

Universidad Nacional de La Plata
Bachillerato de Bellas Artes
Departamento: Ciencias Sociales
Sección: Filosofía
Año: 2014
Profesores: Marcos Elizate, Rodolfo Cáseres

ESTÉTICA

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.

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, muy acotados por tratarse de una materia cuatrimestral, 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 áulica la idea de H. R. Jauss de que la reflexión teórica sobre el arte no debe estar separada de su recepción placentera.

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

---

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

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

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.

La experiencia estética: características. La recepción: de la contemplación a la coautoría. Goce y/o reflexión. La obra de arte: rasgos definitorios.

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

Platón: el arte como mimesis y la belleza como Idea trascendente. Aristóteles: mimesis praexos 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 vs vitalidad del arte.*

Hegel: el arte como manifestación sensible de la Idea. Características de la obra de arte. Forma y contenido. Las formas artísticas. El carácter de pasado del arte. Nietzsche: arte y metafísica. Lo apolíneo y lo dionisiaco. La voluntad de poderío. La transmutación de los valores y el artista.

UNIDAD 5: *Siglo XX, tecnología, masificación y trascendencia.*

Heidegger: el artista y el poder de nombrar "lo que es". Obra y mundo. La verdad y el arte.

Escuela de Frankfurt. Adorno: industria cultural. El arte "desartificado". Justificación del arte: la negatividad y la promesa de felicidad. Benjamín: aura y obra tecnológica.

UNIDAD 6: *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.

UNIDAD 7: *Los artistas y su obra.*

Leonardo, Tolstoi, Baudelaire, Proust, Poe, Wilde, Kandinsky, Munch, Picasso, Duchamp.

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

Se estipula dedicar dos clases por unidad temática.

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* N° 26-27, Fac. de Humanidades, UNLP, La Plata, 1986.
- NIETZSCHE, F.: *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1973.
- OLIVERAS, E.: *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel, 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* N° 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

La asignatura se evaluará con dos producciones escritas, una por bimestre, donde los alumnos deberán integrar las cuestiones teóricas de la Estética con los fenómenos y prácticas artísticas.