

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Estética I”

Profesores:

Profesor Titular: NICOLETTI, Pablo

2023

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Materia: ESTETICA I

Carga Horaria: 2 hs. Semanales

Comisión: TMA - TMB

1.- FUNDAMENTACIÓN

Con Estética I, los alumnos de la Carrera de Artes Visuales inician el estudio de teorías y reflexiones sobre el arte. En consecuencia, la asignatura ofrece una introducción a las ideas estéticas y las teorías del arte poniendo especial énfasis en su incorporación a la práctica artística. Es una asignatura que se organiza desde los actuales planteos del arte y que busca ingresar en el taller para poner a prueba su desarrollo teórico.

Además de presentar una primera organización de las teorías sobre el arte, la asignatura pone en perspectiva el proceso de constitución de los principales conceptos que articulan el pensamiento sobre el fenómeno artístico. Enfoca especialmente aquellos núcleos conceptuales que han sido determinantes en la constitución de la autonomía del arte. Inevitable será pues, plantear en el aula su actualidad o pertinencia en la experiencia contemporánea del mundo del arte.

En especial, esta asignatura desarrolla las principales teorías sobre el fenómeno estético comprendidas entre el Mundo Antiguo y el Mundo Moderno. Este su itinerario muestra la génesis de las más importantes 'ideas' sobre el arte, en conexión con el desarrollo del pensamiento metafísico, las preocupaciones sociales y los sentimientos religiosos de cada cultura. Por último, las teorías del arte estudiadas se pondrán en relación con las formas de producción artísticas y la posición del productor en cada sociedad.

2.- OBJETIVOS

- Que el alumno logre una primera organización de los saberes teóricos sobre el arte y su procedencia disciplinaria.
- Que desarrolle una visión histórica y problematizadora de las distintas teorías estéticas y teorías del arte.
- Que comprenda los discursos sobre el arte como emergentes de una cultura –o subcultura– y un contexto sociopolítico, desarrollando ejes analíticos que pongan en relieve continuidades y discontinuidades.
- Que actualice las teorías del pasado enfocándolas no sólo en el marco de la época en que se presentaron sino también desde la perspectiva del presente.
- Que articule los conceptos vistos en la materia con los contenidos formales e históricos desarrollados en las otras materias de la carrera.
- Que el alumno incorpore lo aprendido en el proceso creativo de su obra.
- Que perciba la importancia del arte como agente de producción de sentido y registro de la memoria.
- Que establezca conclusiones propias a partir de operar con hipótesis y líneas de pensamiento diversas.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

Unidad 1. Los discursos sobre el arte y sus matrices disciplinares

- 1.1 La “invención” del arte. Los discursos sobre el arte.
- 1.2 De “La imagen antes de la era del arte” a “Después del fin del arte”.
- 1.3 Siete ideas para organizar durante la cursada: arte, artista, obra, creatividad, experiencia estética, belleza (y otras categorías estéticas) y forma.

Unidad 2. Arte, belleza y metafísica en la Antigüedad clásica

- 2.1 El concepto de “arte” en la antigua Grecia.
- 2.2 Pitágoras y el descubrimiento del Cosmos. Proporción, medida y armonía. Demócrito.
- 2.3 Sócrates y los Sofistas. El universal socrático. Indagaciones sobre lo bello y el arte
- 2.4 Platón. El pensamiento metafísico, el mundo de las ideas. El Alma.
- 2.5 Platón. Ontología platónica de lo bello.
- 2.6 Platón. Realidad y representación: Platón y el problema de la mimesis. La crítica a los poetas.
- 2.7 Aristóteles. El papel de los sentidos y la experiencia en la vida anímica e intelectual del hombre.
- 2.8 Aristóteles. Placer, entendimiento y emoción en la concepción aristotélica de la tragedia.
- 2.9 Aristóteles. La redefinición de la mimesis. Arte y Naturaleza. Arte e historia.

Unidad 3. Las teorías del arte de la Edad Media.

- 3.1 El concepto de “ars”. Ars imitarum naturam: el problema de la representación en la Edad Media.
- 3.2 Artes liberales y serviles. La invención artística y la dignidad del artista.
- 3.3 El universo simbólico. Símbolo y Alegoría

Unidad 4. Las teorías del arte del Renacimiento

- 4.1 Los albores de las Modernidad. Pico della Mirándola. Discurso sobre la dignidad del hombre.
- 4.2 Leonardo da Vinci. “El ojo y la mano”. La comparación entre pintores y poetas.
- 4.3 Teorías sobre la creación artística en el Cinquecento. Lomazzo, Bellori.

Unidad 5. La “invención” del arte

5.1 La Ilustración. El nacimiento de la Estética, la Historia del Arte y la Crítica.

5.2 La estética empirista. Las nuevas categorías estéticas.

5.3 La autonomía del arte. El Juicio estético. El Genio. El Gusto. El placer estético. La imaginación

Unidad 6. El Arte y la Filosofía del Espíritu

6.1 Introducción al pensamiento de Hegel. Relacionismo y dialéctica. El Espíritu Absoluto.

6.2 La estética de Hegel. Belleza artística y belleza natural.

6.3 Filosofía del arte: arte simbólico, clásico y romántico.

6.4 El arte: “una cosa del pasado”.

Unidad 7. El pensamiento postmetafísico.

7.1 Introducción al pensamiento de Nietzsche. Nihilismo y perspectivismo. La muerte de Dios.

7.2 Pensamiento postmetafísico. Pensar sin arkhé, obrar sin thelos.

7.3 La Voluntad de poder como arte.

4.- BIBLIOGRAFÍA

(Todos los materiales se bajan de la Nube y están en la fotocopidora)

Unidad 1**Lecturas obligatorias**

Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires, Emece, 2004. [Aproximación a la Estética, pp.21-31]

Shiner, Larry. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona, Paidós, 2004. [Completo]

Lecturas complementarias:

Bozal, Valeriano. “Orígenes de la Estética moderna”. En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996.

Calvo Serraller, Francisco. “Orígenes y desarrollo de un género: La crítica de Arte”. En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996.

Didi-Huberman, George. *Ante el Tiempo. Historia del arte y anacronismo de imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006. [1. La imagen matriz. Historia del Arte y genealogía de la semejanza, pp.83-111].

Pérez Carreño, Francisca. "El Formalismo y el desarrollo de la historia del arte". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas II*. Madrid, Visor, 1996.

Plinio el Viejo. Selección de textos de la Historia Naturalis [Libro 35] realizada por de Cora Dukelsky y Marcelo Pacheco. Buenos aires, OPFyL, 1987.

Plinio el Viejo. *Textos de historia del arte*, Madrid, Visor, 1987.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, Tecnos, 1987

Unidad 2

Lecturas obligatorias

Tatarkiewicz, Wladyslaw: *Historia de la Estética I*. Madrid, Akal, 1987. [Pp.19-28 (Chorea, Poiesis y Techné); Pp. 86-93(Pitagóricos); Pp. 96-107 (Demócrito y Sofistas)].

Sócrates. Selección de textos realizada por la Cátedra.

Platón. Selección de textos realizada por la Cátedra.

Fuentes indicadas en ## Platón: Fedro 243e-251a, Banquete (Discurso e Sócrates), República 400c-401d, 595a-505c, Timeo 28a, Leyes 656-7, Sofista 234c y ss.

Aristóteles. Selección de textos realizada por la Cátedra.

Fuentes indicadas en ## Aristóteles: Poética (1 a 4, 6, 9); Metafísica 980a, 1032, 1078b1; Física II 8 199.

Lecturas complementarias

Bozal, Valeriano. *Mimesis: las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor, 1987.

Carpio, Adolfo P. *Principios de Filosofía, una introducción a su problemática*. Buenos Aires, Glauco, 2004 [Caps. IV, V y VI].

Cacciari, Massimo. "El hacer del canto". En *El dios que baila*. Buenos Aires, Paidós, 2000.

Guthrie, W.K.C. *Historia de la Filosofía Griega*. Madrid, Gredos, 1990. [Tomo 1. Los primeros Presocráticos y los Pitagóricos, pp.11-48]

Jaeger, Werner. *Paideia. Los ideales de la cultura griega*. México DF, FCE, 1980. [Libro Primero. La primera Grecia. I. Nobleza y "arete", pp. 19-24 / IX. El pensamiento filosófico y el descubrimiento del cosmos, pp. 150-180]

Kitto, H.D.F. *Los griegos*. Buenos Aires, Eudeba, 1962 [Caps. V, X y XI].

Martínez Hernández, Marcos. "El teatro griego" en *Estudios clásicos*, Tomo 22, Nº 81-82, pp. 63-85. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 1978.

Moreau, Joseph. *Aristóteles y su escuela*. Buenos Aires, Eudeba, 1972. [Cap. VII. Retórica y Política, pp. 245-248].

Panofsky, Erwin: *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1989. [Introducción, Antigüedad –ficha de cátedra–]

Sánchez Palencia, Ángel. "Catarsis en la Poética de Aristóteles". Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Vol.13. Universidad Complutense de Madrid, 1996. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/fsl/02112337/articulos/ASHF9696120127A.PDF>

Tatarkiewicz, Wladyslaw: Historia de la Estética. I. La estética antigua, Madrid, Akal, 1987. [Cap. I pp. 19-34 / Cap. II pp. 47-50, 53-57, 87-92, 96-99, 102-110, 118-133, 145-163.]

Valverde, José María. Breve historia y antología de la Estética. Barcelona, Planeta (Ariel), 2011.

Unidad 3

Lecturas obligatorias

Eco, Umberto. *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Lumen, 1997 [Cap. 2, 5, 8, 10, 11, 12 (12.1 a 12.4)].

Shiner, Larry. *La invención del arte*. Una historia cultural. Barcelona, Paidós, 2004 [Pp. 57-66].

Lecturas Complementarias

Bayer, Raymond. *Historia de la estética*. México DF, FCE, 1961 [Cap. VI, 92-98].

Duby, George. *Arte y sociedad en la Edad Media*. Buenos Aires, Taurus, 1998.

— "Lo visible y lo invisible" En *El Año Mil*. Buenos Aires, México DF, Gedisa, 1989.

Eco, Umberto. *El Nombre de la Rosa*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1983.

Le Goff, Jacques. *Los intelectuales en la Edad Media*. Buenos Aires, EUDEBA, 1957.

Panofsky, Erwin. *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1989. [La Edad Media –ficha de cátedra–].

Romero, José Luis. *La Edad Media*, Buenos Aires, FCE, 1979.

Unidad 4

Lecturas obligatorias

Leonardo. *Tratado de la Pintura*. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947 [Ficha de cátedra].

Mondolfo, Rodolfo. "Leonardo, teórico del arte y de la ciencia". En *Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento*. Barcelona, Icaria, 1980.

Shiner, Larry. *La invención del arte*. Una historia cultural. Barcelona, Paidós, 2004. Pp. 67-82.

Villoro, Luis. *El Pensamiento moderno*. México DF, FCE, 1992

Lecturas complementarias:

Antal, Frederick, *El mundo florentino y su ambiente social*. Madrid, Alianza, 1989.

Blunt, Anthony: *Teoría de las artes en Italia 1450-1600*, Madrid, Cátedra, 1985 ["Capítulo IV: La posición social del artista", p. 65-74, y "Capítulo VII: Vasari", p. 101-114].

Burke, Peter. *El Renacimiento Europeo. Centros y Periferias*. Barcelona, Crítica, 2000 [Cap. 1 y 3].

Cassirer, Ernst. *Individuo y Cosmos en la Filosofía del Renacimiento*. Buenos Aires, Emece, 1951.

Kristeller, Paul O. *El pensamiento renacentista y sus fuentes*. México DF, FCE, 1982.

Panofsky, Erwin. *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1989. [Renacimiento y Manierismo –ficha de cátedra–].

— *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets, 1999.

Pico della Mirándola. *Discurso sobre la dignidad del hombre* [Ficha de cátedra].

Unidad 5

Lecturas obligatorias

La Estética Empirista. Ficha de Cátedra: selección de fuentes y guías de lectura.

Bozal, Valeriano. *El gusto*, Madrid, Visor, 1999. (Cap. 1 y 2)

Bozal, Valeriano. "Orígenes de la Estética Moderna". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 19-30]

Pérez Carreño, Francisca. "La estética empirista". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 32-46]

Lecturas Complementarias

Racionalismo y Empirismo. Ficha de Cátedra: selección de fuentes y guías de lectura.

Arnaldo, Javier. "Ilustración y enciclopedismo". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 64-88].E

Assunto, Rosario. *Naturaleza y razón en la estética del setecientos*. Madrid, Visor (La balsa de la Medusa, 20), 1989.

Bozal, Valeriano. *El gusto*, Madrid, Visor, 1999.

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

Cassirer, Ernst, *La Filosofía de la Ilustración*, México DF, FCE, 1943.

Carpio, Adolfo P. *Principios de Filosofía, una introducción a su problemática*. Buenos Aires, Glauco, 2004 [Cap. VIII (1, 2, 5, 7, 10, 12 y 13) / Cap. IX (1,2, 3, 7, 8) / Cap. X, Sección III (La Analítica del Juicio Estético)].

Foucault, Michael. ¿Qué es la Ilustración? En Foucault, Michel. *Estética, ética y hermenéutica*. Barcelona, Paidós, 1999. [pp. 335-352].

Della Volpe, Galvano. *Historia del Gusto*. Madrid, Visor (La balsa de la Medusa, 8), 1987.

Goldmann, Lucien. *Introducción a la filosofía de Kant*. Hombre, comunidad y mundo. Buenos Aires, Amorrortu, 1998 [pp.176-189].

Hume, David. *Tratado de la Naturaleza Humana, Acerca del entendimiento*. Buenos Aires, Paidós, 1974.

Kant, Immanuel. "¿Qué es la Ilustración?" *Berlinische Monatsschrift*, 1784.

Kant, Immanuel. *Crítica del Juicio*, Buenos Aires, Losada, 1993.

Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires, Emece, 2004. [Cap. IV: "Kant y la fundamentación de la estética autónoma" pp. 169 a 207].

Unidad 6

Lecturas obligatorias

Hegel. Ficha de Cátedra: selección de fuentes y guías de lectura.

Oliveras, Elena. Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires, Emece, 2004. [Cap. V: "Hegel y el sistema de las artes"].

Hegel, G.W.F., *Introducción a la Estética*. Barcelona, Akal, 1989

Lecturas Complementarias

Arnaldo, Javier. "El movimiento romántico". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 201 y ss.]

Carpio, Adolfo P. *Principios de Filosofía, una introducción a su problemática*. Buenos Aires, Glauco, 2004 [Cap. XI (1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15)].

Eco, Umberto. "Dos hipótesis sobre la muerte del arte", en *La definición del arte*, Barcelona, Martínez Roca, 1970 [pp.251-267].

Hegel, G.W.F., *Lecciones sobre Estética*, Madrid, Akal, 1989.

Jarque, Vicente. "Filosofía idealista y romanticismo". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 206-219]

Jarque, Vicente. "G.W.F. Hegel". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 227-232]

Mure, *La filosofía de Hegel*. Madrid, Cátedra, 1984. [Cap. 1 Los principios del sistema, pp. 13-51]

Unidad 7

Lecturas obligatorias

Nietzsche. Ficha de Cátedra: selección de fuentes y guías de lectura.

Lecturas Complementarias

Cacciari, Massimo. "El dios que baila". En *El dios que baila*. Buenos Aires, Paidós, 2000.

Castrillo, Dolores y Martínez, Francisco "La metafísica de la música: Schopenhauer,

Wagner y Nietzsche". En Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I*. Madrid, Visor, 1996. [pp. 367-365]

Colli, Giorgio. *Después de Nietzsche*. Barcelona, Anagrama, 1987.

Deleuze, Gilles. *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona, Anagrama, 1971.

Cragolini, Mónica. *Nietzsche, camino y demora*. Buenos Aires, Biblos, 2003.

Fink, Eugen. *La filosofía de Nietzsche*. Madrid, Alianza, 1984.

Nietzsche, Friedrich. *Crepúsculo de los ídolos*. Madrid, Alianza, 1997.

— *El nacimiento de la tragedia*, Alianza, 1979.

— *Genealogía de la moral*. Madrid, Alianza, 1997.

— *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. "Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn", en: Friedrich Nietzsche, *Werke in drei Bänden* (ed. Schlechta), III, 309-322, München: Hanser, 1966. Traducción de Pablo Oyarzun.

Oliveras, Elena. *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires, Emece, 2004. [Cap. VI: "Nietzsche y la vitalidad del arte" pp. 239 a 261].

Vattimo, Gianni. *Introducción a Nietzsche*. Barcelona, Península, 1990.

— *Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000*. Buenos Aires, Paidós, 2002.

Bibliografía General

Barasch, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*, Madrid, Alianza, 1991.

Bauer, Hermann. *Historiografía del arte*, Madrid, Taurus, 1980.

Belting, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires, Katz, 2007.

Bozal, Valeriano. *Mímesis: las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor, 1987.

Danto, Arthur. *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1997

— *El abuso de la belleza*. Buenos Aires, Paidós, 2008.

Didi-Huberman, Georges. *Ante el tiempo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

Givone, Sergio. *Historia de la Estética*, Madrid, Tecnos, 1988.

Gombrich, Ernst. *Norma y forma*, Madrid, Debate, 2000.

— *Ideales e Ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*, Madrid, Debate, 1999.

Hazan, Olga. *El mito del progreso artístico. Estudio crítico de un concepto fundador del discurso sobre el arte desde el Renacimiento*, Madrid, Akal, 2010.

Jiménez, José. *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, 2003

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

Valverde, José María. *Breve historia y antología de la Estética*. Barcelona, Planeta (Ariel), 2011.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Exposición teórica dada por el docente con apoyo audiovisual. Exposición de las lecturas obligatorias –realizadas a partir de guías de lecturas– y su posterior debate en el aula.

6. PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

La aprobación de la materia se logrará a partir de las notas logradas en:

- Exposición de un tema en clase,
- La aprobación de dos parciales escritos,
- Un examen final.