

Materia: Problemas especiales de Estética

Departamento:

Filosofía

Profesor:

Schwarzbock, Silvia

1er. Cuatrimestre - 2016

Programa correspondiente a la carrera de Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: FILOSOFIA

MATERIA: PROBLEMAS ESPECIALES DE ESTÉTICA Dirección de Biblioteca

PROFESORA: SILVIA SCHWARZBÖCK

CUATRIMESTRE: PRIMERO

AÑO: 2016

PROGRAMA N°: 02003

Aprobado por Resolución N° (D) 1606/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
MATERIA: PROBLEMAS ESPECIALES DE ESTÉTICA
PROFESORA: SILVIA SCHWARZBÖCK
PRIMER CUATRIMESTRE 2016
PROGRAMA N°

EL PROBLEMA DE LA IMAGEN

1. Fundamentación y descripción

En 1944, cuando los aviones aliados buscaban instalaciones industriales sobre territorio alemán, con el fin de bombardearlas, no veían desde el aire los campos de concentración. Aunque las fotografías aéreas los mostraban –advierte Harun Farocki-, los aliados no los veían. La cámara no puede no mostrar, pero el ojo puede no saber ver.

Si bien se sabe que no todas las imágenes son arte y que la imaginación, en todas las épocas, es más amplia que el conjunto de las obras artísticas, el campo de la estética está dominado, desde finales del siglo XX, por las preguntas que, a modo de requerimientos profesionales, le plantea el sistema institucional del arte.

Para ampliar el campo de la estética, en lugar de restringirlo a esta relación, el problema que propone este programa es cómo pensar las imágenes –las de las artes auráticas tanto como las de las artes de la reproductibilidad técnica- en un contexto donde ya no representan –frente a las imágenes no artísticas- el estado más avanzado de la mirada .

2. Objetivos

La materia se propone que lxs estudiantes puedan hacer una reconstrucción filosófica del problema de la imagen.

Que puedan plantearse que, si la imaginación de una época no se agota en el arte –como reconoce Benjamin-, que si el universo de las imágenes siempre es más amplio que el de las obras de arte, la estética requiere permanentemente una ampliación de su campo.

Que puedan investigar el problema de la imagen en el contexto de la crisis de la modernidad estética y de la situación actual de las artes contemporáneas.

Que consideren críticamente la centralidad de la visión en la estética filosófica

Que analicen y discutan las distintas perspectivas sobre la imagen propuestas por el programa.

3. Contenidos

Unidad I: Modernidad e imagen.

La centralidad de la visión en la filosofía moderna y en la estética filosófica. La modernidad como la época de la imagen del mundo. Idea e imagen.

Los zapatos de Van Gogh: de la lectura de Heidegger a la lectura de Derrida.

Imagen pictórica e imagen fotográfica. Copia, semejanza y similitud. Dibujo, pintura e imagen. Klee, Kandinsky y Magritte. Manet. Bacon y la lógica de la sensación. La rostricidad. Manet y el problema de la figuración. La mirada del retrato. Realismo pictórico y realismo fotográfico. La ontología de la imagen fotográfica. La redención de lo real en la imagen cinematográfica: el materialismo de Kracauer. La cabeza de Medusa y el escudo-espejo de Perseo. El rescate del horror de su invisibilidad. Los *Estudios sobre cine* de Deleuze. La imagen-movimiento y la imagen-tiempo. El proyecto de ampliar a Bergson y a Peirce. El cine como pensamiento sin conceptos. La imagen-movimiento y sus tres variedades. La imagen-percepción. La imagen-afección. La imagen-acción. La crisis de la imagen-acción.

Unidad II: Imagen y tiempo.

El problema del tiempo en la imagen.

La imagen-tiempo. El pensamiento y el cine. Cine, cuerpo y cerebro, pensamiento. Los componentes de la imagen. El cine como no lengua y como no lenguaje. El nuevo automatismo espiritual y los nuevos autómatas psicológicos.

La lectura marxista de los *Estudios sobre cine* de Deleuze.

La ampliación de las imágenes-tiempo: las imágenes-matriz, las imágenes-malicia, las imágenes-combate y las imágenes-aura. Deleuze ampliado por Didi-Huberman: el *homenaje a la imagen-tiempo*. Historia de las imágenes y anacronismo.

Unidad III: Imagen y pervivencia

Los estudios de la imagen: de la década del sesenta a la década del noventa.

Actualidad de Warburg. Ni ciencia ni teoría. El intento de no universalizar y de no clasificar.

La indefinición de los conceptos. La pervivencia (*Nachleben*) de las imágenes. Las fórmulas de pathos (*Pathosformeln*). El presente de la imagen y la coexistencia de tiempos heterogéneos. La distancia civilizatoria como condición de las imágenes. El Atlas Mnemosyne.

Imagen y memoria según Agamben. La imagen inmemorial.

Unidad IV: Imagen y sospecha

Archivo e historia de las imágenes. La relación de sospecha.

Crítica radical de las imágenes e ironía. Ironía situacionista e ironía libertaria. De Guy Debord a Peter Watkins.

Las imágenes no pensantes. Imágenes industriales e imágenes militares. De la imagen electrónica a la imagen cinematográfica. La imagen cinematográfica como *found-footage*.

Materialismo e historia del arte. La historia del arte como disciplina cortesana. La historia del arte leída a contrapelo. La necesidad de reiniciar la historia del arte. Imágenes y montaje: montaje de atracciones y montaje de repulsiones.

4. Bibliografía específica

Unidad I

Bibliografía obligatoria

Heidegger, Martin, “La época de la imagen del mundo” y “Apéndices”, en: *Caminos del bosque*, trad. Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 10ª. ed., 2010, pp. 63-90

Derrida, Jacques, “Restituciones de la verdad en pintura”, en: *La verdad en pintura*, trad. María Cecilia González y Dardo Scavino, Buenos Aires, Paidós, 1ª. reimpr., 2010, pp. 269-396

Foucault, Michel, *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, trad. Pablo Esteban Rodríguez, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, pp. 28-71

Deleuze, Gilles, *Francis Bacon. Lógica de la sensación*, trad. Isidro Herrera, Madrid, Arena, 2002, caps. 6, 11, 12, 13, 17

Nancy, Jean-Luc, *La mirada del retrato*, trad. Margarita Martínez, Buenos Aires, Amorrortu, 2006

Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, *Mil mesetas*, trad. José Pérez Vázquez con la asistencia de Umbelina Larraceleta, Valencia, Pre-textos, cap. 7 (Año cero. Rostridad)

Kracauer, Sigfried, *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, trad. Jorge Hornero, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 11-16; 49-106; 351-380

Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Paidós, 2ª. reimpr., 2008, pp. 11-129 y 276-299

Bibliografía complementaria

Heidegger, Martin, “El origen de la obra de arte”, en: *Caminos del bosque*, trad. Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza, 10ª. ed., 2010, pp. 11-62

Heidegger, Martin, “Los seis hechos fundamentales de la historia de la estética”, en: *Nietzsche*, Barcelona, trad. Juan Luis Vermal, Destino, 2000, Tomo I, pp. 82-96

Derrida, Jacques, “+ R (además)”, en: *La verdad en pintura*, trad. María Cecilia González y Dardo Scavino, Buenos Aires, Paidós, 1ª. reimpr., 2010, pp. 155-193

Merleau Ponty, Maurice, *L'oeil et l'esprit*, Paris, Gallimard, 1964 (Merleau-Ponty, Maurice, *El ojo y el espíritu*, Buenos Aires, Paidós, 1977)

Bataille, Georges, *Manet*, trad. Juan Gregorio, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2003

Bataille, *Lascaux o el nacimiento del arte*, trad. Isidro Herrera – Meritxell Martínez, Córdoba, Alción, 2014

Liotard, Jean-François, *Discurso, figura*, Lanús, La cebra, 2014, cap. 1 (El partido de lo figural)

Didi-Huberman, Georges, *La pintura encarnada*, trad. Manuel Álvarez Lázaro, Valencia, Pre-textos, 2007

- Cacciari, Massimo, *El ángel necesario*, trad. Z. González, Madrid, Visor, 1989, cap. 3: "El problema de la representación", pp. 77-96
- Cacciari, Massimo, "Sobre el ícono", en: *Íconos de la ley*, trad. M. B. Cragolini, Lanús, La cebra, 2008
- Bonitzer, Pascal, *Desencuadres. Cine y pintura*, trad. Alejandrina Falcón, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2007
- Klee, Paul, *Para una teoría del arte moderno*, trad. Hugo Acevedo, Buenos Aires, Libros de Tierra Firme, 1979
- Schoenberg, Arnold - Kandinsky, Wassily, *Letters, Pictures and Documents*, ed. Jelena Hahl-Koch, transl. John C. Crawford, Londres / Boston, Faber and Faber, 1984
- Benjamin, Walter, "La fotografía", en: *Libro de los Pasajes*, edición de Rolf Tiedemann, trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera, y F. Guerrero, Madrid, Akal, 2005, [Y], pp. 683-700
- Bazin, André, "Ontología de la imagen fotográfica", en: *¿Qué es el cine?*, trad. J. L. López Muñoz, Madrid, Rialp
- Benjamin, Walter, "Pequeña historia de la fotografía", en: *Discursos interrumpidos I*, trad. Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, 1987
- Adorno, Theodor W. / Kracauer, Siegfried, *Briefwechsel 1923-1966*, hrg. von Wolfgang Schopf, Suhrkamp, Frankfurt, 2008
- Cavell, Stanley, *The World Viewed. Reflections on Ontology of Film*, enlarged Edition, Cambridge, Massachusetts / London, Harvard University Press, 1979
- Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I*, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Paidós, 2ª. reimpr., 2008, pp. 131-273
- Deleuze, Gilles, *Cine I. Bergson y las imágenes*, trad. Sebastián Puente y Pablo Ires, Buenos Aires, Cactus, 2009
- Deleuze, Gilles, *Cine I. Bergson y las imágenes*, trad. Sebastián Puente y Pablo Ires, Buenos Aires, Cactus, 2009
- Eisenstein, Sergei, *Yo. Memorias inmorales*, compiladas por Naum Kleiman y Valentina Korshunova, trad. Selma Ancira y Tatiana Bubovna, México, Siglo XXI, 1988, dos tomos
- Eisenstein, Sergei, "La forma filmica: nuevos problemas" (1935), en: *La forma en el cine*, ed. Jay Leyda, trad. Ma. Luisa Puga, México, Siglo XXI, 7ª. ed., 2006, pp. 116-140
- Eisenstein, Sergei, *El sentido del cine*, ed. Jay Leyda, trad. Ma. Luisa Puga, México, Siglo XXI, 7ª. ed., 2006

Bonitzer, Pascal, *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, trad. Mariano Dupont, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2007

Unidad II

Bibliografía obligatoria

Nancy, Jean-Luc, *Las musas*, Buenos Aires, Amorroutu, 2012, cap. 3 (Sobre el umbral); cap. 4 (Pintura en la gruta) y cap. 5 (El vestigio del arte)

Didi-Huberman, Georges, "Apertura. La historia del arte como disciplina anacrónica", en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, trad. Oscar Antonio Oviedo Funes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005, pp. 11-79

Deleuze, Gilles, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Paidós, 2ª. reed., 2009, pp. 11-41 y 209-371

Bibliografía complementaria

Deleuze, Gilles, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Paidós, 2ª. reed., 2009, pp. 43-208

Deleuze, Gilles, "Postdata sobre las sociedades de control", en: *Conversaciones*, trad. J. Pardo, Valencia, Pre-textos, 2006, pp. 277-286 (o: trad. Martín Caparrós, en: Ferrer, Christian (comp.), *El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo*, Buenos Aires, Altamira, 1999)

Artaud, Antonin, "La vejez precoz del cine" (1933), en: *El cine*, trad. Antonio Eceiza, Buenos Aires, Alianza, 5ª. reimpr., 1998, pp. 28-32

Pasolini, Pier Paolo, *Empirismo herético*, Córdoba, Brujas, 2005

Straub, Jean-Marie y Huillet, Danièle, *Escritos*, ed. Manuel Asín, trad. Javier Bassas (francés), Begonia Martínez (italiano) y Montse Ballesteros (alemán), Barcelona, Intermedio, 2011

Tarkovski, Andrei, *Esculpir en el tiempo*, Madrid, Ediciones Rialp, 2005

Fujita Hirose, Jun, *Cine-capital. Cómo las imágenes devienen revolucionarias*, trad. Sebastián Puente, Buenos Aires, Tinta Limón, 2014

Unidad III

Bibliografía obligatoria

Warburg, Aby, "Mnemosyne. Introducción", en: *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 3-6

Warburg, Aby, "El nacimiento de Venus y La primavera de Sandro Botticelli. Una investigación acerca de las representaciones de la Antigüedad en el temprano Renacimiento

italiano (1893)” y “Durer y la Antigüedad italiana (1905)”, en: *La pervivencia de las imágenes*, trad. Felisa Santos, Buenos Aires, Miluno, 2014, pp. 27-119 y 213-230

Agamben, Giorgio, “La imagen inmemorial”, en: *La potencia del pensamiento*, trad. Flavia Costa y Edgardo Castro, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007

Bibliografía complementaria

Warburg, Aby, “The Franz Boll Lecture (1925)” y “Conferencia sobre Rembrandt (mayo de 1926)”, en: *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 165-178

Agamben, Giorgio, “Aby Warburg y la ciencia sin nombre”, en: *La potencia del pensamiento*, trad. Flavia Costa y Edgardo Castro, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 157-187

Didi-Huberman, Georges, *L'image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris, Minuit, 2012

Checa, Fernando, “La imagen artística en Aby Warburg: el Atlas Mnemosyne (1924-1929)”, en: *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 135-154

Agamben, Giorgio, *Ninfas*, Valencia, Pre-textos, 2010

Agamben, Giorgio, *Image et mémoire*, Paris, Desclée de Brouwer, 2004

Agamben, Giorgio, “Tiempo e historia. Crítica del instante y del continuo”, en: *Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*, trad. Silvio Mattoni, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 5ª. ed. aumentada, 2011, pp.127-152

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

Didi-Huberman, Georges, “La doble distancia”, en: *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 1997

Groys, Boris, *Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios*, trad. Manuel Fontán del Junco y Alejandro Martín Navarro, Valencia, Pre-textos, 2008, pp. 9-57

Farocki, Harun, *Cómo se mira*, Buenos Aires, Goethe-Institut, 1986 (videofilm)

Didi-Huberman, Georges, “La imagen-malicia. Historia del arte y rompecabezas del tiempo”, en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, trad. Oscar Antonio Oviedo Funes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005, pp. 119-222

Debord, Guy, *In girum imus nocte et consumimur igni* (1978, videofilm)

Bibliografía complementaria:

Didi-Huberman, Georges, *Images malgré tout*, París, Seuil, 2003 (hay traducción castellana)

Didi-Huberman, Georges, *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, Antonio Machado Libros, 2008

Didi-Huberman, Georges, *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 2014

Kluge, Alexander, *120 historias del cine*, trad. Nicolás Gelormini, ed. Carla Imbrogno, Buenos Aires, Caja Negra, 210, pp. 183-262

Farocki, Harun, *Reconocer y perseguir*, Buenos Aires, Goethe-Institut, 2003 (videofilm)

Farocki, Harun, *Desconfiar de las imágenes*, trad. A. Giser, Buenos Aires, Caja Negra, 2013

Rancière, Jacques, “Lo inolvidable”, en: *Figuras de la historia*, trad. Cecilia González, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, pp. 11-53

Godard, Jean-Luc, *Historia(s) del cine*, Buenos Aires, Caja Negra, 2008

Comolli, Jean-Louis, *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972)*, Buenos Aires, Manantial, 2010

Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo*, trad. F. Alegre, Buenos Aires, La marca, 2008

Agamben, Giorgio, “Le cinéma de Guy Debord. Image et mémoire” (1995), en: *Image et mémoire*, París, Desclée de Brouwer, 2004, disponible en: <http://espace.freud.pagesperso-orange.fr/topos/psych/psysem/cinedebo.htm>

Perniola, Mario, “Un’estetica del grande stile: Guy Debord”, en: *Disgusti. Le nuove tendenze estetiche*, Milano, Costa&Nolan, 1998, pp. 155-171

Perniola, Mario, *Los situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo XX*, trad. Álvaro García-Ormaechea, Madrid, Acuarela&Machado, 2007

Watkins, Peter, *La comuna (París, 1871)* (2000, videofilm)

Sontag, Susan, *Ante el dolor de los demás*, trad. A. Major, Buenos Aires, Alfaguara, 1ª. ed., 2ª. reimpr., 2005

Sontag, Susan, “Ante la tortura de los demás”, en: *Al mismo tiempo. Ensayos y conferencias*, trad. A. Major, Buenos Aires, Mondadori, 2007, pp. 139-153

Flusser, Vilém, *El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad*, trad. Julia Tomasini, Buenos Aires, Caja Negra, 2015

5. Bibliografía general

Andrew, Dudley (ed.), *The Image in Dispute. Art and Cinema in the Age of the Photography*, Austin, University of Texas Press, 1997

- Artaud, Antonin, *El cine*, trad. Antonio Eceiza, Buenos Aires, Alianza, 5ª. reimpr., 1998
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, trad. J. L. López Muñoz, Madrid, Rialp, 2008
- Barthes, Roland, *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*, trad. J. Sala-Sanahuja, Buenos Aires, Paidós, 2008
- Berger, John, *Mirar*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003
- Boem, Gottfried, Groys, Boris, Esposito, Roberto, et. al., *Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada*, Madrid, La oficina, 2012
- Buck-Morss, Susan, *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*, trad. Nora Rabotnikov, Madrid, La Balsa de Medusa, 2ª. ed. 2001
- Burucúa, José Emilio, *Historia y ambivalencia*, Buenos Aires, Biblos, 2006
- Burucúa, José Emilio, *Historia, arte y cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico, 2003
- Daney, Serge, *Perseverancia*, trad. Mauricio Martínez Cavard y Valeria Battista, Buenos Aires, El Amante, 1998
- Fleisner, Paula y Lucero, Guadalupe (coords.), *El situacionismo y sus derivas actuales. Acerca de las relaciones entre arte y política en la estética contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo, 2015
- Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2001
- Gutiérrez, Edgardo, *Cine y percepción de lo real*, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2011
- Metz, Christian, *Psicoanálisis y cine, El significante imaginario*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979
- Pezzella, Mario, *Estética del cine*, Madrid, La balsa de la medusa, 2004
- Sazbón, José, *Historia y representación*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2002
- Schaeffer, Jean-Marie *El arte de la edad moderna. La estética y la filosofía del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días*, trad. S. Caula, Caracas, Monte Ávila, 1999
- Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, trad. Carlos Gardini revisada por Aurelio Major, Barcelona, DeBolsillo, 5ª. ed., 2011
- Soulages, François, *Estética de la fotografía*, Buenos Aires, La marca, 2001
- Soulages, François y Solás, Silvia (comps.), *Ausencia y presencia. Fotografía y cuerpos políticos*, La Plata, EDULP (Editorial Universitaria de la Universidad de La Plata), 2011

6. Carga horaria

Total de horas semanales: 6

Total de horas cuatrimestrales: 96

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

De acuerdo con la reglamentación vigente para materias con examen final obligatorio.

La materia se ajusta a las normas que rigen para las materias con examen final obligatorio.

La regularidad en el cursado de la materia se alcanza con el 75 % de asistencia a las clases de trabajos prácticos y un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos en los exámenes parciales.

El examen final se aprueba con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

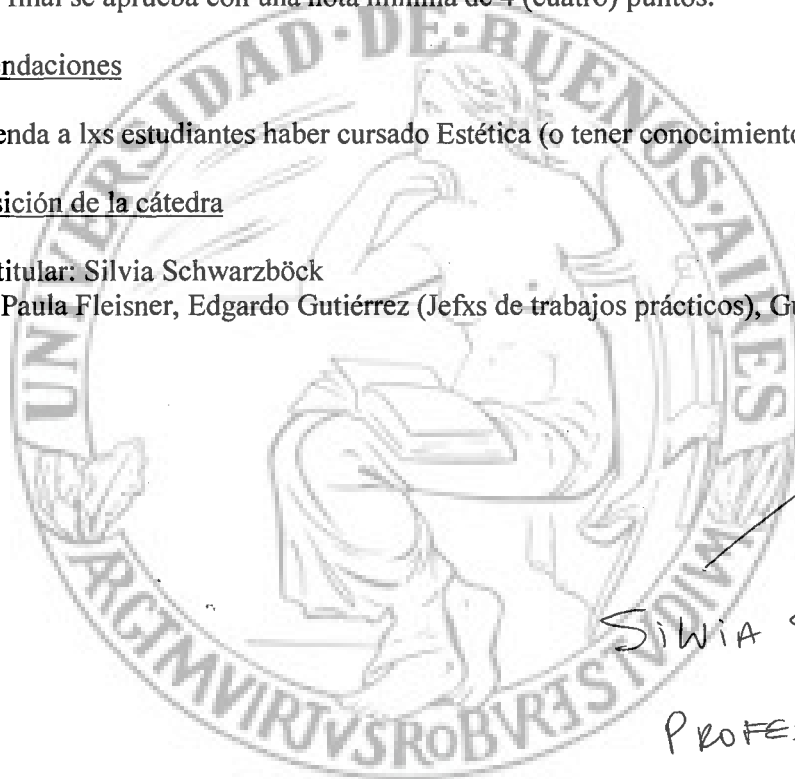
8. Recomendaciones

Se recomienda a lxs estudiantes haber cursado Estética (o tener conocimientos equivalentes).

9. Composición de la cátedra

Profesora titular: Silvia Schwarzböck

Docentes: Paula Fleisner, Edgardo Gutiérrez (Jefxs de trabajos prácticos), Guadalupe Lucero

Firma

SILVIA SCHWARZBÖCK

Aclaración

PROFESORA TITULAR

Cargo