

LICENCIATURA CURADURIA
E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

“Pensamiento y Estéticas Contemporáneas”

Profesores:
Titular: MARTINEZ, LUCIANA

2023

Carrera: Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

Materia: PENSAMIENTO Y ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

Carga Horaria: 3hs. Semanales

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

El programa se integra y articula con los contenidos generales y particulares de la curricula, habiendo sido concebido específicamente para atender a las inquietudes y necesidades culturales del alumnado; específicamente se tuvo en cuenta el contenido de las estéticas y las historias ya cursadas por los alumnos.

2.- OBJETIVOS

Generales:

Profundizar ciertos puntos de los programas de Historia de las Ideas y Estética I y II; específicamente los puntos 2, 5 y 6 del primero de los programas señalado (la concepción kantiana del gusto en relación con el juicio estético, el lugar de la crítica y el concepto de arte moderno) y las unidades 4 y 6 del segundo (Benjamin, Adorno y Jameson).

La consideración de la modernidad y contemporaneidad del arte y la literatura serán considerados desde los ejes conceptuales planteados a lo largo del programa.

Específicos:

Presentación en términos de seminario de varias lecturas críticas, profundizando, cuestionando o criticando conceptos que ya se hayan planteado de una manera introductoria en los cursos anteriores.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I - EL GRADO CERO DEL ARTE MODERNO: POE-BAUDELAIRE

El autor, la obra, el gusto y las instituciones. Lo sublime en Kant y en Poe. La estética de Poe. La recepción de la estética de Poe por Baudelaire.

UNIDAD II - MIMESIS Y RAZÓN

La mimesis en el realismo y su superación en el arte y la crítica

UNIDAD III- LA CRÍTICA Y EL ARTE CONSIDERADO COMO UNA ESFERA AUTÓNOMA

La crítica y las instituciones; la obra y su mundo; de Hegel a la Crítica Cultural.

UNIDAD IV - PROUST, BENJAMIN Y LA CRÍTICA FRANCESA CONTEMPORÁNEA.

Las lecturas de Proust. Su significado para la dilucidación de formas de crítica.

UNIDAD V- LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y REALIDAD: BECKETT Y ADORNO.

Estudio de la íntima relación entre la literatura y el teatro de Beckett y las obras de Adorno Dialéctica Negativa y Teoría Estética. La difícil distinción entre obra y crítica.

UNIDAD VI- MIMESIS Y CRÍTICA PSICOANALÍTICA.

Una lectura crítica acerca de una interpretación lacaniana de las performances.

UNIDAD VII- LA FORMA EN ECO Y JAMESON.

Lectura y crítica de fragmentos de "obras abiertas". Del modernismo a la postmodernidad.

UNIDAD VIII- ALGUNAS TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA CRÍTICA.

Lo abstracto, lo bello, el acontecimiento y el cuerpo en el arte y la crítica contemporánea. Las redes, la institución y el arte político. El artista curador.

4.- BIBLIOGRAFIA

4.1. - Bibliografía Obligatoria:

UNIDAD I

Baudelaire, Ch., ensayo que sirve como prólogo a la traducción de Poesía Completa de Poe citada en esta bibliografía.

Kant, M., Crítica del Juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 1977.

Poe, Edgar A., Cuentos, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986; Un Descenso dentro del Maelstrom y La Filosofía de la Composición.

Poe, Edgar A., Poesía Completa, ed. bilingüe, Barcelona, Libros Río Nuevo, 1983; El cuervo.

UNIDAD II

Adorno, T.W., Crítica cultural y sociedad, Sarpe, 1984.

Buck-Morss, S. Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge-London, Mitt Press, 1991.

Duarte, R., Mímesis e Racionalidade, Sao Paulo, Loyola, 1993.

Habermas, J., El discurso filosófico de la modernidad, Buenos Aires, Aguilar, 1989.

Horkheimer, M., Eclipse of Reason, New York, Continuum, 1992.

Lukács, G., El alma y las Formas, Teoría de la Novela, Mx-BCN-Baires, Grijalbo, 1985.

Schelling, F., La relación del arte con la naturaleza, Madrid, Sarpe, 1985.

UNIDAD III

Benjamin, W., Iluminaciones I, II, III, IV, Madrid, Alfaguara, 1991.

Eagleton, T., The Ideology of the Aesthetic, Oxford, Blackwell, 1992.

Hegel, G.W.F., Lecciones de Estetica, Mx. D.F., ed. Coyoacán, 1997.

Jameson, F., O Marxismo Tardío, Adorno, ou a Persistencia da Dialética, Sao Paulo, UNESP, 1997.
Williams, R., Marxismo y literatura, Barcelona, Península, 1980.

UNIDAD IV

Deleuze, G., Proust y los signos, Barcelona, Anagrama, 1970.
Deleuze, G. y Guattari, F., Kafka, por una literatura menor, Mx. D.F., Era, 1978.
Derrida, J., La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989.
Derrida, J., La deconstrucción en las fronteras de la filosofía, BCN, Paidós, 1989.
Derrida, J., De la gramatología, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
Heidegger, M., Arte y Poesía, Mx. D.F., FCE, 1982.
Kristeva, J., Semiótica I y II, Madrid, Fundamentos, 1981.
Kristeva, J., La revuelta íntima: literatura y psicoanálisis, Buenos Aires, Eudeba, 2001.
Kristeva, J., El tiempo sensible, Buenos Aires, Eudeba, 2005.
Weigel, S., Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin, una relectura, Paidós, Bs. Aires-Barcelona-Mx., 1999.

UNIDAD V

Adorno, T.W., Dialéctica Negativa, Madrid, Taurus, 1986.
Adorno, T.W., Mahler, Barcelona, Península, 1987.
Adorno, T.W., Kierkegaard, Caracas, Monte Avila, 1969
Adorno, T.W., Reacción y Progreso y otros ensayos musicales, Barcelona, Tusquets, 1984.
Adorno, T.W., Sobre la música, Barcelona, Paidós, 2000.
Adorno, T.W., Teoría Estética, Buenos Aires, Hyspamérica, 1983.
Beckett, S., Compañía, Barcelona, Anagrama, 1999.
Beckett, S., Malone Muere, Madrid, Alianza, 1997.
Beckett, S., Molloy, Barcelona, Lumen, 1999.
Gómez, Vicente, El pensamiento estético de Theodor W. Adorno, Valencia, Frónesis, 1998.
Jay, M., Adorno, Adorno, Cambridge, Harvard University Press, 1984.
Jimenez, M., Theodor Adorno, Arte, ideología y teoría del arte, Buenos Aires, Amorrortu, 2001.
Kierkegaard, S, El Concepto de la Angustia, Madrid, Espasa-Calpe, 1982.
Schoenberg, A., Klavierwerke, Herbert Henck, piano, Mainz, Wergo, 1995.

UNIDAD VI

Howell, A., The Analysis of Performance Art, Amsterdam, Harwood academic publishers, 1999.

UNIDAD VII

Eco, U., Obra abierta, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985.
Jameson, J., Postmodernism or the cultural logic of late capitalism, Durham, Duke, 1991.

Joyce, J., *Finnegans Wake*, versión de Víctor Pozanco, Barcelona, Lumen, 1993.

Joyce, J., *Finnegans Wake*, I, viii (Anna Livia Plurabelle), edición bilingüe de Francisco García Tortosa, Madrid, Cátedra, 1992.

Joyce, J., *Finnegans Wake*, London-Boston, Faber and Faber, 1975.

Kerouac, J., *En el camino*, Barcelona, Bruguera, 1981.

UNIDAD VIII

Brumaria 5º, *Arte: la imaginación política radical*, Madrid, Asociación cultural Brumaria, 2005.

Negri, Toni, *Arte y multitud. Ocho cartas*, Madrid, Trotta, 2000.

Wellmer, A., *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad, la crítica de la razón después de Adorno*, Madrid, Visor, 1985.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Se leerán obras previamente indicadas o ensayos preparados al efecto por el profesor para hacer accesibles a los alumnos ciertas obras críticas de difícil acceso ya sea por el idioma o la vastedad de su contenido.

Esas obras y ensayos serán expuestos y criticados por los alumnos en clase. También se les solicitará que hagan pequeños ensayos sobre ese material. El segundo de estos requerimientos busca mejorar la capacidad de escritura razonada y frecuente por parte de los alumnos.

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

La aprobación de la materia tendrá como requisitos:

- la asistencia del 50 por ciento de las clases;
- la participación en clase;
- la entrega de los ensayos mencionados; y la entrega de un ensayo final con carácter de parcial domiciliario.