Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Artes

Magíster en Estética, Teoría y gestión de las Artes

Asignatura: Estética

Profesora: Analía Melamed

Año: 2023

Seminario: Arte, técnica y experiencia.

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS:

El programa apunta a reconstruir algunas de las principales reflexiones estéticas modernas y contemporáneas, desde la perspectiva de los vínculos entre arte y técnica. Estas transformaciones mutuas entre técnica, arte y reflexión estética se entenderán en el contexto del capitalismo y de las principales características culturales y filosóficas a partir de la modernidad. En este marco, se verán las diversas concepciones de la técnica: desde su dimensión antropológica, como saber hacer, ligada la práxis humana y a lo artesanal hasta la técnica en su sentido industrial o como tecno ciencia. Y en virtud de estas maneras de entender la técnica se plantearán sus relaciones con los debates entre arte puro o impuro, autonomía artística y *kitsch*. Asimismo, se enfocarán tanto las visiones del arte como negatividad y crítica de la alienación como las que dan cuenta de su integración en el sistema de producción tecno-científico en cuyo marco establece complejos lazos con las lógicas del diseño y del consumo. Se tratarán también las discusiones estéticas contemporáneas ligadas al arte de concepto, la virtualidad, la producción de arte entendida como posproducción, y las discusiones sobre la desestetización del arte y la crisis de los criterios de legitimación.

El objetivo general del presente seminario es, por lo tanto, que los estudiantes profundicen los aspectos filosóficos del despliegue de la tecnociencia y sus consecuencias en la producción y recepción artística.

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. Nacimiento del arte y nacimiento de la estética. Problemas y preguntas estéticos. La experiencia estética receptiva; la experiencia productiva. Utopías estéticas y metafísica del arte: Schiller y Schopenhauer.
2. Arte y técnicas. Los sentidos de la técnica: técnica como fuerza productiva en Marx. La especificidad de la técnica artística: progreso del arte y arte puro. Benjamin: las fuerzas productivas artísticas. Revolución o estetización.
3. Arte, Kitsch e industria cultural. La subjetividad administrada y negatividad artística en Adorno. La técnica como dispositivo y hermenéutica del arte en Heidegger. El problema del Kitsch en H. Broch, U. Eco y H. Moles. La transformación de la sensibilidad por el arte. Inconsciente óptico en Proust y Benjamin. Técnica y estética del fragmento.
4. El debate sobre el arte impuro. Arte de concepto y la producción pos técnica. Pos producción en Bourriaud. La obra flotante. Las imágenes técnicas y la ontología de las superficies en Flusser. Desestetización del arte y crisis de los criterios de legitimación.

III. BIBLIOGRAFÍA:

Unidad 1

Bowie, A. (1999). Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la

teoría estética actual. Madrid: Visor.

Brion, M. (1973). Novalis. Hoffman. Jean-Paul. La Alemania romántica II. Barcelona:

Barral.

Galard, J. (1973). La muerte de las bellas artes. Madrid: Fundamentos.

Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Gustavo Gili.

Ingarden, R. (1976). “Valores artístico y estético”. En Osborne, H. (comp.), Estética.

México D.F.: Fondo de Cultura Económica, (pp. 71-97).

Jauss, H-R. (1986). Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de

la experiencia estética. Madrid: Taurus.

Jay, M. (2009). Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal.

Buenos Aires: Paidós.

Kant, M. (1973). Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el

sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio. México D.F.: Porrúa.

Melamed, A. (2022). “Estéticas, poéticas, antiestéticas” en *Adiós al cuerpo. Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneas.* Buenos Aires: Prometeo.

Safranski, R. (2006). Schiller o La invención del idealismo alemán. Barcelona: Tusquets.

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

Unidad 2

Benjamin, W. (2019) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Buenos

Aires: Godot. Prólogo, notas y traducción del alemán de Felisa Santos.

Marx, K. (1971). Introducción general a la crítica de la economía política/1857. Córdoba:

Ediciones del Pasado y Presente. Traducción: M. Murmis, P. Scaron y J. Aricó.

Melamed, A. (2022). “Encuentros y desencuentros entre arte, filosofía y técnica” en *Adiós al cuerpo. Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneas.* Buenos Aires: Prometeo.

Melamed, A. (2022). “Configuraciones técnicas de la imaginación, el olvido y la memoria en el arte contemporáneo”. *Revista De Filosofía* (La Plata), 52(2), e055. https://doi.org/10.24215/29533392e055

Unidad 3

Adorno, T. y Horkheimer, M. (1994). Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires: Sud-

americana.

Benjamin. (1989). “Pequeña historia de la fotografía”. En Discursos Interrumpidos I.

Buenos Aires: Taurus, (pp. 61-83).

Broch, H. (2003). “Autobiografía como programa de trabajo”. En Autobiografía

psíquica. Madrid: Losada.

_____. (1970). Kitsch, vanguardia y el arte por el arte. Barcelona: Tusquets.

_____. (1946). Los sonámbulos. Buenos Aires: Castelar.

Eco, U. (2004). Apocalípticos e Integrados. Buenos Aires: DeBolsillo.

Heidegger, M. (2001). “La pregunta por la técnica”. En Conferencias y artículos.

Barcelona: Del Serval.

_____. (2000). “La época de la imagen del mundo”. En Caminos de Bosque. Madrid:

Alianza, (pp. 63-90).

_____. (1975). “El origen de la obra de arte”. En Arte y poesía. México D.F.: Fondo

de Cultura Económica, (pp. 37-123).

Melamed, A. (2022). “El pasado como repertorio. Apropiación, imitación y kitsch” en *Adiós al cuerpo. Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneas.* Buenos Aires: Prometeo.

Moles, A. (1973) El kitsch. El arte de la felicidad. Buenos Aires: Paidós.

Simondon, G. (2007). El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires:

Prometeo.

Stiegler, B. (2002). La técnica y el tiempo. Tomo I: El pecado de Epimeteo. Hondarribia:

Hiru.

Unidad 4

Bourriaud, N. (2014). Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

_____. (2013). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Danto, A. (1999). Después del fin del arte. Barcelona: Paidós.

Flusser, V. (2015). El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad.

Buenos Aires: Caja negra.

_____. (2004). “La apariencia digital”. En Yoel G. (comp.), Pensar el cine 2. Cuerpo(s),

temporalidad y nuevas tecnologías. Buenos Aires: Mantial, (pp. 351-370).

_____. (2001). Una filosofía de la fotografía. Madrid: Síntesis.

Giunta, A. (2014). ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Buenos Aires: Fundación

arte BA.

Groys, B. (2015) “Poética vs. Estética”. En Volverse público. Las transformaciones del

arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra, (pp. 9-19).

_____. (2015). “Camaradas del tiempo”. En Volverse público. Las transformaciones del

arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra, (pp. 83-100).

Jimenez, M. (2010). La querella del arte contemporáneo. Buenos Aires: Amorrortu.

Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2015). La estetización del mundo. Vivir en la época del capi-

talismo artístico. Buenos Aires: Anagrama.

Marchán Fiz, S. (2005). “Entre el retorno de lo Real y la inmersión en lo Virtual:

consideraciones desde la estética y las prácticas del arte”. En Marchán Fiz,

S. (comp.), Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes. Barcelona: Paidós.

(pp 29-59).

_____. (1986). Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974). Madrid: Akal.

Melamed, A. (2022). “Itinerarios estéticos y filosóficos sobre una tela de araña” en *Adiós al cuerpo. Marcel Proust y las estéticas y poéticas contemporáneas.* Buenos Aires: Prometeo.

Osborne, P. (2006). Arte conceptual. Barcelona: Phaidon.

Sánchez Vázquez, A. (2005). “De la estética de la recepción a la estética de la par-

ticipación”. En Marchán Fiz, S. (comp.). Real/Virtual en la estética y la teoría de

las artes. Barcelona: Paidós, 17-28.

Smith, T. (2012). ¿Qué es el arte contemporáneo? Buenos Aires: Siglo XXI.

IV. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El seminario constará de seis clases teóricas de 4 horas de duración y encuentros tutoriales con los y las estudiantes. En las clases se desarrollarán las líneas fundamentales de las distintas unidades del temario. Así mismo los y las estudiantes 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 las y 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