Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2021
ASIGNATURA:	Filosofía del Arte
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

Las preguntas que fundamentan el camino de conocimiento de la creación artística y de la reflexión estética de Occidente parten de una preocupación contemporánea. ¿Por qué hoy recobran importancia los lenguajes del arte en el campo cultural? ¿Por qué crecen la necesidad y el interés por las experiencias estéticas en nuestra ecléctica vida cultural cada vez más mediada por internet, lo virtual, el ciberespacio y el consumo? ¿Por qué el arte (la percepción artística) estimula nuestros ojos y oídos a una visión más completa de las cosas, a una realidad abierta y extendida que rebasa o se resite a lo que solo es en el modo de las multipantallas (la mirada entretenida intrapantalla)? Desde estos interrogantes el curso propone estudiar los grandes temas que conforman la historia del arte -en sus distintas manifestaciones: literatura, pintura, música, fotografía y cine- desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en discusión crítica con otras esferas de saberes humanos que también se interrogan sobre la trama escénica de nuestra cultura histórica.
Por lo tanto, el propósito general de la materia procura generar una reflexión teórico-crítica sobre lo que aportó y aporta el arte, la estética y lo poético como modos de una conciencia inconformista, como actos de resistencia frente a las formas históricas y renovadas de dominación cultural que invaden y controlan nuestro tiempo y deseo. Promover un diálogo entre aspectos del arte, el pensamiento filosófico y algunos logros del desarrollo tecnocientífico nos permitirán reflexionar sobre diversos modos de percibir o pensar desde el autoconocimiento y la serenidad -entre tanta agitación y velocidad-; nos permitirá pensar, desde nuevas relaciones y descentramientos del pensamiento, abriendo nuevas hermenéuticas del corpus filosófico, lo ya no percibido.

Los objetivos del curso son:
1- Que lxs estudiantes se provean de un vocabulario propio del campo de la estética que dé cuenta de los principales conceptos trabajados en los textos y en las exposiciones.
2-Que lxs estudiantes comprendan los principales problemas estéticos que se ponen en juego en el desarrollo de las teorías modernas, clásicas y románticas, del arte entre los siglos XVIII y XIX y sus derivas en las teorías de arte contemporáneo.
3-Que lxs estudiantes desarrollen diversas estrategias argumentativas y elaboren, a partir de la lectura crítica de los textos, sus propias matrices interpretativas.
4-Que lxs estudiantes aborden nuestra herencia cultural a partir de los argumentos que señalan la

vigencia del arte en el marco de la actual escena cultural de modernidad tardía o de cultura posmoderna o de cultura tecnocrática moderna.
5-Que lxs estudiantes vinculen su formación de grado con aquel universo de experiencia y creación sensible e intelectual -el arte- que casi siempre aparece como ausente, o como olvido de su ausencia en las currículas de las carreras humanísticas.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Resolución CE 026/18 (expediente 1708/15) Abordaje introductorio de textos filosóficos y ensayísticos clásicos del arte entre los siglos XVIII y XIX, y sus derivas en las teorías de arte contemporáneo, en un continuo diálogo con escrituras literarias, audiovisuales, musicales, críticas, etc. Temas: La formación del punto de vista estético. El significado de la Crítica del juicio kantiana en los comienzos de la estética. La estética romántica como reacción a los abusos de la razón analítica, el movimiento contrailustrado. La modernidad del siglo XIX y la estética baudelairiana. La influencia del vitalismo en las concepciones estéticas. Las vanguardias estéticas en el siglo XX. La escuela de Frankfurt y la industria cultural. Posmodernidad, nihilismo y hermenéutica. Discusiones actuales sobre la relación entre estética y política.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad I. *La reflexión estética en la presente sociedad de masas*
La Estética como disciplina filosófica. Antecedentes, surgimiento y desarrollo de la Estética. Los conceptos estéticos fundamentales: *aisthesis*, *poiesis*, *mimesis*, *techné*. Aproximación a las relaciones entre y filosofía del arte en los mundos antiguo y moderno: arte, belleza, verdad y creatividad. El concepto de arte y el problema de su definición en la actualidad. Pensar la tradición estética que interroga por la belleza sin abrazar el dogma de la unidad clásica de lo bello, lo bueno y lo verdadero.

Unidad II- *La estética moderna y su deriva romántica*
El objeto de la indagación kantiana en torno al estatuto y autonomía del juicio estético –reflexionante– y la relación de nuestras facultades -sensibilidad, imaginación, entendimiento y razón–con lo que se considera bello y sublime. Diferencia entre bello, bueno, útil y agradable. Diferencia entre juicios interesados y desinteresados: el juicio de gusto como juicio desinteresado. Diferencia entre validez universal objetiva y validez universal subjetiva. Experiencia estética y estado de juego. El artista como genio. Génesis del romanticismo alemán: La nueva religión poética del sentimiento. Problemática de lo bello, lo sublime y lo mítico en la crisis de la razón burguesa. Los poetas-filósofos. La música y pintura románticas. Hegel, crítica al credo romántico, el arte como momento sensible de la idea.

Unidad III - Crítica y crisis de la estética moderna. Algunos debates del arte contemporáneo
III.1. *Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.*
Nueva escena histórica y reformulación de los planteos del arte. Metrópolis, masas e industria cultural. Baudelaire: el poeta como nuevo héroe de la vida ciudadana. El lugar del arte y de la belleza en el contexto de la experiencia de lo moderno urbano, fuente de artefactos estéticos. El quiebre de la armonía entre palabra ilustrada y mundo. Nuevo status de la belleza entre la moda y los valores eternos del arte. Lo bello ya no en relación con lo bueno y verdadero sino en su relación con el mal radical.
III.2. *El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas*.
Crítica y crisis de la modernidad burguesa; de la crisis política a la crisis estética. Crítica radical al reinado de lo bello. Las dimensiones polémicas y estéticas de los manifiestos. Irrupción y crisis de

las vanguardias estéticas. Del "genio" artista al arte de la provocación; destruir la obra, disparar al espectador. De Marinetti y Maïacovski a Breton y las estelas del surrealismo.
III.3. *Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.*
Reformulación entre belleza y obra de arte en la era de la reproducción técnica y las masas, la industria cultural y la producción mercantil de lo bello. El Baudelaire de Walter Benjamin: el lector, el narrador y el espectador; el artista como productor. Perspectiva materialista de la reflexión estética: el arte, entre la revolución y la reacción: la estetización de la política y la politización del arte.
III.4. *Críticas al arte crítico y recuperación de las categorías de espectador y productor en la estética contemporánea.*
Estética y política en el pensamiento de Rancière. Cuestionamiento de las oposiciones mirar-saber, apariencia-realidad y actividad-pasividad. La traducción como poder común y propio del espectador. La premisa de la igualdad de las inteligencias: traducción y disenso. Los regímenes de identificación de las artes. Paradojas del régimen estético: Distancia y fusión entre la vida y el arte. Evaluaciones sobre el devenir del arte crítico en la época contemporánea: las figuras del *juego*, el *inventario*, del *encuentro* y el *misterio*. Poética versus estética en Boris Groys. La obligación del diseño de sí en el mundo contemporáneo. La estetización de la política como celebración versus la estetización de la política como crítica. Figuras: el productor, el artista y el curador.

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.
IV.1. *La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche*
La experiencia de lo trágico. Los principios metafísico-estéticos de lo apolíneo y lo dionisíaco como reinterpretación de la cultura. La crítica nietzscheana a la estética: el "antiplatonismo nietzscheano". La crítica de la relación modelo/copia; verdad/apariencia; forma/contenido. Contra la katharsis: el arte como estimulante para la vida. La fisiología del arte: el cuerpo como nuevo punto de partida; el "gran estilo" como expresión de la voluntad de poder y la voluntad de poder como arte. El concepto de embriaguez, el lugar central de los instintos. Belleza y fealdad desde el punto de vista del instinto. La Wagner: La idea de obra de arte del futuro.
IV.2. *Arte y posmodernidad.*
Los modos postnietzscheanos de pensar la "tarea" del arte. El arte como testimonio. El problema del cuerpo. El problema de la imagen. La herencia benjaminiana en la filosofía del arte contemporánea.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Examen libre: Lxs estudiantes que decidan rendir un examen libre deberán leer y comprender el total de obras y autores especificado en este programa como bibliografía obligatoria*. La evaluación constará de dos partes: en una primera instancia, el/la estudiante deberá escoger y desarrollar por escrito un tema que articule al menos dos unidades del programa; el trabajo deberá ser enviado a la docente en un archivo PDF máximo tres días antes de la fecha de examen. Si el trabajo resulta aprobado, el/la estudiante pasa a la instancia oral del examen, donde se evaluará tanto el tema elegido como sus posibles articulaciones con las otras unidades del programa. Es requerimiento obligatorio que el estudiante o la estudiante que desee rendir libre esta materia se contacte con la docente a cargo al menos 30 días antes de la fecha de finales para recibir una orientación de cómo preparar la materia.

* Para lxs estudiantes que cursan la materia regularmente la docente a cargo selecciona obras y autores del cuerpo bibliográfico.

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes **(RSC 201/18). Capítulo II: Evaluación y Acreditación**

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf

Link a la carpeta con bibliografía obligatoria: copiar el link pero para solo lectura.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad I. *La reflexión estética en la presente sociedad de masas*
Bibliografía obligatoria:
- Plazaola, Juan, "La estética como problema" y "La vivencia estética" en Introducción a la filosofía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, pp. 281-326.
- "Belleza" – Antología de fragmentos.
- Danto, Arthur, "El final del arte" en *El Paseante* Nº22-23, 1995.
- Deleuze, Gilles, "¿Qué es un acto de creación?" (1987)
- Gadamer, Hans-Georg, La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós, 1991.
- Han, Byung-Chul, "La salvación de lo bello", Buenos Aires, Herder, 2015.
- Michaud, Yves, "Pequeña etnografía del arte contemporáneo" y "Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética", en *El arte en estado gaseoso*, México DF, FCE, 2007, pp. 25-56 y 89-139.
- Passolini, Pier Paolo, *La Rabbia* (1963): fragmento + Didi-Huberman (2014): "Cine, ensayo, poema. *La Rabbia*, de Pier Paolo Pasolini.

Unidad II- *La estética moderna y su deriva romántica*
- Argullol, Rafael. "El resurgimiento del yo. El hombre escindido" en *El Héroe y el único*, Taurus, Madrid, 1983.
-Berlin, Isaiah, "Los románticos moderados" en Las raíces del romanticismo, Madrid, Taurus, 2000, pp. 99 a 128.
- Deleuze, Gilles, "Tiempo y pensamiento: la síntesis de la percepción y lo sublime", en: *Kant y el tiempo*, trad. y notas: Equipo Cactus, Buenos Aires, Cactus, serie Clases N° 5, 2008, pp. 67-91.
- Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), de Estética I, Editorial Península, Barcelona, 1989
- Hobsbawm, Eric, "El arte" en: La era de la revolución. Barcelona, Labor, 1990.
- Jarque, Vicente, "Filosofía idealista y romanticismo" en Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Valeriano Bozal (ed.), Madrid, Visor, 1996, pp. 206-2019
- Kant, Immanuel, *Crítica del Juicio*. Buenos Aires, Losada, 1993 Selección de parágrafos.
- Marchan Fiz, Simón, *La Estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987, cap. 1. "La autonomía de la estética en la Ilustración", pp. 11-46.
- Schiller, Friedrich (1981) *Cartas sobre la educación estética del hombre* (selección). Buenos Aires. Aguilar.
- Schelling, Friedrich - Hölderlin, Friedrich - Hegel, George. "El programa de sistema más antiguo del idealismo Alemán", en: Arnaldo, Javier (1994). *Fragmentos para una teoría romántica del arte* (antología). Madrid. Tecnos.
- Selección de fragmentos de Goethe, E.T.A. Hoffman, Novalis

Unidad III - Crítica y crisis de la estética moderna. Algunos debates del arte contemporáneo
III.1. *Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.*
Bibliografía obligatoria:
-Baudelaire, Charles, selección de textos
-Benjamin, Walter (2012) "Sobre algunos temas en Baudelaire" (selección de fragmentos), en: *El París de Baudelaire*. Buenos Aires. Eterna Cadencia.
-Berman, Marshall, "Baudelaire: el modernismo en la calle". En: *Todo lo Sólido se Disuelve en el*

Aire. Madrid, Siglo XXI, 1990.
-De Micheli, Mario, "Unidad del siglo XIX" en *Las vanguardias artísticas del siglo veinte*, Córdoba, Editorial Universidad de Córdoba, 1968, pp. 9-19.
- Hobsbawm, Eric, "Artes"; "El mundo burgués" en: *La era del capital*. Barcelona, Labor, 1990.

III.2. *El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas.*

Bibliografía obligatoria

-Brihuega, Jaime, "Las vanguardias artísticas: teorías y estrategias" en Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas, Madrid, Visor, 1996, pp. 127-148.
-Breton, André *Manifiestos del surrealismo* (selección). Madrid. Visor, 2000.
-Maïakovski, Vladimir, *Una bofetada al gusto público*. Madrid. Mono Azul, 2009
-Marinetti, Filippo, *Manifiestos y textos futuristas* (selección). Buenos Aires. Terramar, 2000
-Meschinnic, Henri, *Manifiesto a favor del ritmo* (fragmentos), 1999
-Russolo, Luigi, *El arte de los ruidos. Manifiesto Futurista, 1913*
-Selección de material audiovisual
-Cippolini, Rafael, Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000 (fragmentos)

III.3. *Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.*

Bibliografía obligatoria:

-Benjamin, Walter (2009) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en: *Estética y política*. Buenos Aires. Las Cuarenta.
- Berger, John, *Modos de ver*, México, GG, 2017
- Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1994) "La industria cultural", en: *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid. Trotta.
- Adorno, Th., "Sobre la relación actual entre filosofía y música", en Escritos musicales V, Madrid, Akal, 2011, pp. 155-186.

III.4. *Críticas al arte crítico y recuperación de las categorías de espectador y productor en la estética contemporánea.*

Bibliografía obligatoria:

-Groys, Boris, "La topología del arte contemporáneo", 2008
- Rancière, Jacques "La imagen intolerable" y "La imagen pensativa" en *El espectador emancipado*, Bs. As., Manantial, 2011, pp. 85-127.
- Rancière, Jacques "El teatro de las imágenes" en *La política de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales pesados, 2008, pp. 69-89.
- Steyerl, Hito, "En caída libre" y "En defensa de la imagen pobre" en Los condenados de la pantalla, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
-Didi-Huberman, Georges, "Cómo abrir los ojos" en Harum Farocki, *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja Negra, 2005.
-Farocki, Harun, film *El fuego inextinguible*, 1969.

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.

IV.1. *La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche*

Bibliografía obligatoria

- Nietzsche, Friedrich, "Visión dionisíaca del mundo" en *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alian 1994.
- Nietzsche, Friedrich, *Estética y teoría de las artes*, selección, introducción y traducción de Agustín Izquierdo, Madrid, Tecnos, 1999. Selección de fragmentos.
- Nietzsche, Friedrich, "El caso Wagner" en *Ecce Homo*, Madrid, Alianza, 1991.
-Vattimo, Gianni, "Arte e identidad. Sobre la actualidad de la estética en Nietzsche", en: *Diálogo con Nietzsche*, trad. C. Revilla, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 159-196
-Wagner, Richard, "Características fundamentales de la obra de arte del futuro" y "El artista del futur en *La obra de arte del futuro*, Valencia, Institut de Creativitat, Universitat de València, 2000.

-Selección de material audiovisual

IV.2. *Arte y posmodernidad.*

Bibliografía obligatoria:

-Didi, Huberman, Georges, "La imagen malicia. Historia del arte y rompecabezas del tiempo", en: *A el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, trad. Oscar A. Oviedo Funes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 119-222.
-Guasch, Ana María, "Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar".
-Quignard, Pascal, *El odio a la música* (selección), Buenos Aires, El cuenco del plata, 2015.
-Sontag, Susan, *Ante el dolor de los demás, Buenos Aires,* Alfaguara, 2003.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Bibliografía

Unidad I. *La reflexión estética en la presente sociedad de masas*
- Michaud, Yves, *El arte en estado gaseoso*, México DF, FCE, 2007.
- Rancière, Jacques, "Prólogo" en *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*, Buenos Aires, Manantial, 2013.
-Tatarkiewicz, Władysław, "Estética" en *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1992.
-Vattimo, Gianni, "Muerte o crepúsculo del arte", en *El fin de la modernidad. Nihilismo y - hermenéutica en la cultura posmoderna,* Barcelona, Gedisa, 1986, pp. 49-59.

Unidad II- *La estética moderna y su deriva romántica*
-Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad : la filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999.
-Eagleton, Terry (2011) *La estética como ideología*. Madrid. Trotta.
- De Paz, Alfredo, *La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías*, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1992.
-Fubini, Enrico, *El Romanticismo: entre música y filosofía,* Valencia, Universitat de València, 1999.
-Marí, Enrique, "Johann G. Herder y el movimiento del Sturm und Drang" en *Confines Nº 2*, noviembre de 1995
- Schenk, H.G: *El espíritu de los románticos europeos,* México, FCE, 1979. -Trías, Eugenio, "Escritura musical y contrapunto (La revolución musical en Occidente)" en *Pensamiento de los confines Nº 22*, junio de 2008.

Unidad III - Crítica y crisis de la estética moderna. Algunos debates del arte contemporáneo
III.1. *Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.*
-López Castellón, Enrique, "Dandysmo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
III.2. *El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas*.
-De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.
- Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal.
- Mangone, Carlos y Warley, Jorge, *El manifiesto. Un género entre el arte y la política*. Buenos Aires. Biblos, 1994.
-Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en Revista *Debats*, Nº 26, España, 1991.
III.3. *Sociedad de masas y cultura de masas bajo las lentes frankfurtianas.*

-Benjamin, Walter, "Pasajes de París II", en: *Libro de los Pasajes*, edición de Rolf Tiedemann, trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera, y F. Guerrero, Madrid, Akal, 2005, pp. 865-876
-Bruera, Matías, "El oído como adorno" en *Pensamiento de los confines Nº 18*, julio de 2006.
-Buck Mors, Susan. "Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte" en *Walter Benjamin, escritor revolucionario*, Buenos Aires, Interzona, 2005.
- Eagleton, T., "El rabino marxista: Walter Benjamin" y "El arte después de Auschwitz: Theodor Adorno" en *La estética como ideología*, Madrid, Trotta, 2006.
III.4. *Criticas al arte crítico y recuperación de la categoría de espectador en la estética contemporánea..*
- Groys, Boris, Volverse público, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Rancière, Jacques, *El malestar en la estética*. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011

Unidad IV: La crítica a la modernidad estética como crítica radical a la estética.
IV.1. *La superioridad del arte en la filosofía de F. Nietzsche*
-Vattimo, Gianni, "Arte e identidad. Sobre la actualidad de la estética en Nietzsche", en: *Diálogo con Nietzsche*, trad. C. Revilla, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 159-196
IV.2. *Arte y posmodernidad.*
-Barthes, Roland; La cámara lúcida, Buenos Aires, Paidós, 2005.
-Cage, John, *Silencio* (selección) Ardora Ediciones, Madrid, 2007.
- Molloy, Silvia "Recordar desde lejos: el trabajo de una cita fantasmal" en Blejmar, Mandolessi, Pérez: *El pasado inasequible*, Buenos Aires, Eudeba: 2017.
- Rella, Franco, *Desde el exilio. La creación artística como testimonio*, trad. P. Fleisner, Lanús, La cebra, 2010.
-Rolnik Suely, "Furor de archivo", en revista *Estudios sociales* 7, 2010.

Matiasich, Ileana Alejandra
Directora de la TUPD

Firma y Aclaración:
Director de carrera