

Universidad Nacional de La Plata
Bachillerato de Bellas Artes
Departamento: Ciencias Sociales
Sección: Filosofía
Año: 2014

**Profesores: Marcos Elizate, Rodolfo Cáseres, Alejandro López García,
Carlos Bührlé**

ESTÉTICA I y II **(5º y 6º año)**

FUNDAMENTACIÓN

“Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia”.¹

T. Adorno

Este espacio curricular propone desarrollar una reflexión sobre el arte desde una perspectiva filosófica.

En el nuevo Plan de Estudios se resolvió que la asignatura pasase de ser una materia cuatrimestral en 7º año, a dos asignaturas anuales en 5º y 6º años. Están pensadas como una unidad - si bien serán evaluadas y acreditadas por separado - por lo que se presenta este Programa incluyendo a ambas, indicando la especificidad de cada una de ellas

El campo de la Estética es particularmente complejo y en permanente transformación, y cualquier criterio de selección y organización de contenidos es discutible.

En el presente programa se optó por considerar el pensamiento de algunos autores representativos de los siglos XVIII, XIX, XX, y de la actualidad.

Los conceptos a tratar en cada uno de ellos, intentan dar cuenta de dos preguntas básicas: ¿qué es el arte? y ¿cuál es su función?

Estas preguntas pueden parecer ingenuas o no pertinentes dado el estado actual de la discusión. Pero no se pretende que sean resueltas, y mucho menos en un sentido predeterminado. Son solamente una invitación al pensamiento donde todas las respuestas –provisorias- deberían tener lugar, aún las de la desdefinición y la inutilidad.

Con el recorrido propuesto, que también incluye reflexiones de artistas sobre su obra y/o del arte en general, pretendemos contribuir a la formación del “ojo crítico” de nuestros alumnos, intentando defender en la práctica aúlica la idea de H. R. Jauss de que la reflexión teórica sobre el arte no debe estar separada de su recepción placentera.

¹ ADORNO, T.: *Teoría Estética*, Madrid, Taurus, 1980, p. 9, cit. por Oliveras, E., *Estética, la cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel, 2004.

Comenzamos con Adorno, terminamos con Jauss. ¿Contradicción? Polémica. ¿Podría ser de otro modo en este campo?

EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Diferenciar el abordaje del hecho artístico propio de la Estética como disciplina filosófica, del de otras disciplinas afines.
- Comprender los conceptos principales sobre el arte de algunos de los pensadores más relevantes de los siglos XVIII, XIX, XX y de la actualidad.
- Explicitar y revisar criterios estéticos implícitos en manifestaciones artísticas, tanto desde el punto de vista de la recepción como de la producción.
- Valorar positivamente la reflexión filosófica sobre el arte.
- Considerar a la reflexión como un elemento insoslayable de la experiencia estética.

CONTENIDOS

ESTÉTICA I

UNIDAD 1: *Introducción a la Estética.*

Concepciones de la Estética. Estética y Filosofía del Arte. Estética, Crítica, Poética e Historia del Arte. Psicología y Sociología del Arte. Panorámica de las ideas estéticas.

Problematicidad del concepto de arte. Elementos para una definición preliminar: el artista, la obra, el receptor, la experiencia estética, el mundo del arte, la realidad, lo real, lo imaginario y lo simbólico.

UNIDAD 2: *Arte y Belleza de la Antigüedad al Renacimiento.*

Platón: el arte como mimesis y la belleza como Idea trascendente. Aristóteles: mimesis y catarsis. Edad Media: el arte como vestigio de lo divino. Principales tesis estéticas del Renacimiento.

Crítica del concepto de belleza como lo distintivo del arte.

UNIDAD 3: *Siglo XVIII, la Estética autónoma.*

Baumgarten: surgimiento de la Estética como disciplina autónoma. Las Bellas Artes. Kant: fundamentación de la Estética. Subjetividad y desinterés. Validez universal del juicio de gusto. Lo bello como conformidad a fin formal. Sentido común. La noción de genio. Autonomía del arte y del artista.

UNIDAD 4: *Siglo XIX, ¿muerte del arte?*

Hegel: el arte como manifestación sensible de la Idea. Características de la obra de arte. Forma y contenido. Las formas artísticas: arte simbólico, clásico y romántico. El carácter de pasado del arte.

Revisión de la definición preliminar de arte.

ESTÉTICA II

UNIDAD 1: La vitalidad del arte

Nietzsche: arte y metafísica. Lo apolíneo y lo dionisiaco. La muerte de Dios. La voluntad de poderío. El superhombre. La transmutación de los valores y el artista. Justificación de la existencia por el arte

Heidegger: *Dasein* y angustia. El poder del poeta de nombrar "lo que es". El origen de la obra de arte. La obra y la verdad. Mundo y Tierra.

UNIDAD 2: *Siglo XX, tecnología, masificación y trascendencia.*

La escuela de Frankfurt y la industria cultural. Benjamin: arte aurático y posaurático. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Concepto de experiencia. El shock. La recepción en la dispersión. Adorno: el arte como negatividad. El contenido de verdad. Contra la industria cultural.

UNIDAD 3: *El presente.*

Vattimo: la estetización general de la existencia. Danto: la pos historia del arte. Dickie: la institución arte. Gadamer: las bases antropológicas de la experiencia estética.

A manera de cierre: en busca de una definición de arte. Reflexiones en torno a su función.

ACTIVIDADES

- Lectura y análisis de textos.
- Exposiciones dialogadas del docente.
- Exposiciones de los alumnos.
- Debate.
- Aplicación de los conceptos construidos al análisis de obras artísticas.
- Producciones escritas.

CRONOGRAMA

ESTÉTICA I

Unidad 1: 5 clases

Unidad 2: 5 clases

Unidad 3: 10 clases

Unidad 4: 10 clases

ESTÉTICA II

Unidad 1: 10 clases

Unidad 2: 10 clases

Unidad 3: 10 clases

BIBLIOGRAFÍA

AAVV: *Historia del arte*, Barcelona, Salvat, 2000.

ARISTÓTELES: *Poética*, Eds. Varias.

CABANCHIK, S. y DAMIANI, A.: *Filosofía y Formación Ética y Ciudadana 5. Antropología filosófica y estética*, Buenos Aires, Longseller, 2005.

ECO, U.: *Obra abierta*, Barcelona, Ariel, 1965.

GADAMER, H.G.: *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991.

HEIDEGGER, M.: "El origen de la obra de arte" en *Caminos del bosque*, Madrid, Alianza.

KANT, I.: *Crítica del juicio*, México, Porrúa, 1973.

MORAN, J.C. (comp.): *Proust más allá de Proust*, La Plata, De la campana, 2001.

MORAN, J.C.: "La transformación del receptor y la ontología de la obra artística" en *Revista de Filosofía y Teoría Política* Nº 26-27, Fac. de Humanidades, UNLP, La Plata, 1986.

NIETZSCHE, F.: *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alinaza, 1973.

OLIVERAS, E.: *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Airel, 2005.

PLATÓN: *República, Fedro, El Banquete*, Eds. Varias.

PRESAS, M.: "El arte como liberación y metáfora de la existencia" en *Revista de Filosofía y Teoría Política* Nº 26-27, Fac. de Humanidades, UNLP, La Plata, 1986.

RAFFIN, M. y otros: *Filosofía*, Buenos Aires, Tinta Fresca, 2006.

SARTRE, J.P.: *¿Qué es la literatura? Situaciones II*, Buenos Aires, Losada, 1950.

EVALUACIÓN

Las asignaturas se evaluarán con tres producciones escritas, una por trimestre, en modalidad a determinar junto con los alumnos, donde deberán integrar las cuestiones teóricas de la Estética con los fenómenos y prácticas artísticas. Siempre habrá instancias de recuperación.