Hombre" (Fragmento)
- **Schlegel, Friedrich:** "Alocución sobre la Mitología"
- **Novalis:** "Sobre el poeta y la poesía"

- **Baudelaire, Charles:** "El Pintor de la vida moderna"
- **Varios:** Manifiestos de las vanguardias artísticas.

OBRAS

- **Sofocles:** "Antígona"
 - **Shakespeare, Williams:** "Hamlet"
 - **Schiller, Friedrich:** "Los Bandidos"
 - **Baudelaire, Charles:** "Las Flores del Mal" (Editorial Losada, Argentina)
 - **Dostoyevski, Fedor:** "Apuntes del Subsuelo" (Editorial Bruguera)
 - **Mallarmé, Stéphane:** "Obra Poética" (Editorial Poesía Hiperión)
 - **Musil, Robert:** "Las tribulaciones del joven Törless" (Edit. Seix Barral)
-
-

METODOLOGIA: En las Clases Teóricas se trabaja expresamente con lo dictado por el profesor titular, en términos de ordenamiento temático, nudos de problemas, jerarquización de niveles de análisis, comentarios y teorización sobre citas de autores. Las Clases Teóricas recorren la totalidad de las temáticas del Programa de la Asignatura, articulando orden cronológico con orden de dilemas específicos al arte. En las Clases de Trabajos Prácticos se plantea una lectura productiva y reflexiva a cargo de los alumnos sobre la bibliografía teórica obligatoria, a exponer y analizar en clase bajo la guía del Profesor Ayudante, y una lectura paralela de obras literarias de distintos géneros y épocas, con la intención de generar en el alumno una capacidad de análisis crítico estético sobre creaciones artísticas particulares.

EVALUACION: El cursado de la Asignatura contendrá a lo largo del Cuatrimestre un Primer Exámen Parcial y un Segundo Exámen Parcial consistente este último en un Trabajo Monográfico Final, como pruebas de calificación para el alumno. A estas dos calificaciones se sumará una tercera Nota de Concepto a cargo de los profesores de la cátedra donde se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante el cursado de la Asignatura. Aquellos alumnos que obtengan en cada una de estas tres instancias de clasificación la nota de 7(siete) o más de siete, promocionarán sin Exámen Final. Aquellos alumnos que en alguna de estas tres posibilidades obtengan entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, deberán dar Examen Final. Los alumnos que fueran aplazados en una de estas tres instancias (menos de cuatro puntos) pierden el cursado de la materia.