

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

CICLO LECTIVO: 2016

FUNDAMENTOS ESTÉTICOS – ESTÉTICA

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:

- Profesorado y Licenciatura en Historia del Arte, 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, orientación Música Popular

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

Primer Año para la Licenciatura en Historia del Arte

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

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

Francisco Lemus – Profesor Adjunto

Cecilia Cappannini - Jefe de Trabajos Prácticos

Mabel Carral - Jefe de Trabajos Prácticos

María Alberó – Ayudante rentado

Gabriela de la Cruz - Ayudante rentado

Jorgelina Quiroga Branda - Ayudante rentado

Jorgelina Sciorra - Ayudante rentado

María Luz Tegiacchi - Ayudante rentado

Silvina Valesini – Ayudante rentado

Gabriela Victoria - Ayudante rentado

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 un examen final en las fechas establecidas por el calendario académico de la Facultad.

Comisiones semipresenciales

- 100 % asistencia

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

Acreditación libre:

- Requiere estudiar toda la bibliografía del programa vigente, inscribirse en las fechas indicadas por la Institución vía SIU-GUARANI y rendir un examen escrito y oral en las mesas correspondientes.

El alumno que opte por rendir libre esta asignatura, podrá realizar alguna de las tres tutorías previstas para el año lectivo con el fin de aclarar las dudas que se desprendan de la lectura de los textos. Las mismas estarán a cargo de las Profesoras titular y/o adjunta, Lic. Silvia García y/o Lic. Paola Belén. La fecha de cada encuentro será publicada con antelación en el blog de la materia.

CONTACTO ELECTRÓNICO: estetica.fba@gmail.com

Comisión semipresencial: estetica.semi@gmail.com

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

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

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

Twitter: @EsteticaFbaUNLP

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 la carrera “Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes Visuales” y Estética en los “Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas”, “Profesorado y Licenciatura en Producción Multimedial”, “Profesorado y Licenciatura en Artes Audiovisuales”, “Música Popular” y “Muralismo y Arte Público Monumental”, 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 su 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.
- El receptor y su rol activo en la experiencia artística. Los nuevos espacios de representación.
- La realidad virtual. La estetización de lo virtual.

Bibliografía

- Michaud, Yves, “Introducción”. En: *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la Estética*. Fondo de Cultura económica, México, 2007.
- 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.

- 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.
- Jiménez, José, “Componentes”. En: *Teoría del arte*. Tecnos, Madrid, 3º reimpresión, 2006.
- Camnitzer, Luis, “La figura del artista”. En: *Una teoría del arte desde América Latina*. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011
- Fajardo Fajardo, Carlos, “Aproximación a los cambios operados en la estética de la era global”. En: *Estética, ciencia y tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas*. Iliana Hernández García (compiladora). Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005.
- Deleuze, Gilles, “¿Qué es un dispositivo?”. En: *Michel Foucault, filósofo*. Balbier, E. et. al. Gedisa, Barcelona, 1990.
- 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>
- 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.
- Valesini, Silvina, “Instalaciones inmersivas. Hacia una estética de la actuación”. En: García y Belén (coord.). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.
- 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.

UNIDAD II

Estética, tecnología y nuevos medios de producción audiovisual

- El rol de la tecnología en la configuración de la experiencia estética. El artista como formador de ideas.
- El “descentramiento del arte” como espacio institucional de circulación exclusiva de las imágenes estéticas.
- Tecnoarte. La obra de arte electrónica: su inmaterialidad y descentralización de las experiencias artísticas. Modificación de las variables Espacio y Tiempo.

- Estética de la imagen informática.
- Los conceptos de simulación y simulacro.
- El arte y el diseño: ¿dos disciplinas antagónicas?
- Institucionalización del arte y el diseño. El artista como “proyectista”.
- Las nociones de “espectáculo” e “inestabilidad” en relación con las artes visuales

Bibliografía

- 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.
- 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.
- Buchar, Inés, “Arte autónomo y arte politizado”. En: *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 2009.
- Bruera, Matías, “El oído como adorno”. En: *Pensamiento de los confines*, n.18, julio de 2006/Págs. 53-59
- 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.
- 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.
- Gallicchio Domingues, Diana Maria, “Ciberespacio, génesis y rituales en la vida biocíbrida”. En: *Una teoría del arte desde América Latina*. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011

UNIDAD III

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

- 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.
- 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”.
- Lo global y lo intercultural.

Bibliografía

- Melamed, Analía, “Una aproximación al debate contemporáneo sobre la modernidad”. En: *Por el camino de la Filosofía*. Julio César Moran (compilador) Ed. de la campana, Buenos Aires, 2º edición corregida, 2001.
- 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
- 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.
- 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. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2007.
- Nebbia, Lito, “Un Despertar. Música & Cultura en Argentina”. En: *Arte y Cultura Nacional. Reflexiones sobre la identidad de los argentinos*, n.3, Colección Brevarios. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2007.
- Grüner, Eduardo, “El conflicto de las identidades y el debate de la representación”. En: *La Puerta FBA*, La Plata, 1º edición, 2004.
- Jacques Rancière, “La imagen intolerable”. En: *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2010.
- 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.

Unidad IV

El arte de ayer, hoy y mañana

- Autonomía de la imagen respecto a sus soportes sensibles.
- La materialidad como punto de partida en la producción artística. Los soportes, materiales y temas de uso común en la cultura de masas. Pérdida de exclusividad de la pintura y la escultura en el proceso de producción de imágenes.
- ¿A qué llamamos arte en la actualidad?
- La experiencia antropológica del arte a través de tres conceptos: juego, símbolo y fiesta.
- El arte contemporáneo como un camino para el descubrimiento de la singularidad.

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, “El arte, o la otra comunicación.” En: *Actas de la 7º Bienal de La Habana*, Cuba, 2000.
- François, Cécile, El cine de Lucrecia Martel. Una estética de la opacidad. En: *Especulo. 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 (coordinadoras). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.