

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2015

ESTÉTICA

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: Historia del Arte

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN. tercero, correlativa de Teoría de la práctica artística y Estética, fundamentos filosóficos

MODALIDAD DEL CURSO: Anual

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 HS.

PROFESOR A CARGO: Walter Patricio, Di Santo, Titular

EQUIPO DOCENTE: Adjunto: Gabriel, Cercato

JTP: Federico Sagaspe.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Cronograma tentativo básico de actividades:

Fechas de inicio y finalización: 9 de abril al 26 de noviembre 2015

Total de clases: 33.

Tipo y cantidad de trabajos prácticos por realizar: total estimativo de 25 Trabajos prácticos consistentes en estudio dirigido, cuestionarios, resolución de problemas, método de proyectos. Medios: textos impresos, sonoros y audiovisuales.

Evaluación y Promoción:

Evaluaciones formativas periódicas (quincenales para los T. P.).

Promoción directa aprobando los dos parciales

Libre: desarrollando un tema elegido dentro del programa de la materia, para posteriormente responder preguntas sobre el mismo y sus transversales, aprobándose con una calificación igual o superior a cuatro

Fechas tentativas: Primer Parcial: fin del primer cuatrimestre, 3 de julio, Segundo Parcial: 13 de noviembre(debiéndose desarrollar en forma de un trabajo monográfico bajo tutoría), fin del segundo cuatrimestre. Ambos parciales contarán con sus respectivos recuperatorios.

CONTACTO ELECTRÓNICO: disantowalter@gmail.com

SITIO WEB (SI LO HUBIERE):

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Objetivos generales:

Presentar los principales temas de la estética moderna y contemporánea enfocada en forma sistemática rescatando, a la vez, la experiencia particular y social, tanto sea en el ámbito de la reflexión filosófica sobre la producción artística, como en el más amplio de la experiencia estética y sus manifestaciones artísticas. .

Objetivos específicos

Del campo del saber: Adquirir los fundamentos conceptuales necesarios para delimitar y abordar las principales cuestiones estéticas modernas y contemporáneas a partir de los planteamientos actuales, sin olvidar su elaboración histórica y considerando su entramado con las diversas investigaciones filosóficas y científicas, desde una perspectiva interdisciplinaria transversal.

Del campo del saber-hacer: Adquirir habilidades cognitivas e instrumentales para confrontar textos filosóficos y obras artísticas y poder recoger los aportes científicos y pedagógicos, desarrollando hábitos de investigación teórica, de realización, y habilidades didácticas, plasmando escritos de análisis.

Del campo del valorar: Desarrollar la estima por el rigor del pensamiento, el interés por la problemática filosófica referida al arte como aporte fundamental para su formación profesional y como miembro de una sociedad pluricultural, afianzando a partir de conocimientos adquiridos, el aprehender para crear y valorar.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Contenidos conceptuales

Bloque 1. TEMAS DE LA ESTÉTICA ANTIGUA Y MEDIEVAL

- a) Las teorías de la belleza, el arte (pitagorismo, Platón, Aristóteles). la poesía y el arte.
- b) La problemática estética en la Antigüedad tardía (Plotino y neoplatonismo).
- c) Las teorías de la belleza en la Estética medieval de la patrística a la escolástica (Pseudo-Dionisio, San Agustín, Santo Tomás). Las teorías del arte en la Estética medieval: estética de las proporciones y estética de la luz; (Tomás de Aquino, nominalismo).

Bloque 2. LA ESTÉTICA RENACENTISTA Y MODERNA I

- a) Supremacía de la belleza artística y la obra de arte (Leonardo, Alberti).
- b) La nueva figura del artista (Leonardo, Alberti, Durero).
- c) Circunstancias históricas y ámbito cultural de la Estética moderna: (Descartes)
- d) Clasicismo e Ilustración. La Estética como disciplina filosófica autónoma (Baumgarten, Kant).

Bloque 3. LA ESTÉTICA MODERNA II

- a) La belleza y las nuevas categorías estéticas de Shaftesbury a Kant. Las teorías del gusto.
- b) Aparición y desarrollo del movimiento romántico. La belleza, sentimiento y el arte.
- c) El idealismo y el lirismo estético (Schiller, Hegel).
- d) La estética de Nietzsche y su contexto.

Bloque 4. LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XX. Línea Alemana

- a) Antecedentes y su relación con los nuevos movimientos artísticos.
- b) La belleza a la verdad; desocultación y encubrimiento. “Tierra” y “mundo”: principios constitutivos de la obra de arte. El arte como lenguaje (Heidegger).
- c) La Escuela de Frankfurt y la teoría Crítica, (T. Adorno).
- d) La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica, (W. Benjamin).

Bloque 5. LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XX. Línea Italiana

- a) Estética y Lingüística, (B. Croce). Expansión de la tesis crociana
- b) El Pensamiento formativo, proyección en la estética. (Pareyson).
- c) Obra abierta. Antecedentes y su relación con los nuevos movimientos artísticos. (Eco).

Bloque 6. LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XX. Línea Francesa y europeas

- a. La concepción irrealizante del objeto estético (Sartre).
- b. El Sistema de las Bellas Artes (D. Huisman).
- c. La gramatología y su relación con los nuevos movimientos artísticos. (Derrida).

Bloque 7. LA ESTÉTICA EN LA POSMODERNIDAD

- a) Concepto y antecedentes de la posmodernidad

- b) El Barroco. (O. Calabrese)
- c) La producción artística en el universo massmediático.
- d) Belleza y arte contemporáneo, (Arthur Danto).
- e) Concepciones actuales, contradicciones, (Yves Michaud).
- f) El fin de la modernidad, (Gianni Vattimo).

Bloque 8. LA ESTÉTICA EN LA POSMODERNIDAD. ARGENTINA

- a. El extravío de los límites, (Jorge López Anaya).
- b. Que denominamos arte, (Felipe Noe).
- c. Crítica artística (Rafael Squirru).
- d. La posmodernidad en el arte, (Fermín Fèvre).
- e. Arte y Creación (M. Zlaty)

Bibliografía

Adorno, Theodor, *Teoría Estética*, 1969

Aristóteles, *Poética*, Buenos Aires, Emecé, 1969.

Baudelaire, Ch., *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor, 1996.

Baumgarten, A. G. y otros, *Belleza y verdad. Sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo*, Barcelona, Alba, 1999.

Barthes, R., "El teatro griego" en, *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, 2001.

Bayer, R., *Historia de la estética*, México, F. C. E., 1965.

Benjamin, W., *La obra de arte en la era de la reproducción*

Bergson. H., *Introducción a la metafísica*. México, Centro de Estudio

Bosanquet, B., *Historia de la estética*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1960.

Bozal, V., *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid, La balsa de la medusa, 1996. 2 vols.

Burke, E., *De lo sublime y de lo bello. (Indagación filosófica acerca de nuestras ideas de lo bello y lo sublime)*, Madrid, Alianza Editorial, 2005.

Calabrese, O., *Barroco y neobarroco*, Madrid, Cátedra, 1996.

Cano, P., *De Aristóteles a Woody Allen. Poética y retórica para cine y televisión* Barcelona, Gedisa, 1999

- Colombres, Adolfo, *Sobre la cultura y el arte popular*, Ediciones del Sol
- Croce, B., *Breviario de estética*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947 (varias ediciones).
- Danto, A., *El abuso de la belleza*, Barcelona, Paidós, 2005.
- Deleuze, G., *El pliegue*, Barcelona, Paidós, 1988.
- Dufrenne, M., *Arte y lenguaje*, Valencia, Teorema, 1979.
- Derrida, J., *La verdad en pintura*, Barcelona, Paidós, 2001
- _____ *La gramatología, Siglo XXI, México, 1998*
- Descartes, R., *Meditaciones metafísicas*, Buenos Aires Aguilar, varias ed.
- _____ *Obras escogidas*, trad. De E. De Olazo, Buenos Aires
- Deckie, G., *El siglo del gusto*, Madrid, 1996.
- Eco, U., *Arte y belleza en la estética medieval*, Buenos Aires, Lumen, 1997.
- _____ *Obra abierta*, Barcelona, Lumen, 1975
- _____ *La definición del arte*, Barcelona, Martínez Roca, 1970.
- Estiú, E., *Del arte a la historia en la filosofía moderna*, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 1963.
- _____ "Baumgarten, una estética del clasicismo", *Actas del 3. Congreso Nacional de Filosofía*, Buenos Aires, UBA, Fac. F. y L., 1982, Vol. I, pp. 459-465.
- _____ *De la vida a la existencia en la filosofía contemporánea*, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 1964.
- _____ "El problema estético de la poesía y la pintura en Bocaccio", en *Bocaccio*, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dep. de Letras, UNLP, 1964.
- Fevre, F., *La Posmodernidad en el arte*, Buenos Aires, Lexicus, 1988.
- Glusberg, J., *Moderno / Postmoderno. De Nietzsche al arte global*, Buenos Aires, 1994.
- _____ "Panorama de la estética clásico-romántica alemana", Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, La Plata, 1934.
- _____ *¿Qué es la belleza?*, Buenos Aires, Columba, 1954.
- Hegel, G. W. F., *De lo bello y sus formas*, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1946.
- _____ *El sistema de las artes*, Madrid, Espasa Calpe, 1946.

- _____ *Poética*, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1946.
- Heidegger, M., *Arte y poesía*, México, F.C.E., 1980.
- Huisman, D., *La Estética*. Buenos Aires, Eudeba, 1962.
- Kant, M., *Crítica del Juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1977.
- _____ *Lo bello y lo sublime*, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
- Longino, *De lo sublime*, Buenos Aires, Aguilar, 1972.
- Leonardo, *Tratado de la Pintura*, Madrid, Alianza, 1999.
- Lyotard, J. F. *La condición postmoderna*, Buenos Aires, Cátedra, 1987.
- Maritain, R. y J., *Situación de la poesía*, Buenos Aires, Club de Lectores, 1978.
- _____ *La poesía y el arte*, Buenos Aires, Emecé, 1955.
- Michaud, Y., *El arte en estado Gaseoso*, Fondo de Cultura Económica, 2009
- Nietzsche, F., *El origen de la tragedia*, Buenos Aires, siglo XX, 1992.
- Noe, F., *Noescrito, sobre eso que se llama arte*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007
- Oliveras, Elena, *Estética La cuestión del arte*. Emece, Buenos Aires, 2004
- Ortega y Gasset, J., *La deshumanización del arte*, Revista de Occidente, Col. El Arquero, Madrid, 9ª ed. 1967.
- Panofsky, E., *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza Editorial, 1975.
- Pareyson, L., *Conversaciones de estética*, Madrid, Visor, 1987.
- Platón, *Hippias Mayor; Fedro; República; Banquete; Time, Ion*. En: *Obras Completas*, Madrid, Aguilar, 1981.
- _____ *lón*, Buenos Aires, EUDEBA, 1976.
- Plotino, *Enéadas I y V*, Buenos Aires, Aguilar, 1985.
- Pellegrini, A., *Para contribuir a la confusión general*, Buenos Aires, Leviatan, 1987.
- Ravera, R. M., *Estética y semiótica*, Rosario, Fundación Ross, 1988.
- _____ *Posibilidades de una estética semiótica*, en ACTAS del Tercer Congreso Nacional de Filosofía, Buenos Aires, 1980, vol. 1.

Ravera, R. M. y Rogliano, A., "Estética" en, *Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría*, Buenos Aires, Panamericana, 1995, vol. II.

Rogliano, A., *Estética. Temas y problemas*, 2ª edición 2005, pp. 40-65.

_____ *Vocabulario; Filosofía y Estética*, La Plata, Ediciones Al Margen, 2003.

Sartre, J.-P., *Lo imaginario*, Buenos Aires, Losada, 1954.

Schiller, F., *La educación estética del hombre*, México, Espasa Calpe, 1952.

_____ *Poesía ingenua y poesía sentimental*, Buenos Aires, 1944.

Squirru, R., *Arte Argentino hoy*, Buenos Aires, Gaglianone, 1983

Tatarkiewicz, W., *Historia de la estética*, Madrid, Akal, 1991.

_____ *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos, 1997.

Valverde, J.M., *Breve historia y antología de la estética*, Barcelona, Ariel, 1998.

Vattimo, G., *Introducción a Heidegger*, Barcelona, Gedisa, 1986.

Wölfflin, H., *Renacimiento y barroco*, Barcelona, 1991.

De consulta obligatoria:

Aristóteles, *Poética*, Buenos Aires, Emecé, 1969.

Benjamin, W., *La obra de arte en la era de la reproducción*

Barthes, R., "El teatro griego" en, *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona, Paidós, 2001.

Bayer, R., *Historia de la estética*, México, F. C. E., 1965.

Cassirer, E., *Filosofía de la Ilustración*, México, F. C. E., 3ª reimpresión, 1997.

_____ *Antropología filosófica*, F. C. E., 3ª reimpresión, 1997.

Croce, B., *Breviario de estética*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947 (varias ediciones).

Estiú, E., *Del arte a la historia en la filosofía moderna*, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 1963.

Estiú, E., *De la vida a la existencia en la filosofía contemporánea*, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 1964.

Hegel, G. W. F., *El sistema de las artes*, Madrid, Espasa Calpe, 1946.

Heidegger, M., *Arte y poesía*, México, F.C.E., 1980.

Kant, M., *Crítica del Juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1977.

_____ *Lo bello y lo sublime*, Madrid, Espasa Calpe, 1997.

López Anaya, J., *El extravío de los límites*, Buenos Aires, Emece, 2007

Maritain, J., *Situación de la poesía*, Buenos Aires, Club de Lectores, 1978.

Oliveras, Elena, *Estética La cuestión del arte*. Emece, Buenos Aires, 2004

Pareyson, L., *Conversaciones de estética*, Madrid, La balsa de la medusa, 1987.

Ravera, R. M., *Estética y semiótica*, Buenos Aires, Rosario, 1982.

Rogliano, A., *Estética; Temas y problemas*, La Plata, Ediciones al Margen, 2ª edición 2005.

Cronograma tentativo básico de actividades:

Fechas de inicio y finalización: 11 de abril al 28 de noviembre 2012

Total de clases: 33.

Tipo y cantidad de trabajos prácticos por realizar: total estimativo de 25 Trabajos prácticos consistentes en estudio dirigido, cuestionarios, resolución de problemas, método de proyectos. Medios: textos impresos, sonoros y audiovisuales.

Textos filosóficos y textos literarios para trabajos prácticos enumerados por bloques

Bloque 1.

1. Platón, *Hippias Mayor, Banquete*, frag.
2. Aristóteles, *Poética*, cp I-X.
3. Sófocles, *Edipo Rey*
4. Esquilo, *La Orestíada*.
5. Maritain, Jacques, *Arte y Escolástica (Selección)*
6. Plotino, *Eneada V*
7. Nietzsche, F., *El origen de la tragedia*, selec.

Bloque 2.

1. Dante Alighieri, *La divina comedia*, Infierno.
2. Estiú, E., "El problema estético de la poesía y la pintura en Bocaccio".
3. Estiú, E., "*La concepción del cuerpo en las teorías renacentistas*".
4. Hume, D., *Moral y sentimiento*, frag.
5. Shakespeare, W. *Hamlet*.
6. Descartes, R., *Meditaciones metafísicas*, frag.

Bloque 3

1. Kant, M., *Lo bello y lo sublime*, cp. 1 y 2, pp. 11-29.
2. Kant, M., *Círitica del Juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1977. (Selección)
3. Lessing, *Laocoonte*, Pról., cps. 1-2, pp. 37-60
4. Goethe, Wherter
5. Wagner, R., *Parsifal*
6. Hegel, *Introducción a la Estética*

Bloque 4

1. Heidegger, M., *El origen de la obra de arte*, frag.
2. Ionesco, E., *La cantante calva – El rinoceronte*.
3. Beckett, S., *Esperando a Godot*
4. Bergson, H., *Introducción a la metafísica*.
5. Benjamin, Walter *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires, 1989. *La obra de arte en la era de la reproducción*
6. Adorno, *Estética*, (Selección)

Bloque 5

1. Croce, B., *Estética*, selec., *Breviario de Estética*, selec
2. Pirandello, L., *Así es si os parece; Enrique IV* (película).
3. Pareyson, L., *Conversaciones de estética*, cp. 5.
4. Ortega y Gasset, *La deshumanización del arte*.
5. Eco, H., *La definición del arte. Obra abierta*

Bloque 6

1. Sartre, J.-P., *Lo imaginario*, final. /Las Moscas.
2. Wilde, O., *El retrato de Dorian Gray*
3. Derrida, J., *La verdad en pintura*. (Selección)
6. Derrida. J., *La gramatología*. Ca. I y II

Bloque 7

1. Danto, A, *El abuso de la belleza*, cap. 1.

Después del fin del arte

2. Vattimo, G. *El fin de la Modernidad*
3. Deleuze, G., *El pliegue*, selec.
4. Calabrese, O. *La era neobarroca*.

Bloque 8

1. Guerrero, L. J., “Escenas de la vida estética”, y “Torso de la vida estética actual”.
2. Borges, J. L., “Funes el memorioso”, en Ficciones.
3. Colombres, Adolfo, *Teoría trascendental del Arte*
4. Noe, F., *Noescrito, sobre eso que se llama arte*
5. Fevre, F., *La Posmodernidad en el arte*.
6. Squirru, R., *Arte Argentino Hoy*
7. López Anaya, J. *El extravío de los límites*.
8. Zatonyi, M. *Estética (Selección)*