

Materia: Estética

Departamento:

Artes

Profesor:

Oliveras, Elena

1º Cuatrimestre - 2008

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

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

ASIGNATURA: **ESTÉTICA**

PROFESOR: Dra. **ELENA OLIVERAS**

Primer cuatrimestre 2008

PROGRAMA Nº 0619

a) Fundamentos y Objetivos de la materia

La materia *Estética* encuentra su fundamento en:

- La necesidad de aproximación y profundización teórico-filosófica del fenómeno del arte, en sus distintas manifestaciones, con el fin de entender su especificidad y autonomía.
- El interés del conocimiento de las distintas posiciones estéticas a lo largo de la historia, comenzando por los filósofos griegos y culminando con las diferentes alternativas del pensamiento filosófico de fines del siglo XX y principios del siglo XXI.
- La exigencia de un conocimiento actualizado de la problemática estética, individualizando aquellos temas que entran en el debate de hoy.
- La actualización permanente de las teorías del pasado enfocándolas no sólo en el marco de la época en que se presentaron, sino también desde la perspectiva del presente.
- La apreciación de la importancia del arte como necesidad antropológica universal y registro de la memoria histórica.
- La comprensión de la importancia de la reflexión estética en la actualidad a partir del hecho de que el arte resulta un modelo privilegiado de la situación de apertura de la verdad que signa al ser en la tardomodernidad.

Los objetivos de la materia *Estética* son:

1. *Analítico*: Desde el horizonte del presente, se analizarán conceptos clave de la Estética (arte, belleza, imitación, desinterés, autonomía, inspiración, genio, sublimidad, arte y verdad, arte y conocimiento, arte por el arte, etc.) a través de sus principales autores: Platón, Aristóteles, San Agustín, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Adorno, Gadamer, Danto, entre otros.

2. *Instrumental*: Se estimulará el desarrollo de una "estética desde abajo" que atienda a la interpretación de las obras de arte.

b) Punto de Articulación con el Plan de Estudios de la carrera

Siendo *Estética* una asignatura troncal, cursada por todos los estudiantes de la Carrera de Artes, se atenderá a cuestiones generales que, desde el enfoque de la filosofía del arte, puedan ser aplicadas a distintas disciplinas. Para dar a la materia un carácter operativo, se encauzará el análisis conceptual hacia la construcción de *marcos teóricos* que permitan a los alumnos investigar en profundidad los diversos fenómenos artísticos a lo largo de toda la carrera.

c) Contenidos organizados en Unidades Temáticas

Unidad 1. *Iniciación, periodos e importancia actual de la investigación estética*

Tema a) La Estética como disciplina. Filosofía del arte, teoría del arte, crítica y poética.

Tema b) Problematicidad del concepto de arte.

Unidad 2. *Los conceptos fundamentales*

Tema a) Arte y belleza en la Antigüedad y en la Edad Media. Mimesis y catarsis en la filosofía griega.

Tema b) Teorías sobre la creatividad: Platón (*Ion*), Poe, Jung, Valéry, Pareyson.

Unidad 3. *Kant y la fundamentación filosófica de la Estética*

Tema a) La analítica de lo bello.

Tema b) La analítica de lo sublime.

Unidad 4. *Hegel y el sistema de las artes*

Tema a) Las formas artísticas: arte simbólico, clásico y romántico.

Tema b) La muerte del arte.

Unidad 5. *Nietzsche y la crisis del racionalismo*

Tema a) La experiencia de lo trágico.

Tema b) La voluntad de poderío como arte.

Unidad 6. *La Estética del siglo XX*

Tema a) Heidegger: arte y verdad.

Tema b) La Escuela de Frankfurt. Walter Benjamin y el arte posaurático.

Unidad 7. La Estética de fin de siglo

Tema a) La perspectiva posmoderna. a 1) Vattimo: Muerte o crepúsculo del arte; a 2) Jameson: La falta de profundidad

Tema b) Danto: La transfiguración del lugar común en el arte poshistórico

Tema c) Dickie: La teoría institucional del arte

Tema d) Gadamer: La justificación del arte

d) Bibliografía especial y general por Unidades Temáticas

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL OBLIGATORIA

Unidad 1

Tema a)

Elena Oliveras, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel-Filosofía, 2005 (cap. 1. "Aproximación a la Estética", pp. 21-61).

Simón Marchán Fiz, *La Estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987 (cap. 1. "La autonomía de la estética en la Ilustración", pp. 11-17).

Tema b)

José Jiménez, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003 (cap. 1. "Arte es todo lo que los hombres llaman arte", pp. 17-52).

Unidad 2

Tema a)

Platón, *El Banquete, Fedro*, Buenos Aires, Planeta-De Agostini, 1995.

Platón, *La República*, Buenos Aires, Eudeba, 1963 (libro X).

Aristóteles, *Poética*, Buenos Aires, Leviatán, 1991 (trad. A. Llanos) / Caracas, Monte Ávila, 1990 (trad. A.J. Capelleti).

Tema b)

Edgar Allan Poe, "Filosofía de la composición", en *Obras en prosa II* (trad., introd. y notas de J. Cortázar), Editorial universitaria de la Universidad de Puerto Rico, 1969 (pp. 223-235).

Carl Gustav Jung, "Psicología y Poesía", en *Filosofía de la ciencia literaria*, México, FCE, 1946, pp. 335-352.

Paul Valéry, *Escritos sobre Leonardo da Vinci*, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987 (cap. "Introducción al método de Leonardo da Vinci", pp. 13-61).

Luigi Pareyson. *Estética. Teoría della formatività*, Bolonia, Zanichelli, 1960 (traducción de la cátedra).

Unidad 3

Temas a) b)

Immanuel Kant, *Crítica del Juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1997 (trad. M. García Morente) / *Crítica de la facultad de juzgar*, Caracas, Monte Avila, 1992 (trad. Pablo Oyarzún).

Valeriano Bozal, "Immanuel Kant", en V. Bozal (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II*, Madrid, Visor, 1996 (pp. 179-191).

Elena Oliveras, "La apreciación estética", en *Estética*, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid, Trotta/Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003 (pp. 145-167).

Unidad 4

Tema a)

G.W.F. Hegel, *Estética 3. La forma del arte simbólico*, Buenos Aires, siglo XX, 1983 (pp.21-57).

Tema b)

G.W.F. Hegel, *Introducción a la Estética*, Barcelona, Península, 1985 (cap. 1. "La concepción objetiva del arte", pp.9-62).

Unidad 5

Tema a)

Friedrich Nietzsche, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1969.

Tema b)

Friedrich Nietzsche, *La voluntad de poderío*, Madrid, Edaf, 1981 ("La voluntad de poderío como arte", pp. 429-463).

Unidad 6

Tema a)

Martin Heidegger, "El origen de la obra de arte", en *Caminos del bosque*, Madrid, Alianza, 2000 (trad. H. Cortés y A. Leyte).

Tema b)

Walter Benjamin, *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires, Taurus, 1989 ("La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", pp. 15-57).

Theodor Adorno, *Teoría estética*, Madrid, Akal, 2004 (los fragmentos serán indicados en clase).

Unidad 7

Tema a)

Gianni Vattimo, *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermeneútica en la cultura posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1986 ("Muerte o crepúsculo del arte", pp. 49-59).

Fredric Jameson, *El poderismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Buenos Aires, Paidós, 2005 ("La desconstrucción de la expresión", pp. 23-40).

Tema b)

Arthur Danto, *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1997 ("Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo", pp. 25-41) / *La transfiguración del lugar común*, Barcelona, Paidós, 2002 ("Contenido y causalidad", pp. 65-71; pp. 90-91).

Tema c)

George Dickie, *Introduction to Aesthetics. An Analytic Approach*, New York, Oxford University Press, 1997 ("The Institutional Theory of Art", pp. 82-93. Trad. Graciela de los Reyes).

Tema d)

Hans G. Gadamer, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991 (pp. 66-124).

Elena Oliveras, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel-Filosofía, 2005 (cap. 9. "La Estética del fin de siglo", pp. 325-377).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Bozal, Valeriano (ed.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II*, Madrid, Visor, 1996 / *El gusto*, Madrid, Visor, 1999.
- Cacciari, Máximo. *El dios que baila*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- Calabrese, Omar. *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós, 1987
- Cassirer, Ernst. *Kant. Vida y doctrina*, México, F.C.E., 1948.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. *Qué es la filosofía*, Barcelona, Anagrama, 1991 (cap. 7. Percepto, Afecto y Concepto, pp. 164-201).
- Derrida, Jacques. *La verdad en pintura*, Barcelona, Paidós, 2001.
- Dickie, George. *El círculo del arte*, Buenos Aires, Paidós, 2005.
- Eco, Umberto. *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Lumen, 1997.
- Gennete, Gérard. *La obra de arte*, Barcelona, Lumen, Tomo I (1997). Tomo II (2000).
- Givone, Sergio. *Historia de la Estética*, Madrid, Tecnos, 1988.
- Guerrero, Luis Juan. *Qué es la belleza*. Buenos Aires, Columba, 1956.
- Henckmann, W. y Lotter, K. (ed.). *Diccionario de Estética*, Barcelona. Crítica, 1998.
- Jameson, Fredric. *Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona, Paidós, 1991.
- Jauss, Hans R. *Pequeña apología de la experiencia estética*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Jiménez, José. *Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética*, Madrid, Tecnos, 1986 / *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, 2002
- Jimenez, Marc. *Qué es la estética?*, Barcelona, Idea Universitaria, 1999 / *Theodor Adorno. Arte, ideología y teoría del arte*, Buenos Aires, Amorrortu, 1977.
- López Anaya, Jorge. *Estética de la incertidumbre*. Buenos Aires, Fundación F.J. Klemm, 1999.
- Lyotard, Jean F. *La condición posmoderna*, Madrid, Cátedra, 1984.

Oliveras, Elena. *La metáfora en el arte*. Buenos Aires, Emecé, 2007 / *La levedad del limite* Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000 / *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel-Filosofía, 2005.

Pareyson, Luigi. *Conversaciones de Estética*, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987.

Plazaola, Juan. *Introducción a la estética*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1973.

Presas, Mario A. *La verdad de la ficción*, Buenos Aires, Almagesto, 1987.

Ravera, Rosa María (ed.). *Estética y Crítica. Los signos del arte*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Sadzik, Joseph. *La estética de Heidegger*, Barcelona, Luis Miracle, 1971.

San Agustín, *De Musica*, Córdoba, Alción, 2000 (trad. Cecilia Ames).

Schelling, Friedrich. *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*, Buenos Aires, Aguilar, 1980.

Schiller, F. *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Buenos Aires, Austral, 1968.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos, 1997.

Teysède, Bernard. *La estética de Hegel*, Buenos Aires, Siglo XX, 1974.

Triás, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*, Buenos Aires, Ariel, 2001.

Vattimo, Gianni. *Introducción a Nietzsche*, Barcelona, Península, 1987 / *Introducción a Heidegger*, Barcelona, Gedisa, 1986.

Xirau, Ramón y Sobrevilla David (ed.). *Estética*, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid, Trotta / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA SOBRE ARTE

Argan, Giulio C. *El arte moderno (Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos)*, Madrid, Akal, 1991.

Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza, 1979.

López Anaya, Jorge. *El extravío de los límites*, Buenos Aires, Emecé, 2007.

Sarti, Graciela (comp.). *Vanguardias revisitadas*, Buenos Aires, Van Riel, 2006.

e) Tipos de actividades planificadas

Además del dictado de clases teóricas –donde se tratarán las distintas unidades del programa, con proyección de diapositivas en todas las clases- y de las clases prácticas –donde se leerán y analizarán los textos de lectura obligatoria-, se planificará la asistencia de los alumnos a exposiciones en museos y galerías de arte donde se realicen muestras ligadas a los contenidos de la materia. Se estimulará también la asistencia a conferencias, conciertos, representaciones teatrales, etc.

En cada clase se anunciarán los temas a desarrollar en la siguiente, con la orientación bibliográfica respectiva, para lograr una mayor participación de los alumnos, dando cabida asimismo a sus experiencias particulares.

f) Criterios para la evaluación

Los alumnos serán evaluados por su participación en clase, por la seriedad y profundidad de sus planteos (para lo cual deberán tener leídos y comprendidos los textos de bibliografía obligatoria) como también por la

25
7/11/11

manifestación de un espíritu creativo en torno a la consideración de la problemática del arte. Tanto en la participación asistemática de las clases como en la sistemática de las pruebas parciales y finales se considerará la claridad expositiva y la capacidad asociativa en términos de la articulación -por semejanza o diferencia- de los distintos puntos del programa.

g) Alternativas de promoción ofrecidas

Estética es materia de promoción con examen, para lo cual se exige un 75 % de asistencia a las clases de trabajos prácticos. La asistencia a las clases teóricas no es obligatoria, pero dada la dificultad de comprensión de ciertos contenidos, se recomienda también cumplir con la misma.

h) Formas de evaluación

a) dos pruebas parciales escritas

b) examen final oral

Elena Oliveras
Adjunta a/c. cátedra de Estética

LIC. MARIANA BRANCERA
DIRECTORA DEL OPTO. DE ARTES

