

Licenciatura en Artes Visuales

Programa

“ESTÉTICA II”

Profesoras:

Profesora titular: Mercedes Claus

Profesora adjunta: Mercedes Irisarri

2023

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales**Materia: ESTÉTICA II**

Objetivos de la asignatura

Generales:

- Propiciar un espacio de discusión y reflexión sobre los problemas teóricos que en el campo de la estética contemporánea han sido planteados por las principales corrientes de pensamiento.
- Posibilitar el desarrollo de una actitud crítica con respecto a las diversas posiciones teóricas.
- Promover la producción intelectual a través de la fundamentación y argumentación adecuadas.
- Situar los problemas conceptuales en un contexto interpretativo histórico y social.

Específicos:

- Posibilitar el abordaje de las categorías estéticas en relación con el arte contemporáneo.
- Proveer herramientas de análisis que posibiliten la comprensión de los alcances del cambio de paradigma estético que significó la contemporaneidad.
- Desarrollar una visión global de las cuestiones más importantes desarrolladas por las distintas corrientes estéticas contemporáneas.
- Recorrer el proceso del cambio de la relación entre artista y espacio público en el siglo XIX y XX.
- Destacar las consecuencias de la estetización de la vida cotidiana en las sociedades posindustriales y globalizadas.

Metodología de trabajo

La metodología a desarrollar en clase será de análisis y puesta en común de las lecturas pautadas. La aprobación de la cursada de la materia tendrá como requisitos:

- a) la asistencia del 75 por ciento de las clases;
- b) la participación en clase: el nivel alcanzado por el alumno en la elaboración y análisis de los conceptos, como así también el desarrollo lógico de la argumentación al fundamentar su posicionamiento frente a los temas trabajados;
- c) la entrega de un parcial domiciliario que se propone como lectura pautada de un texto e integración de los conceptos trabajados en clase.

Contenidos

Unidad 1. El concepto romántico de lo sublime

Aproximaciones a lo sublime en Burke, Kant y Schiller.

Rafael Argullol y lo sublime en el paisaje del romanticismo

Redefiniciones contemporáneas: Fredric Jameson y lo sublime histórico.

Unidad 2. Las rupturas estéticas del siglo XIX.

Baudelaire y la modernidad. La constitución de la belleza.

Unidad 3. Los preludios del siglo XX y la crítica de la modernidad.

Nietzsche y el origen de la tragedia.

La superioridad del artista. La importancia del pensamiento de Nietzsche en el siglo XX. Las múltiples interpretaciones.

Unidad 4. La destrucción del sentido comunitario del arte en el capitalismo.

Benjamín y el arte posaurático.

Concepto de reproductibilidad. Concepto de aura. Shock y experiencia. Atención inatenta y experiencia estética en la contemporaneidad.

Unidad 5. Heidegger y los orígenes como fundamento.

Concepto de *aletheia* y de verdad como correspondencia. El *Dasein*. La cosa y el útil. La verdad del arte.

Unidad 6. EL siglo XX y el giro cultural de la estética.

Gadamer y la justificación del arte. El arte como juego, como símbolo y como fiesta.

Unidad 7. El arte y la política en los finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Jameson y la crítica al capitalismo tardío. La desintegración del sujeto en el sistema mundial. Resignificación de lo sublime.

Danto y la "transfiguración de lo banal". El arte después del fin del arte.

Rancière y la emancipación del espectador. Byung-Chul Han y lo pulido como identidad de una época.

Bibliografía

Unidad 1.

Argullol, Rafael. *La Atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico*. Barcelona: Editorial Bruguera, 1983

Burke, Edmund. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello*. Madrid: Universidad de Alcalá, 1807

Kant, Immanuel. *Lo bello y lo sublime*. Disponible en: www.librodot.com

Jameson, Fredric. "Lo sublime histórico" en *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Ediciones Paidós,

Schiller, Friedrich. *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo – Ediciones Biblioteca Digital UNCuyo, 2016

Unidad 2.

Baudelaire, Charles. *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid: Visor, 1999

Unidad 3.

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

Unidad 4.

Benjamín, Walter. *Sobre algunos temas en Baudelaire*. Buenos Aires: Leviatán, 1999

_____, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taururs, 1989

Unidad 5.

Heidegger, Martin. *Arte y poesía*. México: FCE, 1985.

Unidad 6.

Gadamer, Hans-Georg. *La actualidad de lo bello*. Barcelona: Paidós, 1991.

Unidad 7.

Jameson, Fredric. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1991

Danto, Arthur. *La transfiguración del lugar común*. Barcelona: Paidós, 2002.

Rancière, Jacques. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial, 2010

Han, Byung-Chul. *La salvación de lo bello*. Barcelona: Herder, 2015