

“ESTÉTICA”

Profesora a cargo: Analía Melamed

La reflexión estética en la época de la disolución del arte: rupturas y continuidades

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 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 dificultad de demarcación del campo de la estética:** sensibilidad, sentimiento, gusto, crítica, valores, características de las obras, manifestaciones de lo artístico. Distinciones entre lo artístico y lo estético.
2. **Las múltiples maneras de emergencia del arte contemporáneo 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. **Contrastes con las concepciones modernas.** El arte burgués: crítica de lo dado, aspectos ideológicos y promesas de felicidad. Las oposiciones entre el arte y la vida y el arte y la sociedad. El Kitsch. El arte como camino de humanización. Utopías estéticas. Anticipos de la muerte del arte.
4. **Las rupturas del siglo XX:** a) Estetización de la política en el nazismo y el realismo socialista; b) La sociedad de masas y la reproductibilidad técnica; c) Constructivismo, productivismo y Duchamp según la lógica de la desterritorialización del arte; d) Giro hermeneúutico, la importancia de la recepción, la muerte del autor.
5. **Intentos contemporáneos de determinar lo artístico.** G. Vattimo: estetización de la experiencia y muerte del arte. A. Danto: poshistoria del arte. Schaeffer: la dimensión antropológica de las prácticas estéticas. Bourriaud, la estética relacional. Nancy, arte como gesto.

III. BIBLIOGRAFÍA

1.

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

Moran, J. C. (comp.), "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 Vazquez, A., *Antología. Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978.

2.

Davies, S. "Guantes, medias, zombies, títeres. Maniobras de *Unheimlich* y metonimias muertas en vida de Michael Jackson" en Fisher, M. (Ed.) *Jacksonismo. Michael Jackson como síntoma*. Bs. As., Caja negra ed. 2014.

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.

Jimenez, M. *La querrela 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.

Marajofsky, L. "Tv On Demand ¿Nace un género narrativo?" en *La Nación*, 17/4/2016, Suplemento Ideas .

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, 2016. (En prensa).

Vila-Matas, E. "La mosca de Breaking Bad" en Cobo Durán, S. y Hernández-Santaolalla, V., *Breaking Bad. 530 gramos (de papel) para serieadictos no rehabilitados*. Madrid, Errare Naturae, 2013.

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

Zizek, S. *Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio*. Bs. As., Debate, 2006. En particular: "'Matrix' o las dos caras de la perversión" y "El ciberespacio, o la disolución de la autoridad".

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.

Cassirer, E., *Kant. Vida y doctrina*, México, F.C.E., 1948. Cap. VI, "La crítica del juicio", pp. 318-420.

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*, IUNA, Nº 7.

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 fragm.)

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, Paidós, 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.
- Deleuze, G.; Guattari, F., *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia, Pre-textos, 1994, "4. 20 noviembre 1923 – Postulados de la lingüística", pp. 81-117.
- 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. "El origen de la obra de arte" en *Caminos del bosque*, Madrid, Alianza, 2005.
- Huysen, A. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Bs. As., Adriana Hidalgo, 2002.
- Jauss, H.- R. , *Experiencia estética y hermenéutica literaria*. Madrid, Taurus, 1986.
- 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.
- Melamed, A. "La pregunta por la técnica en el arte" en Sanchez, V.; López, F., Busdygan, D. (coords.), *Dimensiones de la racionalidad*. En prensa.
- 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, Paidós, 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. "L'esthétique d'Ingarden aujourd'hui: une mise en perspective" en Schaeffer, Potocki, *Roman Ingarden : ontologie, esthétique, fiction*. París, Éditions des Archives Contemporaines, 2013.
- Vattimo, G., *El fin de la modernidad*, Barcelona, Gedisa, 1990.
- Vattimo, G., *La sociedad transparente*, Barcelona, Paidós, 1990.

IV. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El seminario constará de 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. Asimismo 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