

Carrera: Lic. en Artes Electrónicas – Materia común

Año Académico 2015

Cuatrimestre Segundo

Materia *Principios de Estética*

Código: 658

Profesor a cargo de la materia: Mg. Jorge Zuzulich

Profesor Auxiliar: Lic. Pablo Orlando

Fundamentación

La propuesta es a la vez un recorrido cronológico y lógico por la historia de la filosofía.

Junto al aparecer sucesivo de los principales pensadores de la disciplina, encontramos también un diálogo-disputa sostenido por posiciones idealistas y sensualistas en el que se dirime el destino de la estética. Al principio, relegada por debajo de los discursos verdaderos y aislada en el ámbito de la representación imaginaria; luego portadora de un conocimiento particular, y finalmente desestabilizadora de los saberes últimos, imponiéndoles a partir de su carácter material y concreto, el reconocimiento de que todo sentido es una construcción precaria, frágil, cambiante.

En definitiva, ubicando a la experiencia sensible en el centro de toda actividad cognitiva.

Encuadre dentro del Plan de Estudios de esa Carrera

La materia tiene como objeto introducir al alumno en el conocimiento general de la historia de la filosofía y la estética así como posibilitar la valoración del pensamiento estético en tanto discurso subyacente a toda construcción de saber.

Objetivos específicos de cada Unidad

Unidad 1

Comprender la tesitura idealista del pensamiento platónico y la inclinación técnico-formal del pensamiento aristotélico en relación al arte.

Unidad 2

Dar cuenta del papel creciente de la subjetividad y el “sensualismo”, y por lo tanto de una manera diferenciada de representar y pensar lo real, en la Cultura

popular que subyace bajo la lógica religioso-cristiana del Medioevo y racionalista- técnica desde el Renacimiento y hasta el siglo XVIII.

Unidad 3

Comprender el papel protagónico de la estética en el pensamiento filosófico desplegado desde fines del siglo XVIII y hasta nuestra contemporaneidad.

Contenidos específicos de cada Unidad

Unidad 1

Los orígenes de la filosofía. El nacimiento de la estética y de las conceptualizaciones sobre el arte. Pensamiento filosófico y poético. Platón. Dicotomía: mundo sensible / mundo inteligible. Arte como acentuación del engaño y condenación de los poetas. Belleza como primer peldaño en la ascensión hacia la verdad. Aristóteles: El arte como estructura formal y el arte como catarsis.

Unidad 2

La reivindicación de la sensualidad. La cultura popular y el realismo grotesco en el Medioevo y el Renacimiento. Erasmo de Rotterdam y el relativismo humanista. La experiencia desestructurante del barroco según Foucault. Contendientes de lo Carnavalesco. Despliegue de las líneas platónicas y aristotélicas (relegamiento de la experiencia sensible). El orden y el equilibrio en el arte como estructura formal paradigmática. La función pedagógica del arte y la subordinación a la mirada religiosa en el Medioevo. Surgimiento de la mentalidad burguesa. La construcción perspectivista como disposición ordenadora del mundo plástico renacentista.

Unidad 3

La experiencia artística como modelo cognitivo. Nacimiento de la estética como disciplina. La realidad como “construcción” en el pensamiento filosófico de Kant. El romanticismo y la radicalización de la subjetividad. Hegel y el intento de superación de lo parcial: El espíritu absoluto y “la muerte del arte”. Nietzsche: la justificación de la existencia como hecho estético. La alianza entre lo estético y lo político. El mundo social como producción material: de Marx a la Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse)

Plan de Trabajo – Metodología de trabajo

Todas las clases incluirán exposición teórica con comentario de la bibliografía, proyección de obras y análisis de ejemplos plásticos, literarios, teatrales o fílmicos, espacios de discusión grupal de obras y textos teóricos y síntesis conceptual final. En cada instancia se promoverá el trabajo en equipo, trabajando en paralelo en el análisis de obra y la constitución y aplicación del marco teórico.

Las clases se dividirán en dos bloques, una primera mitad reservada para la exposición teórica y una segunda para el trabajo práctico.

Los subgrupos de discusión serán de no más de cuatro personas, reservándose para la instancia de síntesis el trabajo con la totalidad de la comisión.

Como requisito de promoción, los alumnos deberán cumplir con un 75 % de asistencia a clase, deberán aprobar dos exámenes parciales.

Para acceder a la posibilidad de rendir el examen es necesario acceder a la condición de alumno regular, cumplimentando las condiciones descriptas en el párrafo precedente.

La evaluación no sumativa consistirá en la activa participación del alumno en las clases, a través de lecturas de textos críticos y análisis de obras.

La cursada contemplará la obtención de dos notas parciales. Una, por examen presencial, al término de las primeras dos unidades. La segunda, por examen presencial o domiciliario (a determinar)

Quienes aprueben ambos parciales estarán en condiciones de rendir examen final, el cual tendrá carácter oral.

Los parciales no aprobados contemplan la posibilidad de recuperarse en fecha a designar, sobre el fin del cuatrimestre, y sólo uno de ellos.

Listado de Trabajos Prácticos:

1- Relacionar los conceptos platónicos con una serie de imágenes de la historia de las artes plásticas: “La escuela de Atenas” (Rafael Sanzio, 1508-1511) – “La traición de las imágenes. Esto no es una pipa” (René Magritte, 1928/1929) – “Una y tres sillas” (Joseph Kosuth, 1965) – “Mierda de artista” (Piero Manzoni, 1961).

2- Señalar la articulación de los conceptos aristotélicos en los siguientes textos literarios: “Una vendetta” (Guy de Maupassant, 1883) y “Si” (Thomas Bernhard, 1978)

3- Relacionar los conceptos centrales de “la cultura popular grotesca” con fragmentos de “Elogio de la locura” (Erasmus de Rotterdam, 1512) y con fragmentos de los filmes “Los payasos” (F. Fellini, 1970) y “Los cuentos de Canterbury” (P. Paolo Pasolini, 1972).

4- Señalar los pasajes centrales en torno al concepto de lo sublime en Kant, en fragmentos de “Analítica de lo sublime”, en “Crítica del Juicio” (1891), I. Kant, Austral y Espasa-Calpe, Madrid, 2007. Relacionar los pasajes en cuestión con pinturas del romanticismo histórico (Friedrich, Delacroix, Turner).

5- Analizar el escrito “Sobre el teatro de títeres” de H. Von Kleist, año?, con los conceptos centrales del romanticismo tal como los define la bibliografía obligatoria.

6- Articular relaciones con el pensamiento de Nietzsche a partir de la lectura de los siguientes fragmentos: “Adios a la filosofía”, en E. M. Cioran, “Breviario de podredumbre” – Taurus, Madrid, 1987 (1949) y “Los sofistas”, en “Los griegos en escena”, M. Virasoro, Eudeba, Bs. As., 2000.

7- Pensar las nociones propuestas por los pensadores de Frankfurt en los fragmentos de la novela “El innombrable” (S. Beckett, 1953) y en los fragmentos de las películas “Lo viejo y lo nuevo” (S. Eisenstein, 1928/29) y “Olympia” (L. Riefenstahl, 1938).

Bibliografía específica de cada unidad

Unidad 1

Bibliografía:

Aristóteles (1970) *Fragmentos de Poética*. Caracas. Ediciones de la Biblioteca. Universidad Central de Venezuela.

Platón (1988) *Fragmentos de Estudio Preliminar. Fragmentos de Libro 6, 7 y 10*, en República. Buenos Aires. Eudeba.

Unidad 2

Bibliografía:

Bajtín, M. (2003) *Introducción. Planteamiento del problema*, en La Cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais. Madrid. Alianza.

Foucault, M (2005) "Las meninas", en Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo XIX editores Argentina

Givone, Sergio (1995) "Porque hay algo y no más bien nada. La pregunta fundamental en Leibniz y en Schelling", en Historia de la nada". Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Bibliografía Opcional:

Oliveras, Elena (2005) *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires. Ariel-Filosofía.

Guerrero, L. J. (1954) *¿Qué es la belleza?*. Buenos Aires: Editorial Columba.

Von Martin, A. (1981) *Sociología del renacimiento*. México. Fondo de Cultura Económica.

Unidad 3

Bibliografía:

García Morente, M. (1990) *Prólogo: La estética de Kant, en Kant, I.; Crítica del Juicio*. Buenos Aires: Espasa Calpe.

Berlín, I. (2000) *El romanticismo desenfrenado, en Las raíces del romanticismo*. Madrid. Taurus.

Oliveras, Elena (2005) *Hegel y el Sistema de las Artes, en Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires. Ariel-Filosofía

Nietzsche, F. (1983) *Fragmentos de El origen de la tragedia*. Barcelona. Alianza.

Nietzsche, F. (1976) *Fragmentos de "La gaya ciencia"*. Madrid, Alianza.

Deleuze, G. (1986) *Fragmentos de Nietzsche y la filosofía*. Barcelona, Anagrama.

Oliveras, Elena (2005) *Escuela de Frankfurt*, en Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires. Ariel-Filosofía.

Bibliografía Opcional:

Carpio, Adolfo (2004) *El racionalismo. Descartes. La filosofía de la desconfianza y El Empirismo y Hume*, en Principios de Filosofía. Una introducción a la problemática, Bs. As., Glauco.

Bibliografía de consulta

Argan, Giulio Carlo (1983) *El arte moderno*. Valencia. Fernando Torres Editor.

Bozal, Valeriano (Ed). (1996) Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas. Madrid. Viso - La balsa de la Medusa.

Carpio, Adolfo, *Principios de Filosofía*, Buenos Aires. Eudeba.

Danto, Arthur (1997) *Después del fin del arte*. Barcelona. Paidós.

Deleuze, G. (2005) "*Francis Bacon. Lógica de la sensación*". Madrid. Arena.

Deleuze, G. y Guatari, F. (2007) "*Rizoma*". Valencia. Pre-textos

Gadamer, H. (1991) *La actualidad de lo bello*. Barcelona. Paidós.

Guasch, Ana María (2000) *El arte del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid. Alianza Forma.

Hoffmann, Werner (1992) *Los fundamentos del arte moderno. una introducción a sus formas simbólica*. Barcelona. Península.

Honef, Klaus (1991) *Arte contemporáneo*. Hohenzollernring. Taschen.

Kant, I. (1974) *Crítica del Juicio*. Mexico. Monte Avila Editores.

Laddaga, R. (2006) "*Estética de la emergencia*". Bs. As.. Adriana Hidalgo editora.

Liotard, Jean F. (1984) *La condición posmoderna*. Madrid. Cátedra.

Marchan, Simón (1974) *Del arte del objeto al arte de concepto*. Madrid. Comunicación.

Oliveras, Elena (2005) *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires. Ariel-Filosofía.

Vattimo, Gianni (1990) *El fin de la modernidad*. Barcelona. Gedisa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a horizontal crossbar.

Mg Jorge Zuzulich

A small, faint handwritten signature in the bottom left corner, appearing to be the same stylized 'M' as the main signature.