

LICENCIATURA EN DISEÑO DEL PAISAJE
(Ciclo De Licenciatura)

Programa

“Estética y Teoría”

Profesores:
Prof. Titular: WOLLUSCHEK, Yamil

2019

Programa - 2019

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO DEL PAISAJE

Materia: ESTETICA Y TEORIA

Carga Horaria: 2hs. Semanales

Comisión: TNA

1.- FUNDAMENTOS

Del paisaje romántico a la urbe positivista, diversas aproximaciones estéticas y teorías socio-culturales son fundantes de las ideas sobre el arte, el diseño y la articulación con el espacio circundante que se abrieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Tales conocimientos nos son imprescindibles como investigadores - artistas - diseñadores a la hora de establecer filiaciones, entendiendo dichas transformaciones y conflictos como parte del "cuerpo vivo de la tradición". Introducirse en ellos nos permitirá reflexionar críticamente sobre su actualidad proyectual hoy, en el ámbito local.

Para ello abordaremos un importante corpus que incluya documentos programáticos, ensayos, ficciones, archivos visuales; comenzando con una aproximación a la importancia del *habitar* en Heidegger y del *juego* en Gadamer, cerrando el curso discutiendo sobre el diseño de sí y el diseño hacia la emancipación social que sostienen ensayistas contemporáneos como Boris Groys. En muchos casos estas aproximaciones toman por objeto producciones artísticas, paisajísticas y urbanas concretas, conocerlas será necesario.

2.- OBJETIVOS

Que los estudiantes:

- Reconozcan la importancia de los contextos políticos, sociales y culturales en relación a la teorización estética y el diseño del paisaje.
- Comprendan los procesos que habilitaron la puesta en uso de diferentes marcos interpretativos y sus límites.
- Conozcan producciones de filósofos, poetas y ensayistas que tomaron por objeto el campo y la ciudad.
- Puedan abordar fuentes primarias y textos de bibliografía teórica.
- Estimulen el pensamiento autónomo fomentando el desarrollo de capacidades críticas de análisis.
- Se piensen a sí mismos como partes de construcciones colectivas.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD 1

PARA UNA FILOSOFÍA DEL PAISAJE

El *habitar* y el *estar* como fundamentos estéticos, poéticos, antropológicos y éticos. Mitos, sueños y fronteras. Cuerpos y paisajes. Lo sublime. Lo pastoril y contrapastoril. Del campo a la ciudad. Periferia y otredad. Artes y cultura popular: puentes y contradicciones.

UNIDAD 2

LA VIDA MODERNA

Percepciones y experiencias metropolitanas: moda, calles, política y multitud. Del *Art Nouveau* a la *Bauhaus*: artes, oficios, diseño, arquitectura, objetivos reformistas y paradojas. Vanguardia y utopía. Buenos Aires antes y después del Centenario. Del espiritualismo al materialismo: el *Arte Concreto*. De los 40' a los 80': nuevos medios. Estética y semántica.

UNIDAD 3

EL DEBATE MODERNIDAD / POSMODERNIDAD

Buenos Aires hoy: la ciudad de la furia. *Puerto Madero* como síntoma. Identidades territoriales: espacio público y memorias. Marginalidad. Crisis del yo: la máscara como autodiseño, del dandi artista al dandi modelo, ¿un diálogo crítico o decadente? Devenir comunidad.

5.- BIBLIOGRAFÍA

AAVV "Variaciones sobre la ciudad". En revista La Biblioteca nº 7. Ciudad y Cultura. Biblioteca Nacional: Buenos Aires.

BERMAN, Marshall 1997 (1982) "Baudelaire: el modernismo en la calle". En *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI: Madrid.

CANDELA, Iria 2007 "Tilted Arc (1981 – 1989): Richard Serra y el lugar del espacio público" En *Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970 – 1990*. Alianza: Madrid.

COLOMBRES, Adolfo 2004 "La condición del otro en el arte". En *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente*. Del Sol: Buenos Aires.

DEVALLE, Verónica 2009 "El pasado constructivo" y "La filiación artística". En *La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del diseño gráfico (1948 – 1984)*. Paidós: Buenos Aires.

GADAMER, Hans – Georg 1998 (1977) *La actualidad de lo bello*. Paidós: Barcelona.

GARCÍA, María Soledad 2003 "La Ciudad hidroespacial". En María de los Ángeles De Rueda (coord.): *Arte & utopía. La ciudad desde las artes visuales*. Asunto Impreso: Buenos Aires.

GORELIK, Adrián 2010 (1998) "Introducción: una metrópolis en la pampa". En *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887 – 1936*. Universidad Nacional de Quilmes: Bernal.

GROYS, Boris 2014 "La obligación del diseño de sí". En *Volverse público. La transformación del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra: Buenos Aires.

HEIDEGGER, Martin 2002 (1951) *Construir, habitar, pensar*. Alción: Córdoba.

HOBBSAWM, Eric 2013 (2000) "Art Nouveau". En *Un tiempo de rupturas*. Planeta: Buenos Aires.

JAMESON, Fredric 1991 (1984) "El Posmodernismo como Lógica cultural del capitalismo tardío". En *Ensayos sobre el Posmodernismo*. Imago Mundi: Buenos Aires.

MARCHÁN FIZ, Simón; GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel y CALVO SERRALLER, Francisco (comp.) 1999 (1979) "La Bauhaus entre las vanguardias". En *Escritos de arte de vanguardia 1900 / 1945*. Istmo: Madrid.

PAULS, Alan 2013 "Prólogo. Fuego artificial". En AAVV: *El gran libro del dandismo*. Mardulce: Buenos Aires.

RINESI, Eduardo 1994 "Plazas". En Buenos Aires salvaje. América Libre: Buenos Aires.

SILVESTRI, Graciela 2017 (2015) "Los órdenes del agua". En AAVV: *El horizonte fluvial*. EDUNER: Paraná.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

AAVV 2004 *Ficciones argentinas. Antología de lecturas críticas*. Norma: Buenos Aires.

BAUDELAIRE, Charles 2009 *Arte y modernidad*. Prometeo: Buenos Aires.

BENJAMIN, Walter 2012 *El París de Baudelaire*. Eterna Cadencia: Buenos Aires.

CLAUS, Jürgen 1970 *Expansión del arte*. Extemporáneos: México.

CORTÉS – ROCCA, 2011 Paola *El tiempo de la máquina. Retratos, paisajes y otras imágenes de la nación*. Colihue: Buenos Aires.

CROW, Thomas 2002 *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal: Madrid.

DANTO, Arthur 2005 *El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte*. Paidós: Buenos Aires.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix 2002 *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Pre – textos: Valencia.

GALENDE, Federico 2005 *La oreja de los nombres*. Gorla: Buenos Aires.

GARCÍA CANCLINI, Néstor 2001 *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós: Barcelona.

GUTMAN, Margarita y REESE, Thomas 1999 *Buenos Aires 1910. El imaginario de una gran capital*. Eudeba: Buenos Aires.

HOCHMAN, Elaine 2002 *La Bauhaus. Crisol de la modernidad*. Paidós: Barcelona.

HOUELLEBECQ, Michel 2011 *El mundo como supermercado*. La Página: Buenos Aires.

HUYSEN, Andreas 2006 *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Adriana Hidalgo. Buenos Aires.

KUSCH, Rodolfo 2013 *La negación del pensamiento popular*. Fundación Ross: Rosario.

KUSCH, Rodolfo 1991 *Esbozo de una antropología filosófica americana*. Castañeda: Buenos Aires.

LUCENA, Daniela 2015 *Contaminación artística. Vanguardia concreta, comunismo y peronismo en los años 40*. Biblos: Buenos Aires.

LUDMER, Josefina 2010 *Aquí América latina. Una especulación*. Eterna Cadencia: Buenos Aires.

MASOTTA, Oscar 2004 *Revolución en el arte. Pop – art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta*. Edhasa: Buenos Aires.

MERLEAU – PONTY, Maurice 2002 *El mundo de la percepción. Siete conferencias*. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.

RAMA, Ángel 1998 *La ciudad letrada*. Arca: Montevideo.

- RANCIERE, Jacques 2013 *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*. Manantial: Buenos Aires.
- ROMERO, José Luis 1986 *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*. Siglo XXI: Buenos Aires.
- SAITTA, Silvia (dir.) 2004 *El oficio se afirma*. Emecé: Buenos Aires.
- SARLO, Beatriz 1999 *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Nueva Visión: Buenos Aires.
- SARLO, Beatriz 1994 *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Ariel: Buenos Aires.
- SCHORSKE, Carl 2011 *La Viena de fin de siglo. Política y cultura*. Siglo XXI: Buenos Aires.
- SILVESTRI, Graciela 2011 *El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata*. Edhasa: Buenos Aires.
- SLOTERDIJK, Peter 2000 *Normas para el parque humano*. Siruela: Madrid.
- SURIANO, Juan (dir.) 2005 *Dictadura y democracia (1976 – 2001)*. Sudamericana: Buenos Aires.
- SVAMPA, Maristella 2008 *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*. Siglo XXI: Buenos Aires.
- WHITFORD, Frank 1984 *La Bauhaus*. Destino: Barcelona.
- WILDE, Oscar 1985 *Ensayos y Diálogos*. Hyspamérica: Buenos Aires.
- WILLIAMS, Raymond 1997 *La política del modernism. Contra los nuevos conformistas*. Manantial: Buenos Aires.
- WILLIAMS, Raymond 2017 *El campo y la ciudad*. Prometeo: Buenos Aires.
- WRIGHT, Pablo 2008 *Ser – en – el – sueño. Crónicas de historia y vida toba*. Biblos: Buenos Aires.

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Las clases tienen carácter teórico – práctico. La metodología a desarrollar consistirá en: proyección y análisis de imágenes; abordaje de textos teóricos, lo cual incluye el fichaje y puesta en común por parte de los estudiantes, de manera individual o grupal; discusión de los contenidos pautados. La participación en clase, las exposiciones, los trabajos escritos y el Examen Final son obligatorios.

7.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Para la regularización de la materia se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

- a) Asistencia al 50 por ciento de las clases.
- b) Participación semanal, pudiendo demostrar elaboración en las conceptualizaciones y desarrollo argumentativo al fundamentar posicionamientos.
- c) Fichaje bibliográfico.
- d) Presentaciones grupales pautadas previamente con el docente.
- e) La realización de un trabajo escrito domiciliario individual (evaluación parcial) a entregar aproximadamente la primera semana de junio, teniendo la posibilidad de un recuperatorio.

Para la acreditación de la materia además el estudiante deberá pasar por una instancia de Examen Final obligatorio, el cual deberá ser aprobado con una nota mínima de 4 (cuatro). En dicha instancia deberá traer elegido una selección de los contenidos formativos para exponer oralmente. Luego se le harán algunas preguntas de la bibliografía obligatoria. Si su asistencia durante la cursada fuese menor al 75% de las clases deberá previamente a su presentación oral aprobar una evaluación escrita de dos preguntas.

En la fecha del primer llamado a Final el estudiante también tendrá la posibilidad de un segundo recuperatorio de evaluación parcial.