

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Virtuales

Carrera: Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades –modalidad virtual-

Año: 2012

Curso: Artes y Estéticas en la Historia de Occidente

Profesor: Ana Aymá

Créditos: 10 (diez)

Núcleo al que pertenece: Complementario.

Tipo de Asignatura: Teórica.

Presentación:

Organizar a través de esta materia una historia del arte exige plantear inicialmente el sentido que se pretende, un para qué. En este caso, la materia se propone hacer presente los aspectos más importantes que hacen a una biografía del arte, teniendo en cuenta por una parte el interés del que la cursa, su deseo de aproximarse más y mejor a ese pasado lejano o reciente del arte, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la particular época que estamos viviendo, donde a la vez que los teóricos hablan de la crisis o extinción del arte auténtico -su imprevisible futuro- esa misma época nos muestra una cultura red desplegada, mediatizada al nivel de millonarias audiencias, donde todo se estetiza, donde todo pasa a formar parte de lo que se denomina estéticas de masas como permanente oferta del mercado. Hoy vivimos agobiantes estéticas de la publicidad, de la información, de una línea de jeans o chocolates, del buen "vacacionar", del servicio de restaurantes, de la hotelería de los sanatorios, de casi todo lo que pueda ser ofertado para su consumo.

El concepto *estetizar* debe ser entendido como aquella operación que se hace sobre cualquier producto, objeto o sujeto, donde el mercado promueve y fija valores formales, ideales, míticos sobre lo que podríamos denominar "lo bello adquirible" o consumible, como forma de decorar, ornamentar la publicidad de un auto, una noticia, la figura de un político, el valor de un fármaco, un seguro de vida, etc.

En esta actualidad dos condiciones básicas se hacen necesarias para encarar un recorrido histórico del arte:

- Una de ellas es nuestra relación directa con la obra de arte auténtica. Nuestra predisposición a abrimos a ella: a que ella nos hospede, nos hable, nos interpele.
- La segunda, y sobre esto versará básicamente la materia, tener como objetivo el saber por qué el arte fue y es una experiencia de conocimiento y de relación existencial de primer orden con el mundo, a partir de su representar, preguntar, ensayar respuestas e intentar una crítica a las condiciones de lo humano en la historia.

Esta segunda condición consiste en construir, a través de su estudio, el gran horizonte que definió y define al arte en Occidente: Un paisaje reflexivo que muy pocas veces se aborda, se analiza, se rastrea, se concientiza como su valor indiscutible de la experiencia del hombre en la historia. Es decir, comprender no sólo la extensa y milenaria crónica de las obras bellas, de las formas bellas, de los lenguajes creadores, sino comprender como tales nociones – belleza, formas, lenguaje – se plantearon como experiencias con respecto a la verdad, a las formas de relacionarnos con la realidad, con la memoria, con las cosas, con las maneras de apreciar y valorar la vida. Es decir: *el arte (obras de arte y mundos del arte) como historia de ideas, concepciones, ideales, conductas y éticas sobre nuestro ser en el mundo. Éste sería el sentido medular del curso.*

Objetivos:

1. Que los alumnos puedan realizar críticas a la actualidad del arte, partiendo de las aproximaciones al arte que tienen con anterioridad a la cursada.
2. Que los alumnos reflexionen sobre el proceso de estetización de la política y los artículos de consumo y que puedan articular ese proceso con la crítica a la actualidad del arte planteada por los autores de la bibliografía y, eventualmente, los alumnos.
3. Que los alumnos comprendan las características centrales del arte y las ideas estéticas en la Antigüedad, la Edad Media, el Gótico, el Renacimiento, el Manierismo, el Clasicismo, el Romanticismo, el Simbolismo, las Vanguardias y Neovanguardias del siglo XX.
4. Que los alumnos puedan aproximarse al análisis de las ideas acerca de la belleza, la verdad, la autoría, el hombre, lo divino, el lenguaje, y la política que hay en cada época histórica.
5. Que el alumno comprenda la noción de autonomía del arte en el marco de la modernidad y que pueda reflexionar sobre su actualidad.
6. Que el alumno pueda hallar en cada obra de arte analizada su elemento crítico, su singularidad y su relación con otros textos artísticos, pasados y presentes.

Contenidos mínimos:

Presente del arte. Sus problemáticas contemporáneas como punto de partida para construir su historia. Teoría sobre la posthistoria o fin del arte. Posmodernidad. Creación en las condiciones de nuestra cultura y su crisis de valores. Grecia. Arte trágico griego. Arte cristiano de la Edad Media. Renacimiento italiano. Barroco.

Clasicismo estético de la Ilustración. Clasicismo estético. El arte como mundo del pasado. El modernismo artístico. La modernidad capitalista del XIX. Las vanguardias. El Impresionismo El Expresionismo: El Futurismo italiano. Las vanguardias de postguerra.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad 1

El presente del arte. El presente del arte como punto de partida para construir su historia. Estado actual del arte y Actualidad del arte. Teoría sobre el arte contemporáneo: posthistoria o fin del arte. Posmodernidad estética, 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. La palabra mítica. Lo mitopoético. El poeta y la diosa Mnemosine. El poeta y el filósofo. La belleza como experiencia del artista creador. El arte, la belleza y sus relaciones con la verdad. El arte trágico griego. Las características de la acción trágica. 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 2

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 ícono y la experiencia del arte sacro. La existencia como verdad espiritual. Ruptura e incompreensión con respecto al arte grecorromano. Consideraciones sobre la palabra y la poesía mística. La escolástica y sus reflexiones sobre el arte. El Gótico y el Renacimiento. La catedral gótica como casa de Dios sublime e infinita. El Renacimiento y el sujeto humanista. El arte renacentista: regreso al dispositivo óptico. Los genios creadores. Leonardo da Vinci: arte, ciencia y filosofía. El furor poético: Marsilio Ficino. Fin del tiempo renacentista y ascenso del Barroco. El Manierismo. William Shakespeare: un poeta adelantado a su tiempo. Barroco: el arte en la edad de crisis de una conciencia histórica. La historia como catástrofe.

Unidad 3

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 arte condenado al pasado. El nuevo status del saber científico como paradigma. Clasicismo estético: orden, equilibrio, medida y reglas. El complejo camino hacia el Romanticismo. Las problemáticas románticas en la nueva Edad Moderna. 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. La Estética como rama científica de la filosofía. Teoría neoclásica: noble sencillez y serena grandeza. La estética kantiana. Sturm und Drang y la poesía y la pintura romántica alemana. Alemania a fines del siglo XVIII. "Tormenta e Ímpetu", 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 filosóficos. La pintura romántica. La nueva figura del artista: creación y obra. El arte y su relación con la sociedad. 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 como corazón de la filosofía. Lenguaje e imágenes como fundación del Ser. Hegel: el arte como pasado

Unidad 4

Las nuevas ideas del modernismo artístico. La modernidad capitalista del XIX. Los perfiles de Baudelaire. El poeta de las correspondencias. La gran urbe, un bosque de símbolos. El dandy en el mercado cultural. El *flâneur* y la metrópolis. La nueva belleza moderna: moda y eternidad. Pintura francesa: del romanticismo al nuevo realismo politizado. Nietzsche, el arte como ontología y filosofía del ser. Lo dionisiaco y lo apolíneo. La verdad ficcional del arte. Un filosofar trágico como fondo del nuevo arte

modernista. Las vanguardias. Condiciones históricas y propuestas artísticas. Crisis de la relación entre lenguaje estético y mundo. El Impresionismo: originalidad, sensación y efectos. Las vanguardias en el siglo XX. La concepción de la historia. La conciencia de una revolución en ciernes. La ruptura estética con la cultura burguesa. El proyecto de reformular la condición del arte en la sociedad. Expresionismo: el grito de alarma. Las imágenes que lanza el alma. La pintura expresionista. El Futurismo italiano. Las vanguardias de posguerra. Las teorías sobre las vanguardias. Las referencias de un mundo europeo trastornado. El Dadaísmo: anarquismo, nihilismo y contracultura. El Surrealismo. El umbral del sueño y la escritura automática. La suprarrealidad de lo real. El lenguaje por sobre el autor. Las miradas y teorías sobre las vanguardias. Fin y crítica al modernismo y al vanguardismo. El arte posmoderno. El legado del arte moderno en las vanguardias. 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. Conclusiones finales de una historia inconclusa.

Bibliografía Obligatoria:

- Carpeta de Trabajo de Nicolás Casullo
- Gadamer, Hans Georg, La Actualidad de lo Bello, Editorial Paidós, Barcelona, 1977, pp. 66- 124.

Unidad 1

- Steiner, George, Presencias Reales, Editorial Destino, Barcelona, 1989, Pp. 11-68.
- Platón, "Ión", en: Diálogos I, traducción a cargo de Emilio Lledó Iñigo, Editorial Gredos, Madrid, 1993.
- Trías, Eugenio, "Platón, la producción y el deseo", en: El artista y la ciudad, Editorial Anagrama, Barcelona, 1983, pp. 25-43.
- Sófocles. "Edipo Rey", en: Tragedias, traducción a cargo de Assela Alamillo, Editorial Gredos, Madrid, 1992.

Bibliografía recomendada:

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

Unidad 2

- Panofsky, Erwin, "Capítulo 1, Introducción", en: Estudios sobre iconología, Alianza Universidad, Madrid, 1972.
- Shakespeare, William, "Hamlet", 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.
- Crosby, Alfred, "La pintura", en La medida de la realidad, Crítica, Barcelona, 1998.

Bibliografía recomendada:

- Eco, Humberto, "La sensibilidad estética medieval", en Arte y belleza en la estética medieval, Lumen, Barcelona, 1997.

Unidad 3

- Cassirer, Ernst., "Los problemas fundamentales de la estética" en La filosofía de la ilustración, F.C.E., México, 1997.
- De Paz, Alfredo, "Romanticismo y revolución" y "Una crisis global", en La revolución romántica, Tecnos, Madrid, 1992.
- Goethe, Johann, "Las desventuras del joven Werther", en: Obras Completas, Tomo II, Editorial Aguikar, México, 1991.

Unidad 4

- Baudelaire, Charles, Pequeños poemas en prosa, Editorial Icaria, Barcelona, 1987.
- Nietzsche, Friedrich, "La visión dionisiaca del mundo", en: El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1973.
- Cirlot, L., "Cubismo" en Primeras vanguardias artísticas, Labor, Barcelona, 1995.
- Lowe, D., "La revolución perceptual de 1905-1915", en Historia de la percepción burguesa, F.C.E., México, 1986.
- Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproducción técnica", en Discursos interrumpidos, Editorial Taurus, Madrid, 1973.
- Nadeau, M., Selección de capítulos de Historia del surrealismo, Altamira, Uruguay, 1993.
- Huysen, A. (1994), "Guía del posmodernismo" en El debate modernidad-posmodernidad, en Nicolás Casullo (comp.), El cielo por Asalto, Bs. As., 1994.

Bibliografía de consulta:

Unidad 1

- Castoriadis, Cornelius, "Movimientos culturales y transformación social", en: *Revista Letra N° 8*, Invierno 87/88, Madrid, 1988.
- Dros, Geneviève, "El misterio del amor", en: *Los mitos platónicos*, Editorial Labor, Barcelona, 1993, pp. 82-89.
- 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

Unidad 2

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

- Víctor Hugo, "William Shakespeare", prólogo de: *William Shakespeare. Teatro completo*, (Tomo I), Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1953.
- Anceschi, Luciano, *La idea del Barroco*, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1991.
- Tapié, Víctor, *Barroco y clasicismo*, Editorial Cátedra, Madrid, 1991.
- Shakespeare, William, "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, Víctor, *El Barroco*, Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1961.

Unidad 3

- 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.
- Holderlin, Friedrich, *Hyperión*, Ediciones Hyperión, Madrid, 1976.
- Novalis, *Los Himnos a la Noche*, Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995.
- - Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), en: *Estética I*, Editorial Península, Barcelona, 1989.

Unidad 4

- 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.
- Bahr, Hermann, *Expresionismo*, Colección de Arquitectura, Murcia, 1998.
- 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.
- 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.

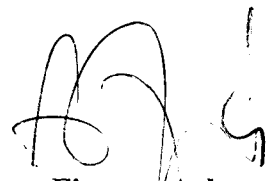
Modalidad de dictado:

La asignatura se dicta utilizando diversos recursos propios de la modalidad virtual. Cada semana se publica una clase teórica, que se presenta en el aula como documento escrito para su lectura. Hay, junto a la clase, propuestas de ejercicios, individuales o grupales, para orientar la lectura y la reflexión sobre los temas del curso.

Por cada clase se proponen, además, ejes de debate para la participación de todos los estudiantes con moderación del docente, para ello se abren Foros de Debate temáticos. Se abren también Foros para que los compañeros lean sus respuestas a consignas de investigación o de reflexión sobre las lecturas que se van sucediendo clase a clase. Los debates pueden ser en torno a materiales, textuales o audiovisuales, que se publican en el aula para enriquecer la discusión grupal.

Evaluación: La cursada se aprobará mediante la realización y aprobación de dos instancias de evaluación parcial obligatorias que consisten en dos Trabajos Prácticos (el TP1 evalúa las unidades 1 y 2, y el TP2 las unidades 3 y 4 del programa de la materia). Estos serán calificados como Aprobado (de 4 a 10 puntos) o Reprobado (de 0 a 3 puntos). En este último caso, los alumnos cuentan con la instancia parcial de recuperación para rehacer el TP en los plazos convenidos y considerando las correcciones del docente. En la última clase se publica en el espacio del aula un modelo de examen final virtual que consiste en una simulación del examen final presencial. Este examen vale como demostración.

Evaluación final: Acorde a lo establecido en el *Artículo 11°* del Régimen de estudios de la modalidad virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, Resolución (CS) N°: 228/11, una vez aprobada la cursada, el alumno tendrá que rendir un examen final presencial o la instancia de evaluación final que se establezca, para aprobar la asignatura, según sea el caso. Asimismo, de acuerdo al *Artículo 15°* de dicho Régimen de estudios: Los estudiantes regulares con la cursada aprobada en las condiciones estipuladas en el artículo 11° podrán inscribirse para rendir el examen final presencial, o su equivalente, en un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses a ser contados a partir del primer turno de exámenes finales en el que el alumno tiene posibilidad de inscribirse. Aquellos alumnos que hayan cursado la totalidad de la carrera y les falte rendir los exámenes finales de hasta tres materias para alcanzar la titulación podrán solicitar una prórroga de 6 (seis) meses para rendir esas materias. Según lo indicado en el *Artículo 17°*: En los exámenes finales los docentes calificarán con nota numérica y completarán las actas finales de cada mesa, consignando: a) De 4 a 10 (Aprobó); b) De 1 a 3 (Reprobó); c) Ausente.

Firma y Aclaración
