

ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES “PROF. JUAN MANTOVANI” Nº 3023

Carreras: Profesorado y Tecnicatura en Artes Visuales - Plan Decreto 730/04

Año de cursado: 3ro.

Espacio Curricular: Estética de la Recepción

Duración de la asignatura: Anual - 3 horas cátedra

Profesor: Gabriel Cimaomo

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO:

El programa de la materia toma como eje articulador el problema de la modernidad estética. Lo aborda desde su genealogía en la época ilustrada -la protomodernidad estética- hasta su crisis en la época contemporánea y su discusión por parte de distintas líneas de pensamiento.

Si bien existen consideraciones filosóficas acerca de la belleza desde la antigüedad clásica, su sistematización disciplinar se produce en los albores de la modernidad, a partir del tratado *Aestética* de Alexander Baumgarten, en consonancia con el momento en que el ejercicio del gusto comienza ampliarse a nuevos sujetos sociales. La filosofía moderna, por la centralidad que ocupa en ella el sujeto, se encuentra en condiciones óptimas para fundamentarlo.

Se aborda así, en primer lugar, el momento histórico en que las reflexiones incidentales sobre la belleza y el arte se convirtieron con Kant en el centro de la Crítica del juicio: la autonomía de lo estético frente al conocimiento teórico y práctico (moral). En este contexto el gusto implica un uso libre de las facultades humanas, asociado a un tipo específico de juicio, del que son capaces todos los hombres y mujeres: el juicio estético.

Se procede luego a describir fenomenológicamente la experiencia estética y la relación entre realidad efectiva y campo imaginario, distinguiendo pensamiento, imaginación y percepción. Del mismo modo se aborda la relación entre arte y verdad a través de los escritos de los primeros románticos, Schelling, Hegel y Heidegger.

El nacimiento de la nueva disciplina filosófica no se justifica por un giro en las artes -dado que no lo hubo- sino por el descubrimiento de que el sujeto es capaz de cambiar su perspectiva habitual sobre el mundo, sobre todo en el tiempo de ocio. No obstante, el problema filosófico propio de la estética, ya inmediatamente después de Kant, no es el gusto, sino el arte y los artistas. De hecho, entre finales del siglo XVIII y el presente, la estética cambia de categorías y de problemas en función del estado de las artes. Así como las categorías con las que nace, como lo bello y lo sublime, se aplican durante la ilustración, tanto a la naturaleza como a los productos realizados por el hombre -entre los que se encuentra el arte-, a partir del romanticismo temprano, de Schelling en adelante, esas categorías se trastocan completamente en sus significados y la estética se convierte en la disciplina filosófica cuyo objeto propio de estudio es el arte.

Cuando el interés de la estética pasa del sujeto al objeto y el objeto excluyente pasa a ser el arte, las preguntas de la disciplina empiezan a centrarse en la modernidad artística, primero, en los signos de su crisis, después. Razón por la cual se destacan asimismo otras teorías estéticas de gran importancia hacia finales de la modernidad, como las surgidas de la mano de Nietzsche, Benjamin y Adorno.

Finalmente, se discute el problema de la llamada muerte del arte y su presunta resurrección en la filosofía de Arthur Danto.

OBJETIVOS:

- Rever conceptos filosóficos fundamentales que posibilitan la realización de reflexiones estéticas pertinentes.
- Pensar críticamente los planteos que se desarrollan desde la protomodernidad estética hasta la crisis del arte moderno como culminación del ideal de la modernidad estética.
- Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos al análisis estético de obras artísticas.
- Reconocer la relación entre el pensamiento estético y la producción artística.
- Estimular la experiencia de una visión del arte desde el punto de vista del análisis filosófico-estético.
- Ejercitar la producción oral y escrita en la elaboración de reflexiones estéticas incorporando vocabulario técnico.

METODOLOGÍA:

La metodología de estudio de la materia es común a todas las disciplinas de raigambre filosófica. La misma consiste básicamente en la lectura, análisis e interpretación de textos fuentes, como así también de tratados revisionistas sobre las grandes teorías estéticas y del arte.

El propósito de la aplicación de estas técnicas metodológicas es promover de este modo el desarrollo del pensamiento crítico y paralelamente de una actitud a la vez contemplativa y reflexiva tanto sobre cuestiones eminentemente teóricas (temáticas estéticas) como prácticas (ligadas al posicionamiento frente a las obras de arte). Esta metodología supone un trabajo sistemático de indagación, problematización, cuestionamiento, investigación, análisis, reflexión y síntesis.

CRONOGRAMA:

- Primer Cuatrimestre: Introducción. Unidad 1
- Segundo Cuatrimestre: Unidad 2. Unidad 3

CONTENIDOS:

INTRODUCCIÓN: EL NACIMIENTO DE LA ESTÉTICA COMO REFLEXIÓN SISTEMÁTICA Y DISCIPLINAR Alexander G. Baumgarten y la construcción de la estética filosófica. Lo bello como perfección del conocimiento sensible.

UNIDAD 1: EL NACIMIENTO DE LA ESTÉTICA MODERNA: DEL IDEALISMO AL MATERIALISMO

1.1. LA ESTÉTICA IDEALISTA

Emmanuel Kant (1792-1804). La estética subjetiva. El arte como forma y el carácter desinteresado del juicio estético. Forma, juicio e imaginación creadora. De lo bello a lo sublime. Aplicación de lo bello formal y lo sublime en el arte y en la literatura. Por el camino de la forma abstracta: Vasili Kandinsky.

Friedrich Schiller (1759-1805) La estética objetiva. La educación estética como acceso al mundo moral.

Friedrich Schelling (1775-1854) Hacia una estética absoluta. El arte como órgano supremo de la filosofía.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) La estética absoluta. El arte como expresión del Espíritu. Lo bello como la manifestación sensible de la idea o lo ideal. Las formas artísticas: arte simbólico, clásico y romántico. El carácter de pasado del arte.

1.2. LA ESTÉTICA MATERIALISTA

Karl Marx (1818-1883) La ideología y sus derivaciones en formas de producción artísticas expertas Superestructura y campo de producción social experta. La estética realista. La estética sociológica. El arte y los supuestos metafísicos de la teoría marxista. Hacia una superación de la teoría marxista en torno del arte. El discurso social artístico y el socio-económico.

UNIDAD 2: LAS ESTÉTICAS DEL SIGLO XX: ENTRE EL NIHILISMO Y LA HERMENÉUTICA

2.1. NIHILISMO Y ESTÉTICA POSTMETAFÍSICA

Friedrich Nietzsche (1844-1900) El deconstructivismo y la caída de los valores cosmológicos. La vida como principio estético. El origen de la tragedia: lo apolíneo y lo dionisíaco. El superhombre y la voluntad de poder como arte. El acto creador en moral. Valor, verdad y creación.

2.2. ENTRE LA ESTÉTICA ONTOLÓGICA Y HERMENÉUTICA

Martin Heidegger (1889-1976) Hacia una ontología trágica Inteligibilidad finita y estado de poetización del mundo. La emergencia del sentido y la esencia poética del pensar. Poesía, lenguaje y desamparo divino. El origen de la obra de arte: belleza y verdad. El arte entre la huida y la vuelta del dios.

2.3. LA ESTÉTICA HERMENÉUTICA

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) El principio dialógico de la estética hermenéutica. La justificación del arte desde la estética hermenéutica: el arte desde los supuestos antropológicos de juego, símbolo y fiesta.

UNIDAD 3: LA CRISIS DE LA ESTÉTICA MODERNA: DEL ARTE AURÁTICO A LA REPRODUCTIBILIDAD

3.1. EL ARTE AURÁTICO

Walter Benjamin (1892-1940) El concepto de crítica estética. La bella apariencia y lo carente de expresión. Arte simbólico y arte alegórico. El concepto de aura: valor de culto y valor de exposición. Cine y vanguardia.

3.2. LOS LÍMITES DE LA ESTÉTICA TRADICIONAL

Theodor Adorno (1903-1969) La autonomía del arte y la industria de la cultura. Mimesis y expresión. Contenido de verdad. Dialéctica de la experiencia estética. Arte y negatividad.

3.3. MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL ARTE

Arthur Danto (1924-2013) Aproximación al problema del *después del fin del arte*. Del arte en la modernidad a la posmodernidad.

BIBLIOGRAFÍA:

ADORNO, Theodor. *Teoría estética*. Madrid, Orbis, 1984

BAUMGARTEN, Alexander. *Prolegómenos* (ed. bilingüe), introducción y traducción de Ricardo Ibarlucía.

UBA Filosofía y Letras, Secretaría de Publicaciones, 1999

BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires, Taurus, 1989

DANTO, Arthur. *Después del fin del arte*. Buenos Aires, Paidós, 2003

BOZAL, Valeriano (Coord.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, 2 vols. Madrid, Visor, 1996

GADAMER, Hans-Georg. *Actualidad de lo bello*. Barcelona. Paidós, 1991

GADAMER, Hans-Georg. *Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Sígueme, Salamanca, 1993.

GIVONE, Sergio. *Historia de la estética*. Madrid, Tecnos, 1990

GOMBRICH, Ernst. *Qué nos dice la imagen*. Buenos Aires, Paidós. 2000

HEGEL, George Wilhelm Friedrich. *Lecciones sobre la estética*. Madrid, Akal, 1989

HEIDEGGER, Martin. *El origen de la obra de arte en Caminos del bosque*. Madrid, Alianza, 2000

JIMÉNEZ, José. *Imágenes del Hombre. Fundamentos de estética*. Madrid, Tecnos, 1992

- JIMÉNEZ, Marc. *¿Qué es la estética?*. Barcelona, Idea Universitaria. 1999
- KANT, Immanuel. *Crítica del juicio*, trad. Manuel García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 1984, ## 1-29 y ## 46-54 (hay otras traducciones: *Crítica de la facultad de juzgar*, Caracas, Monte Ávila, 1992 trad. P. Oyarzún; *Crítica del discernimiento*, Madrid, A. Machado Libros, 2003, trad. R. R. Aramayo y S. Mas).
- MARCHAN FIZ, Simón. *La estética en la cultura moderna*. Madrid, Alianza, 1987
- NIETZSCHE, Friedrich. *La voluntad de poderío como arte* en *La voluntad de poderío*. Madrid, Edaf, 1994.
- NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Madrid, Alianza, 1981.
- PERNIOLA, Mario. *La estética del siglo veinte*. Madrid, Visor. 2001.
- PICÓ, José (Comp.) *Modernidad y postmodernidad*. Madrid, Alianza, 1998
- SCHILLER, Friedrich. *Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre*. Barcelona, Anthropos, 1990
- VATTIMO, Gianni. *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna*. Barcelona, Gedisa, 1986

Prof. Gabriel Cimaomo