Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Magíster en Estética y Teoría de las Artes

Asignatura: Estética

Profesora: Analía Melamed

Año: 2021

Seminario: Arte contemporáneo, transformaciones de la experiencia y reflexión estética

I. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS:

El programa propone estudiar las concepciones estéticas contemporáneas en sus posibles relaciones de continuidad o quiebre con estéticas provenientes de la modernidad en el contexto de las manifestaciones artísticas actuales. En este sentido puede afirmarse que la más importante dificultad que éstas manifestaciones plantean, al modificar experiencias productivas y receptivas, es que ponen en crisis categorías y clasificaciones más o menos tradicionales de la teoría estética. Performance, instalaciones, bodyart, bioarte, grafitti, videojuegos, series, entre otras, tienen como consecuencia que los conceptos de obra, autor, receptor y los juicios valorativos establecidos a menudo resultan incompetentes para dar cuenta de ellas. De manera tal que las múltiples formas de lo contemporáneo hacen que el arte hoy se sustraiga a los intentos de demarcación teórica. Esta crisis de la estética, por otra parte, tampoco puede desvincularse del contexto del capitalismo y de las principales crisis culturales y filosóficas a partir de la modernidad. Sin embargo, resulta posible también incluir las rupturas dentro de la lógica misma de lo artístico en la medida en que, especialmente a partir de la modernidad, la exigencia de originalidad para el arte conlleva un cíclico cuestionamiento de las categorías teóricas establecidas.

El objetivo general del presente seminario es, por lo tanto, que los estudiantes profundicen los aspectos filosóficos de la crisis de la estética contemporánea, en relación al papel asignado para el arte a partir del socavamiento que la modernidad (tanto filosófica como científica) realizó de cualquier soporte metafísico o instancia fundamentadora última. En función de lo dicho se formulan los siguientes objetivos específicos para los alumnos:

- Reconstruir las líneas problemáticas fundamentales que el programa plantea y en este marco determinar las transformaciones principales en las categorías estéticas.

-Profundizar la comprensión de los términos de las discusiones teóricas sobre estética en su estrecha relación con las manifestaciones y prácticas artísticas y el contexto histórico.

- Reconocer supuestos estéticos implícitos en prácticas propias o ajenas como receptores y/o productores artísticos.

- Distinguir entre argumentación estética y demostración artística o ficcional.

- Delimitar un tema de estudio acotado dentro del temario propuesto.

II. TEMARIO:

1. La estética, problemas específicos y campos de aplicación. De la experiencia estética como contemplación a las estéticas de la recepción y de la participación. Antiestéticas y desplazamientos a las poéticas.

2. La cuestión de la determinación de lo contemporáneo en arte y sus consecuencias para la reflexión estética. La disolución de los límites del arte; la disolución de las distinciones entre disciplinas artísticas; la disolución de las categorías estéticas tradicionales; la desestetización del arte.

3. Herencias de la modernidad. El arte como esfera autónoma. Crítica de lo dado, aspectos ideológicos y promesas de felicidad. Caminos artísticos de humanización y utopías estéticas. El Kitsch y los anticipos de la muerte del arte.

4. Arte y técnica en el siglo XX. Estetización de la política en el nazismo y el realismo socialista; La sociedad de masas y la reproductibilidad técnica. Las poéticas del sufrimiento. El giro hermenéutico y la muerte del autor.

5. Hacia las nuevas ontologías del arte. De la reproducción a la producción, de la obra objeto a la obra flotante. Cuestionamientos en torno al canon y los espacios de la femineidad. Poshistorias del arte. Dimensiones biológicas y antropológicas de las prácticas estéticas. Estética relacional. El arte como gesto.

III. BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1.

Ingarden, R. “Valor artístico y valor estético” en Osborne, H. (comp.), *Estética*, México, F.C.E. 1976, pp. 71- 97.

Moran, J. C., “Tesis sobre estética y filosofía del arte. Propuesta para una discusión”, en *Los filósofos y los días, segunda edición revisada y ampliada*. La Plata, De la Campana, 2010, pp. 161-166.

Oliveras, E., *Estética. La cuestión del Arte*, Bs. As., Ariel Filosofía, 2005.

Sánchez Vázquez, A. “De la estética de la recepción a la estética de la participación” en Marchán Fizz, S. (comp.), *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona, Paidós, 2005.

Sánchez Vázquez, A., *Antología. Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978.

Noe, L.F., *Antiestéticas*. Bs.As., De La flor, 2015,

Jauss, Hans Robert. *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*. Madrid, Taurus, 1986.

Groys, B. “Poética vs. Estética” en *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Bs. As., Caja Negra, 2015.

Castro, S. *Filosofía del arte*. México, Herder, 2017.

Unidad 2.

Giunta, A., *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*.Bs. As, siglo XXI, 2009. Cap. 4 “Acerca del arte más contemporáneo”, pp. 119-138.

Giunta, A. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Bs. As., Fundación arte BA., 2014.

Groys, B. *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Bs. As., Caja negra, 2016.

Jimenez, M. *La querella del arte contemporáneo*. Bs. As., Amorrortu. 2010.

Lipovetsky, G. y Serroy, J. *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*. Bs. As., Prometeo, 2015.

Marchán Fizz, S. “Entre el retorno de lo real y la inmersión en lo virtual. Consideración desde la estética y las prácticas del arte” en Marchán Fizz, S. (comp.), *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona, Paidós, 2005.

Matewecki, N. *Estética y bioarte. Pasajes de lo moderno a lo contemporáneo en torno a las nociones de obra, artista, espectador y experiencia*. Tesis doctoral inédita. FBA, UNLP, 2015.

Melamed “Disolución del origen y reflexión sobre el arte contemporáneo” en *Octante Revista del Depto. de Estudios Históricos y Sociales.* FBA, UNLP, Nº 1, agosto 2016, pp. 42-48.

VV.AA. *Videoculturas de fin de siglo*, Madrid, Cátedra, 1990.

Smith, Th., *¿Qué es el arte contemporáneo?* Bs. As., Siglo XXI, 2012.

Unidad 3.

Beaufils, M. y otros. *Ricardo Wagner*. Bs. As., Fabril editora, 1964. En particular cap. 5 “La filosofía wagneriana de Schopenhauer a Nietzsche” por Marcel Beaufils.

Bowie, A. *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual.* Madrid, Visor, 1999.

Broch, H. *Kitsch, vanguardia y el arte por el arte*, Barcelona, Tusquets, 1970.

Cacciari, M. *El dios que baila*, Bs. As., Paidós, 2000.

Déotte, J-L. *La época de los aparatos*. Bs. As. Adriana Hidalgo, 2013.

Fink, E. *La filosofía de Nietzsche*, Madrid, Alianza, 1969.

Habermas, J., *El discurso filosófico de la modernidad*. Bs. As., Taurus, 1989.

Kant, M. , *Crítica del Juicio*, México, Porrúa, 1973, §43, §44, §45, §46, §47, §48.

Melamed, A. “La angustia entre creación e imitación: perspectivas contemporáneas sobre la teoría del genio” en *Revista figuraciones. Teoría y crítica de artes*, UNA, Nº 7.

Menke, Ch. “Perfiles de una estética de la negatividad” en *Estética y negatividad*. Bs. As., F.C.E., 2011.

Nietzsche, F., *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1973.

Safranski, R. *Nietzsche. Biografía de su pensamiento*, Barcelona, Tusquets, 2001.

Schopenhauer, A*., El mundo como voluntad y representación*, Buenos Aires, Aguilar, 1960. (Selección de fragmentos).

Unidad 4.

Adorno, T., *Teoría estética*. Madrid: Ed. Orbis, 1983.

Adorno, T., Horkheimer, M., *Dialéctica del iluminismo*. Bs. As.: Sudamericana, 1987.

Barthes, R., “La muerte del autor” en *El susurro del lenguaje*. Buenos Aires, Paidos, 1987.

Benjamin, W. (1982). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus.

Benjamin, W "Sobre algunos temas en Baudelaire”, en *Sobre el programa de la filosofía venidera y otros ensayos*. Caracas, Monte Ávila, 1970.

Casals, J., *Afinidades vienesas*, Barcelona, Anagrama, 2003.

Foucault, M., “¿Qué es un autor?”, en *Entre filosofía y literatura*, Barcelona, Paidós, 1999.

Deleuze, G.; Guattari, F*. El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Bs. As., Paidós, 2005, Cap. III, apartados 5 y 6, pp. 190-206.

Gadamer, H-G, *Los caminos de Heidegger*, Barcelona, Herder, 2002. Cap. 9, “la verdad de la obra de arte”, pp. 95-108.

Galard, J., *La muerte de las bellas artes seguido de cartas con la mano izquierda*. Madrid, Ed. Fundamentos, 1973.

Heidegger, M. “La pregunta por la técnica” en *Conferencias y artículos*. Ed. del Serval. Barcelona, 2001.

Heidegger, M. “El origen de la obra de arte” en *Caminos del bosque*, Madrid, Alianza, 2005.

Huyssen, A. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Bs. As., Adriana Hidalgo, 2002.

Jay, M. “El ascenso de la hermenéutica y la crisis del ocularcentrismo” en *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural.* Bs. As., Paidós, 2003.

Mayoral, J. A. (Ed), *Estética de la recepción*, Madrid, Arco Libros, 1987.

Flusser, V*. El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad*. Bs. As, Caja Negra, 2015.

Melamed, A. “La pregunta por la técnica en el arte” en Sanchez, V.; López, F., Busdygan, D. (coords.), En *Conocimiento, arte y valoración. Perspectivas filosóficas actuales.* http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5788ee5444175.pdf

Melamed, A. “Sufrimiento y acción en “Hablar siempre, pensar nunca” de Th. Adorno” en *Actas XIII Jornadas del Depto. de Filosofía*, 2019. En prensa.

Unidad 5.

Bourriaud, N*. Estética relacional*. Bs. As., Adriana Hidalgo, 2013.

Danto, A., *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1999.

Danto, A., *La transfiguración del lugar común*, Barcelona, Paidos, 2002.

Danto, A ,. *El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte.* Bs. As., Paidós, 2005.

Eagleton, T., *Las ilusiones del posmodernismo*, Bs. As., Paidós, 1998.

Nancy, J-L. *El arte hoy*, Bs. As., Prometeo, 2015, cap. “El arte hoy”, pp. 20-36.

Schaeffer, J. M. “¿Objetos estéticos?”, en *Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética.* Bs. As., Biblos, 2012, pp. 47-77.

Schaeffer, J-M. *La experiencia estética*. Bs As, la marca editora, 2018.

Pollock, G. *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del art*e. Bs. As., Fiordo ed., 2015.

Vattimo, G., *El fin de la modernidad*, Barcelona, Gedisa, 1990.

IV. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El seminario constará de seis clases teóricas de 4 horas de duración y encuentros tutoriales con los alumnos. En las clases se desarrollarán las líneas fundamentales de las distintas unidades del temario. Así mismo los alumnos realizarán exposiciones sobre puntos del programa de su interés en relación con sus respectivas líneas de investigación. Se propiciará el intercambio de ideas y el debate así como las relaciones de las diversas posiciones teóricas con manifestaciones artísticas. En todos los casos se procederá con un criterio hipotético y metacrítico y se subrayará el carácter provisional de las conclusiones. Por otra parte se trabajará de manera personalizada con cada uno de los estudiantes en función de sus investigaciones. En estos encuentros tutoriales se discutirán criterios de trabajo, se proporcionará orientación bibliográfica y se sugerirán posibilidades o correcciones en el desarrollo de la investigación.

La evaluación final contemplará la participación y las exposiciones en las clases y requerirá la presentación de un trabajo final que puede ser tipo ponencia o artículo para ser presentado en alguna jornada o reunión científica.

Analía Melamed