

LICENCIATURA EN CURADURIA
E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

“Historia de las Ideas y Estética II”

Profesores:

Titular: NEVES, Guadalupe

Adjunto: WOLLUSCHEK, Yamil

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

Materia: HISTORIA DE LAS IDEAS Y ESTÉTICA II

Carga Horaria: 3 hs. Semanales

Comisión: TMA

1.- OBJETIVOS

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 estatización de la vida cotidiana en las sociedades posindustriales y globalizadas.

2.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I - Las rupturas estéticas del siglo XIX.

Baudelaire y la modernidad. La constitución de la belleza.

UNIDAD II - 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 III - 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 IV - La destrucción del sentido comunitario del arte en el capitalismo.

A) Benjamín y el arte posaurático.

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

B) Adorno y el arte en la época de las tecnociencias.

La Industria cultural como afirmativa. El arte como negatividad.

UNIDAD V - 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 VI - El arte y la política en los finales del siglo XX y comienzos del XXI.

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

B) Danto y la “transfiguración de lo banal”. El arte después del fin del arte

3.- BIBLIOGRAFIA

3.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

1. Baudelaire, Ch.: *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor, 1999.
2. Nietzsche, F.: *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1969.
— *La voluntad de poderío*, Madrid, EDAF, 1981.
- Deleuze, G.: *Nietzsche y la filosofía*, Barcelona, Anagrama, 1986.
- Vattimo, G.: “Nietzsche entre la estética y la política”, en Cragolini, M. y Kaminski, G. (comps.): *Nietzsche actual e inactual*, Buenos Aires, Eudeba, 1996.
- Cragolini, M.: *Nietzsche, camino y demora*, Buenos Aires, Biblos, 2003 (1998).
- Marchan Fiz, S.: *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987.
3. Heidegger, M.: *Arte y poesía*, México, FCE, 1985.
- Ferry, L. y Renaut, A.: *Heidegger y los modernos*, Buenos Aires, Paidós, 2001.
4. Benjamín, W.: *Sobre algunos temas en Baudelaire*, Buenos Aires, Leviatán, 1999.
— *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires, Taurus, 1989.
- Heller, A.: “Benjamín: La belleza como idea. El concepto místico de lo bello”, en revista *Constelaciones*, año 1, nº 1.
- Adorno, Th. W.: *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1971.
- Adorno, Th. W. y Horkheimer, M.: *Dialéctica del iluminismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
- Entel, A.; Lenarduzzi, V. y Gerzovich, D.: *La escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
- Vilard, G.: *El desorden estético*, Barcelona, Idea, 2000.
5. Gadamer, H.: *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991.
- Oliveras, E.: *Estética. La cuestión del arte* Buenos Aires, Ariel, 2004.
6. Jameson, F.: *Ensayos sobre el posmodernismo*, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
- Jameson, F. y Zizek, S.: *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires/Barcelona/México DF, Paidós, 1998.
- Danto, A.: *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1997.
— *La transfiguración del lugar común*, Barcelona, Paidós, 2002.

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

La metodología a desarrollar en clase será la de exposición y puesta en común de las lecturas pautadas.

5.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

La aprobación de la cursada de la materia tendrá como requisitos:

- a) la asistencia del 50 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; y
- c) la entrega de un parcial domiciliario que se propone como lectura pautada de un texto e integración de los conceptos trabajados en clase.
- d) Examen Final Obligatorio.