

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado en Artes Audiovisuales

Año: Segundo

Unidad curricular: ESTÉTICA

División: Única

Turno: mañana

Año lectivo: 2025

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>;

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:

Lectura e interpretación comentada de la Introducción de Shiner, L. (2004) La invención del arte.

Una historia cultural. Entrega por escrito

Presentación de una producción audiovisual grupal sobre un tema pautado

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