

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Cuarto

Unidad curricular: ESTÉTICA

División: Única

Turno: mañana

Año lectivo: 2024

Horas semanales: 3 horas cátedra

Docente: GRIGOLEIT NORA

Modalidad: Materia

Correlativas previas: Problemática Filosófica

Objetivos:

- Introducir a los/as estudiantes en el estudio de las problemáticas y categorías más fundamentales que giran en torno a la experiencia de arte bajo diferentes condiciones paradigmáticas;
- Apropiarse de perspectivas del **análisis** estético-filosófico para el abordaje de las manifestaciones artísticas particulares;
- Reflexionar sobre las formas de la experiencia estética en relación a la complejidad y diversidad del fenómeno artístico en la actualidad
- Comprender la estrecha vinculación entre arte contemporáneo, medios y lenguajes audiovisuales

Contenidos mínimos:

Nociones generales de estética, concepciones históricas sobre el arte y nociones asociadas a la práctica estética, instauración del sistema de las bellas artes, modernidad, vanguardias, industrias culturales, cuerpo e imagen, articulaciones entre arte y medios audiovisuales

Desarrollo de contenidos:

Unidad 1:

Aproximaciones al Arte y a la Estética

- El arte antes del Arte: Mímesis, apariencia y techné en la Grecia clásica. La belleza de los filósofos: Fundamentación ontológica de lo bello. Belleza y arte en el medioevo. Artes liberales y mecánicas. Arte y belleza en el Renacimiento y la Modernidad. El Sistema de las Bellas Artes (SBA)

Temporización: 3 a 4 clases

Referencias bibliográficas para preparar la unidad 1: Eco,U (2010).: Historia de la Belleza (cap. I, II, III, IV, V) Casullo, N.(2000) Arte y Estéticas en la Historia de Occidente (desde 1.2. a 2.6.); Oliveras, E (2005) Estética, la cuestión del arte (Arte y Belleza en la antigüedad: desde p.70 a 89); Arte y Belleza en la Edad media: desde pág. 94 a 100); Principales tesis de la estética Moderna: desde pág 101 a 104); Tatarkiewicz, W (2001) Historia de seis ideas: Cap. 1: pág. 39 a 43; Cap 2: pág. 79 a 90; Grigoleit Aula infod Estética: clase El proceso hacia las "bellas artes" en la modernidad europea

Unidad 2:

Estética, Arte y Modernidad

- A) Estética e Instauración del Sistema de las bellas Artes (SBA): etimología del concepto y genealogía de la disciplina en el marco de la modernidad: la Estética como disciplina filosófica. Orígenes, campo de estudio, desarrollos históricos).
- B) Las condiciones y facultades subjetivas del juicio estético y sus posibilidades de universalización: el gusto. Las pasiones y la imaginación. La belleza en el arte y en la naturaleza: bello y sublime. El arte moderno en la tensión entre neoclásico y romántico.
- C) La crisis del sistema de las Bellas Artes. Nietzsche y el fundamento estético de la vida. Modernidad y Modernismos, contra los convencionalismos.

Temporización: 7 a 8 clases

Referencias bibliográficas para preparar unidad 2: Shiner, L. (2004) Introducción; (Oliveras, E. (2005) Estética, la cuestión del arte (pág. 21 a 31; 169 a 197; 209 a 233; 239 a 260); Casullo, N.(2000) Arte y Estéticas en la Historia de Occidente: desde pág 105 a 153); Eco,U (2010).: Historia de la Belleza (Cap. XI, XII, XIII); Grigoleit Aula infod Estética: clase El arte en la modernidad: algunas cuestiones; El arte moderno y la dialéctica clásico-romántico; Burke,E. (1998): De lo sublime y de lo bello, 1998, "Discurso preliminar: Sobre el gusto", pp. 7-19 y Parte I, secciones I-VIII, pp. 23-32; Hume, D, (2003) "Del criterio del gusto", en: De la tragedia y otros ensayos sobre el gusto, pp. 47-70

Kant, E Crítica del Juicio seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime.

Traducida del francés. Disponible en:
<file:///C:/Users/Usuario/Documents/biblioteca%20digital%20nora/%23Estetica,%20%23Arte%20%23Teor%C3%ADas%20sobre/Kant%20Cr%C3%ADtica%20del%20Juicio.pdf>; [e%20%23Teor%C3%ADas%20sobre/schiller-cartas%20para%20la%20educacion%20estetica%20del%20hombre.pdf](http://www.epctv.edu.ar/imagenes/imagenes%20de%20la%20educacion%20estetica%20del%20hombre.pdf); _

Berman, M (1989): Todo lo sólido se desvanece en el aire: Introducción, Cap. 2 y 3;

Unidad 3:

Hacia las vanguardias. Arte, vanguardias y Medios Masivos

- Desde el repliegue esteticista a la conciliación del arte con la vida. Baudelaire y los poetas malditos, la ciudad como bosque de símbolos. Benjamin, lo aureático y la experiencia del

shock. El arte en la modernidad industrializada: Las vanguardias históricas. El Arte incorpora la tecnología. Cine y vanguardias. La reproductibilidad como nuevo a priori de la experiencia. La Escuela de Frankfurt: estética y vanguardia. La experiencia de arte en la industria cultural Adorno y la dialéctica negativa. La polémica entre la autonomía del arte vs arte de masas

- Arte, ficción, espectáculo: Sobre el dispositivo espectacular: mirada, cuerpo, distancia. Análisis de dispositivos: desde el teatro a las pantallas.

Temporización: 6 /7 clases

Eco,U (2010): Historia de la Belleza (Cap. XV, XVI y XVII) Compagnon, A (2010): Las cinco paradojas de la modernidad Cap. 1, El prestigio de lo nuevo Eco,U (2010).: Historia de la Belleza (Cap. XIV, XV y XVI) Benjamin, W. (2009) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" ; Huyssen, A. (2006) Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo: Introducción, Cap 1; Longoni y Santoni (1998) De los poetas malditos al video clip (Cap 1, 2 y 3) Adorno, Theodor (2004) Teoría Estética. Argentina: González Requena (1999) El discurso televisivo. Espectáculo de la posmodernidad, Cátedra, Grigoleit aula infod de estética: Benjamin: lo irreproducible, descontextualización del arte y la experiencia del shock; Benjamin, las vanguardias, el cine y la experiencia del shock; Carroll, Noel (2018): Una filosofía del arte de masas (cap. 1 y 2)

Unidad 4:

El arte después del Arte.

- El arte Contemporáneo, después de las vanguardias. Globalización y Hegemonía. Las estéticas contemporáneas y los virajes en el modo de pensar la experiencia de arte: la experiencia de la producción/recepción en condiciones de capitalismo industrial y postindustrial. Moderno, posmoderno, Contemporáneo. El arte mediatizado

Temporización: 4/5 clases

Referencias bibliográficas para la unidad 4: Carlón, M: ¿Del arte contemporáneo a una era contemporánea? Efecto arte y el nuevo valor del presente en la era de internet ; Huyssen, A. (2006) Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo; Ingrassia, F (comp.) (2013) Estéticas de la dispersión, Glusberg, J. (1993) Moderno/Posmoderno De Nietzsche al arte global; Grois, Boris (2016) Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente; Giunta, A. (2014): ¿Cuándo empieza el arte Contemporáneo? Laddaga, Reinaldo (2006) Estética de la emergencia; Smith T. (2012) ¿Qué es el arte contemporáneo?

Trabajos prácticos:

Criterios de evaluación y promoción:

- Promoción directa: 75% de asistencia, 100% de trabajos prácticos aprobados, 2 parciales aprobados con promedio de 8 o más –con un recuperatorio por parcial- aprobación de una instancia integradora final con 8 o más.
- Para alumnos presenciales: asistencia a más del 75 % de clases, aprobación de dos parciales –con recuperatorio- con 6 o más y aprobación del total de los trabajos prácticos. Teniendo acceso a un examen oral final integrador en mesa de examen con posibilidad de instancia escrita
- Para alumnos semi-presenciales: asistencia a más del 40% de clases, aprobación de dos parciales –con recuperatorio- con 6 o más, aprobación del total de los trabajos prácticos y un trabajo escrito integrador final. Teniendo acceso a un examen final oral en mesa de examen.
- Para alumnos libres: examen en mesa de examen tanto oral como con posibilidad de instancia escrita

Bibliografía ampliada

- Adorno, Theodor (2004) Teoría Estética. Argentina: Akal
- Aristóteles (1998), Poética, Caracas: Monte Ávila, Agustín (2000)
- Argán G.C. (1998) El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos, Madrid: Akal
- Benjamin, W. (2009) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos
- Berger, J. (2000) Modos de Ver, Barcelona: Gustavo Gili
- Bettoni, C. (2019) "La imagen latente: Walter Benjamin y la Historia del Arte" Trans/Form/Ação, Marília, v. 42, n. 3, p. 143-152, Jul./Set., 2019. Disponible en: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/La_imagen_latente_Walter_Benjamin_y_la_historia_de%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/La_imagen_latente_Walter_Benjamin_y_la_historia_de%20(1).pdf)
- Burger, P. (1987) Teoría de la Vanguardia, Barcelona: Península
- Burke, E, De lo sublime y de lo bello, trad. Menene Gras Balaguer, Barcelona, Altaya, 1998
- Calabrese, Omar (1993), Cómo se lee una obra de arte, Madrid, Cátedra
- Carlón, M: "¿Del arte contemporáneo a una era contemporánea? Efecto arte y el nuevo valor del presente en la era de internet"
- Carroll, N. (2018): Una filosofía del arte de masas, Antonio Machado Libros
- Casullo, N.(2000) Arte y Estéticas en la Historia de Occidente, (Carpeta de trabajo) Universidad Nacional de Quilmes.
- Danto, Arthur (2005). El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. Barcelona: Paidós Ibérica
- Didi-Huberman G. (2011) Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- Eco, U. (1997) Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona: Ed. Lumen
- Eco, U. (2004) La historia de la belleza. Barcelona: Ed Lumen
- Eco, U. (2007) La historia de la fealdad. Barcelona: Ed Lumen
- Foucault, Michel (2012) Esto no es una pipa: ensayo sobre Magritte. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Gadamer, Hans- G. (2012) Verdad y método. Salamanca: Sígueme
- Gadamer, Hans-G. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós Ibérica.

- Giunta, A. (2014): ¿Cuándo empieza el arte Contemporáneo? CABA: ArteBA
- Glusberg, J. (1993) Moderno/Posmoderno De Nietzsche al arte global, Buenos Aires, Emecé
- Gombrich, E. H.(1999) La Historia del Arte. Buenos Aires: Editorial Sudamericana
- González Requena (1999) El discurso televisivo. Espectáculo de la posmodernidad, Madrid: Cátedra,
- Goodman, Nelson. (2010) Los lenguajes del arte. Barcelona: Paidós Ibérica
- Grois, Boris (2016) Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente, Buenos Aires: Caja Negra
- Hume, David, “Del criterio del gusto”, en: De la tragedia y otros ensayos sobre el gusto, trad. Macarena Marey, Buenos Aires, Biblos, 2003, pp. 47-70
- Huyssen, A. (2006) Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- Ingrassia, F (comp.) (2013) Estéticas de la dispersión, Rosario: Beatriz Viterbo
- Kant, E Crítica del Juicio seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime. Traducida del francés. Disponible en: <file:///C:/Users/Usuario/Documents/biblioteca%20digital%20nora/%23Estetica,%20%23Arte%20%23Teor%C3%ADas%20sobre/Kant%20Cr%C3%ADtica%20del%20Juicio.pdf>
- Laddaga, Reinaldo (2006) Estética de la emergencia, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora
- Longoni y Santoni (1998) De los poetas malditos al video clip, Buenos Aires, Cántaro ediciones
- Oliveras, Elena. (2005) Estética, la cuestión del arte. Buenos Aires: Emecé
- Ranciére, J (2005) Sobre políticas estéticas, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Schaeffer, J-M (2012) Arte, Objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética, Buenos Aires, Biblos
- Smith T. (2012) ¿Qué es el arte contemporáneo? Bs Aires, Siglo XXI
- Tatarkiewicz, W (2001) Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos

APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE	APELLIDO Y NOMBRE
Docente a cargo	Coordinador de área	Regente	Director
Nora Grigoleit	Guillermo Cerana	Marcelo Vieguer	Federico Matteucci