Universidad Nacional de La Plata Bachillerato de Bellas Artes Departamento: Ciencias Sociales

Sección: Filosofía

Año: 2017

ESTÉTICA II (6° 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. En el transcurso de su implementación, encontramos dificultades en centrarnos en la reflexión estética sin antes desarrollar otros conceptos filosóficos, por lo que actualmente (2017) estamos realizando una redistribución de los contenidos, de manera tal que en Estética I se plantean contenidos de Filosofía más generales, y en Estética II y Filosofía II, reflexiones específicas de Estética

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 y XX, a ser continuados en Filosofía II.

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 áulica 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.

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.

- a) Concepciones de la Estética. Estética y Filosofía del Arte. Crítica del concepto de belleza como lo distintivo del arte.
- b) 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: La Estética autónoma.

- a) Baumgarten: surgimiento de la Estética como disciplina autónoma. Las Bellas Artes.
- b) 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 3: ¿Muerte del arte?

a) 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.

UNIDAD 4: La vitalidad del arte

- a) Nietzsche: arte y metafísica. Lo apolíneo y lo dionisíaco. 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.
- b) 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. Revisión de la definición preliminar de arte.
- c) 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

Unidad 1: 6 clases Unidad 2: 8 clases Unidad 3: 6 clases Unidad 4: 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, Paidos, 1991.

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

KANT, I.: Crítica del juicio, México, Porrua, 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.