

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

CICLO LECTIVO: 2021

FUNDAMENTOS ESTÉTICOS – ESTÉTICA

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:

- Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes, orientación Artes Visuales
- Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas, orientaciones Pintura; Escultura; Cerámica; Grabado y Arte Impreso; Dibujo; Escenografía; Muralismo y Arte Público Monumental.
- Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial
- Profesorado y Licenciatura en Artes Audiovisuales
- Profesorado y Licenciatura en Música Popular

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.

1° Año para el Profesorado y la Licenciatura en Historia de las Artes (OAV)

3° Año para los Profesorados y Licenciaturas en: Artes Plásticas –en sus distintas orientaciones-, Diseño Multimedial, Artes Audiovisuales y Música Popular.

	Para cursar		Para aprobar	
	Cursada	Aprobada	Cursada	Aprobada
Artes Plásticas	IES	HSG- TXT- AC-TB1	IES	HSG- TXT- AC-TB1
Diseño Multimedial	IES	HSG- TXT- AC-T1	IES	HSG- TXT- AC-T1
Artes Audiovisuales		TXT		TXT
Música Popular	IES	HSG-TXT	IES	HSG-TXT

MODALIDAD DEL CURSO: Anual

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE.

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas (2 hs. de teórico y 2 hs. de práctico)

PROFESOR A CARGO: Silvia Susana García. Profesora Titular

EQUIPO DOCENTE: Paola Sabrina Belén – Profesora Adjunta
Cecilia Cappannini – Profesora Adjunta
Silvina Valesini – Profesora Adjunta
María Alberó- Profesora Adjunta
Gabriela de la Cruz - Jefa de Trabajos Prácticos
Mabel Carral - Jefa de Trabajos Prácticos
Jorgelina Quiroga – Jefa de Trabajos prácticos
Jorgelina Sciorra - Ayudante
María Luz Tegiacchi - Ayudante
Gabriela Victoria - Ayudante
Alejandrina Aragón – Ayudante
Sara Migoya – Ayudante
Lucía Suárez- Ayudante
Héctor Docters – Adscripto

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN

Los alumnos que deban cursar esta asignatura tienen la posibilidad de aprobarla mediante:

Cursada por Promoción Directa:

- 80% asistencia a teóricos
- 80% asistencia a prácticos
- 2 parciales aprobados con nota mínima 6 (seis)
- 100% trabajos prácticos entregados
- Trabajo final aprobado con nota mínima 6 (seis)

Cursada por Promoción Indirecta

- 80% asistencia a prácticos
- 2 parciales aprobados con nota entre 4 (cuatro) y 6 (seis)
- 100% trabajos prácticos entregados
- Trabajo final aprobado con nota mínima 4 (cuatro)
- Luego de aprobar la cursada, el alumno debe rendir –en un plazo máximo de 3 años- un examen final escrito en las mesas de examen establecidas por el calendario académico de la Facultad.

Comisiones semipresenciales

- 100 % asistencia
- 100% trabajos prácticos aprobados

- Respecto de los parciales y el Trabajo Final rigen las mismas condiciones que para los alumnos presenciales (promoción directa o indirecta)

Acreditación libre:

- Requiere estudiar la bibliografía indicada en el programa vigente e inscribirse vía SIU- Guaraní en las mesas de examen establecidas por el calendario académico de la Facultad. Se deberá aprobar un examen escrito para acceder a la instancia oral. El examen versa sobre la totalidad del programa.

CONTACTO ELECTRÓNICO: estetica.fba@gmail.com

SITIO WEB: <http://bellasarteseestetica.wordpress.com/>

Fan Page: Cátedra de Estética/Fundamentos Estéticos FDA, UNLP

Grupo cerrado en Facebook (sólo para alumnos del ciclo lectivo en curso): Cátedra Estética FDA - UNLP

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

La cultura contemporánea, en la que se superponen los lenguajes, tiempos y proyectos presenta una trama compleja de múltiples ejes y relaciones no lineales entre causas y efectos.

Este contexto ha propiciado la formación de nuevas ciencias y nuevas perspectivas sobre las ciencias, proveyendo así un medio cultural y tecnológico cuyos componentes se aglutinan dejando de ser estructuras aisladas.

Si bien esta complejidad es la que define nuestros tiempos, no podemos dejar de reconocer que los proyectos del hombre tienen un asentamiento cultural desde donde es posible abrir el presente y proyectar su futuro. Por medio de la praxis va sedimentando su experiencia del mundo mediante la producción de imágenes y objetos que constituirán anclajes tanto materiales como simbólicos y logrando de este modo, su pertenencia, su identidad.

La ciencia, el arte, la subjetividad humana y los procesos sociales están culturalmente contruidos e interconectados y de su descentramiento y conflictos surgen aquellas configuraciones científico-culturales complejas que conforman y caracterizan el espíritu de una época.

Entre otros factores, nuestra época ofrece también una intensa problematización de la figura tradicional del artista y del estatuto de la obra artística. La revolución cibernética marca una tendencia hacia el ocaso del privilegio de la habilidad manual donde el eje decisivo de valoración se desplaza a la fuerza conceptual y poética de sus propuestas.

La experimentación y la interrogación se entremezclan traduciendo un desbordamiento de lo artístico en sus formas institucionalizadas y lo estético se reconoce mas allá de las fronteras que delimitaba el mundo de las artes.

La experiencia estética se ha dirigido hacia la búsqueda de horizontes mas amplios, expandiéndose hasta afectar a casi todos los dominios de la existencia individual y colectiva, incluidos los cognoscitivos, éticos, sociales o políticos y constituyendo un ámbito más extenso que el artístico de tal modo que hoy nos resulta difícil abarcar todo lo que con esa palabra se menciona.

En este sentido, la inclusión en los nuevos Planes de Estudio de esta asignatura denominada “Fundamentos Estéticos” en el Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes (OAV) y “Estética” en los Profesorados y Licenciaturas en Artes Plásticas, Diseño Multimedial, Artes Audiovisuales y Música Popular, proporcionará al alumno recursos conceptuales para el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de ordenar y ajustar constantemente sus perspectivas.

Objetivos generales

- Reflexionar sobre la propia producción artística a la luz de los paradigmas contemporáneos.
- Elaborar un discurso estético que acompañe su producción.
- Pensar el arte como objeto de conocimiento
- Comprender las propuestas artísticas contemporáneas

Objetivos específicos

- Entender la Estética de nuestro tiempo como una disciplina filosófica inserta en un proceso de transformación y revisión de sus propuestas conceptuales.
- Concebir el concepto de “belleza” como un concepto cultural e históricamente variable.
- Indagar en el arte latinoamericano, las producciones artísticas tendientes a la reconfiguración de identidades culturales, recuperación de la memoria, arte crítico, esfera pública y acción directa.
- Analizar la “tensión” entre lo estético y lo político revelada en dichas prácticas.
- Entender los procedimientos de representación como modos de significación y percepción configurados en los horizontes simbólicos en que se producen.
- Reflexionar sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el campo del arte y su impacto en las categorías estéticas tradicionales.
- Rastrear el origen de los problemas estéticos, conceptos y teorías que caracterizan la cultura contemporánea.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

La Estética en la cultura contemporánea

- El surgimiento de la institución arte y la disciplina Estética.
- La Estética hoy. Envejecimiento del concepto de estética fundamentado en el campo de la metafísica.
- El concepto de lo bello. La belleza entendida como un horizonte de conceptos y valores culturales, sensiblemente representado.
- Crisis de la idea clásica de representación de la realidad.
- Las transformaciones históricas de las nociones de obra de arte, artista, público, crítica y gusto estético. Nuevos componentes de la institución artística.
- El receptor y su rol activo en la experiencia artística. Los nuevos espacios de representación.
- Las exposiciones y el rol del curador

Bibliografía

- Camnitzer, Luis, "La figura del artista". En: *Una teoría del arte desde América Latina*. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011
- Didi-Huberman, Georges. "La exposición como máquina de guerra". *Minerva* 16, Revista del Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2011. Disponible en: <http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=449>
- Jiménez, José, "Componentes". En: *Teoría del arte*. Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006.
- Jiménez, José, "La estética, en la encrucijada." En: *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*. Tecnos, Madrid, 1986.
- Jiménez, José, "Los avatares de "la belleza". En: *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*. Tecnos, Madrid, 1986.
- Marchán Fiz, Simón, "La autonomía de la estética en la Ilustración". En: *La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del Estructuralismo*. Alianza Forma, Madrid, 1996.
- Michaud, Yves, "Introducción". En: *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la Estética*. Fondo de Cultura económica, México, 2007.
- Sánchez Vázquez, Adolfo, "De la estética de la recepción a la estética de la participación". En: *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.

-Wechsler, Diana, "Exposiciones de Arte latinoamericano: la (falsa) totalidad". En: *Arte y política. (Argentina, Brasil, Chile y España, (1989-2004)*, Josu Larrañaga Altuna (ed.). UCM, Madrid, colección Imagen, comunicación y poder, 2010.

UNIDAD II

Estética, tecnología y nuevos medios de producción audiovisual

- Industria cultural y arte autónomo
- La obra de arte y su reproductibilidad técnica. La pérdida del aura.
- El "descentramiento del arte" como espacio institucional de circulación exclusiva de las imágenes estéticas. Nuevas vías de experiencias estéticas.
- Los soportes, materiales y temas de uso común en la cultura de masas.
- El rol de la tecnología en la configuración de la experiencia estética.
- Estética de los medios audiovisuales
- Endoestética. La obra de arte digital.
- Los conceptos de simulación y simulacro.
- El artista como formador de ideas y "proyectista".

Bibliografía

- Bruera, Matías, "El oído como adorno". En: *Pensamiento de los confines*, n.18, julio de 2006/Págs. 53-59
- Buchar, Inés, "Arte autónomo y arte politizado". En: *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 2009.
- Giannetti, Claudia, "Estéticas de la simulación como endoestética". En: *Estética, ciencia y tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas*. Iliana Hernández García (compiladora). Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005.
- González, M.; del Río, F. & Romé, S., "Cumbia argentina: Una hipótesis en torno al uso de los vientos". En: *Actas de las 8º JIDAP*, FBA- UNLP, La Plata, 2016.
- Groys, Boris, "Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs digital" y "El arte en Internet". En: *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Cada Negra, Buenos Aires, 2016.
- Jiménez, José, "El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente. En: *Teoría del arte*. Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006.
- Jiménez, José, "El arte pop y la cultura de masas". En: *Teoría del arte*. Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006.

-Martín-Barbero, Jesús, "Estética de los medios audiovisuales". En: *Estética*. Edición de Ramón Xirau y David Sobrevilla. Editorial Trotta. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.

-Michaud, Yves, "Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética". En: *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la Estética*. Fondo de Cultura económica, México, 2007.

UNIDAD III

Modernidad-Posmodernidad: el dilema de las identidades y el laberinto de la representación

-El debate Modernidad/Posmodernidad

-La imagen entendida como una trama simbólica entre el cuerpo del individuo, el cuerpo social y el cuerpo cósmico.

-“Tensión” entre lo estético y lo político y su traducción a “centro” y “periferia”.

-El arte como “discurso social” y como “intervención cultural”.

-Nociones de “identidad” y “representación”. Representación como efecto imaginario y como mecanismo de construcción de la identidad.

-Crítica feminista en la historia y la teoría del arte.

-Dialéctica de la representación: presencia/ ausencia – lo visible/lo invisible.

-El colapso de las formas de representación de la política, economía y arte: el regreso de la materialidad “representable”.

Bibliografía

-Alvarado Vargas, Javier, “Música popular y modernidad. Apuntes para un abordaje desde la estética contemporánea”. En: García y Belén (coord.). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.

-Buntinx, Carlos, “Desapariciones forzadas / Resurrecciones míticas (Fragmentos)”. En: *El Siluetazo*. Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (compiladores), Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 1º edición, 2008.

-Cannova, Paula, “Aquello que una presencia puede ocultar”. En: *Clang. Revista de Música*. Publicación del Departamento de Música, Año3 N°2, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2008.

-Castiñeira de Dios, José Luis, “Una reflexión sobre las raíces musicales argentinas. Música e identidad”. En: *Arte y Cultura Nacional. Reflexiones sobre la identidad de los argentinos*, n.3, Colección Brevarios, FBA-UNLP, La Plata, 2007.

- Duarte Loza, Daniel & Francia, Magalí, “Entre la manipulación y la resistencia. Tango y folclore como sobrevivientes de la dictadura cívico-militar”. En: García y Belén (comp.) *La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano*, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.
- Fajardo Fajardo: “Estructuras, figuras y categorías neobarrocas en el arte posmoderno”. En: *Estética y Posmodernidad. Nuevos contextos y sensibilidades*. Ed. Abya-Yala, Quito, 2001.
- Casullo, Nicolás, “La escena presente: debate Modernidad-Posmodernidad”. En: *Itinerarios de la Modernidad*. Eudeba, Buenos Aires, 2015.
- Grüner, Eduardo, “El conflicto de las identidades y el debate de la representación”. En: *La Puerta* FBA, La Plata, 1º edición, 2004.
- Longoni, Ana y Mestman, Mariano. Selección de Documentos de “Tucumán Arde”. En: *Del Di Tella a “Tucumán arde”. Vanguardia artística y política en el ‘68 argentino*. Eudeba, Buenos Aires, 2008.
- Pollock, Griselda, "Diferenciando: el encuentro del feminismo con el canon". En: *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. Karen Reiman Cordero e Inda Sáenz (comp.). CONACULTA-FONCA, Ciudad de México, 2001, pp. 141-150.
- Rancière, Jacques, “La imagen intolerable”. En: *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2010.
- Richard, Nelly, “El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad”. En: *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Simón Marchán Fiz (compilador), Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.
- Tabarrozzi, M.; Sebastián, R. & Merdek, C.: “Escenas y fragmentos del horror en el cine argentino 1975-1985”. En: García y Belén (comp.) *La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano*, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.
- Valesini, Silvina. “Lo político en la obra transitable: militancia y metáfora en dos casos latinoamericanos”. En: García y Belén (comp.) *La representación de lo indecible en el arte popular latinoamericano*, Papel Cosido FBA-UNLP, La Plata, 2014.

Unidad IV

El arte de ayer, hoy y mañana

- ¿A qué llamamos arte en la actualidad?: ¿Qué es el arte? / ¿Cuándo hay arte?
- La obra de arte como apertura de mundo y develamiento de una verdad
- La experiencia antropológica del arte a través de las nociones de juego, símbolo y fiesta.
- El estatuto artístico y el rol del receptor

- La opacidad de la obra de arte
- El arte contemporáneo como un camino para el descubrimiento de la singularidad. La autonomía de la imagen respecto a sus soportes sensibles.

Bibliografía

- Gadamer, Hans-Georg, *La actualidad de lo bello*. Paidós SAICF, Argentina, 1º edición, 1998.
- de Gyldenfeldt, Oscar, “¿Cuándo hay arte?” En: *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 2009.
- Albero, María, “Aproximación a las concepciones estéticas de A. Danto y G. Dickie”. En: García y Belén (coord.). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.
- Oliveras, Elena, “Recepción estética / Públicos plurales”. En: *Una teoría del arte desde América Latina*. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011
- Jiménez, José, “Arte es todo lo que los hombres llaman arte”. En: *Teoría del arte*. Tecnós, Madrid, 3º reimpresión, 2006.
- Grüner, Eduardo, “Los silencios del sonido (O, por qué el arte es el enemigo de la comunicación).” Disponible en: https://www.academia.edu/29589185/LOS_SILENCIOS_DEL_SONIDO_O_por_qu%C3%A9_el_arte_es_el_enemigo_de_la_comunicaci%C3%B3n
- François, Cécile, El cine de Lucrecia Martel. Una estética de la opacidad. En: *Espéculo. Revista de estudios literarios*. N°43. Universidad Complutense de Madrid, 2009. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero43/lucmarte.html>

Bibliografía complementaria para las 4 unidades:

- García, Silvia y Belén, Paola (coord.). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.
Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52470>