

Universidad
Nacional
de Quilmes

Escuela
Universitaria
de Artes

Anexo 1

Programa Regular – Cursos Presenciales

Año: 2019

Curso: Filosofía del Arte

Carreras:

Licenciatura en Música y Tecnología - Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos - Tecnicatura Universitaria en Producción Digital - Licenciatura en Comunicación Social - Licenciatura en Historia

Profesora: Mariana Casullo Amado

Carga horaria semanal: Cursada presencial: Jueves de 18 a 22 horas – **horario de consulta:** jueves de 17 a 18 horas, aula 1

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Electiva

Tipo de Asignatura: Teórica

Presentación 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? ¿Por qué la vinculación con el arte y los problemas estéticos fue siendo relegada u omitida en la formación disciplinaria y de las profesiones modernas? Desde estos interrogantes el curso propone estudiar los grandes temas que conforman la historia del arte -en sus distintas manifestaciones: literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, fotografía y cine- desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en discusión crítica con otras esferas de saberes humanos.

Por lo tanto, el propósito general de la materia no procura ceñirse a una “breve historia de la estética” sino que 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.

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.

Contenidos mínimos:

El presente curso propone que los 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. En virtud de que la materia forma parte de una currícula en la que *arte y crítica* son los sentidos preeminentes, se considerará de especial interés promover el diálogo entre filosofía y arte a partir de vincularlo con materiales literarios y audiovisuales. Los dos grandes bloques que estructurarán el programa presentan un abordaje de textos filosóficos y ensayísticos clásicos junto con otros contemporáneos, varios de los cuales discuten y recuperan -explícita e implícitamente- análisis y conceptos de los primeros. Esta decisión supone, además del evidente enriquecimiento de la lectura de los textos clásicos, una comprensión de la propia práctica como reformulación y reescritura constante de algunos problemas fundamentales en torno al arte y la estética, antes que una verificación de respuestas acabadas y definitivas.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad I. *La reflexión estética en la presente sociedad de masas*

I. 1. *La Estética como disciplina filosófica*

Antecedentes, surgimiento y desarrollo de la Estética. Los conceptos estéticos fundamentales: arte, belleza, verdad y creatividad. Análisis ontológico de la obra de arte. Las diversas concepciones de la belleza. El concepto de arte y el problema de su definición en la actualidad.

I. 2. *La actualidad del arte*

El presente del arte: sus problemáticas contemporáneas como punto de partida para construir su historia. Estado actual del arte y actualidad del arte. El por qué de la revalorización de los problemas del arte en el debate teórico-conceptual de nuestra época: causas y significados. Crisis de los fundamentos de racionalidad y de los regímenes de verdad del conocimiento. El problema de la cultura enfocado desde las subjetividades estéticas en sus diferentes épocas. Relación palabra-mundo. Los tres campos de indagación: la historia del arte, la reflexión filosófica estética, la palabra poética. Revisión crítica, desde estos tres campos enunciativos. La estetización de lo social y la declinación del arte. Las nociones de sociedad massmediática, de estéticas de

masas y de civilización de la imagen: sus relaciones con las experiencias del arte en el presente. La creación en las condiciones de nuestra cultura y su crisis de valores.

Unidad II- La estética moderna y su deriva romántica

II. 1. La autonomía de la Estética en la filosofía de I. Kant

La figura de la crítica: entre la conformación del arte moderno y la constitución de un ámbito de "opinión pública". El lugar de la *Crítica del juicio* en el marco del sistema de las críticas kantianas. La búsqueda de un encuentro entre la esfera de la necesidad y el deber: el giro de la estética. La figura del espectador como índice de una nueva semántica de la libertad. Las facultades involucradas en el juicio de gusto. Diferencia entre juicio de conocimiento y juicio de gusto. 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. Lo bello y su otro distante, lo sublime. El artista como genio.

II. 2. Tiempo de la estética. El conflicto del arte en el proyecto de la Ilustración moderna

Alemania a fines del siglo XVIII. Génesis del romanticismo alemán: el movimiento del *Sturm und Drang* ("Tormenta e Ímpetu") primera manifestación contra el racionalismo ilustrado y el convencionalismo burgués. La nueva religión poética del sentimiento. J. Goethe y el alma alemana. Schiller como "traductor" de Kant: el arte y la educación estética del hombre como programa de reforma moral. Revalorización del mito para el arte y la cultura moderna. El concepto de *juego* como síntesis del impulso formal e impulso material. 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. Su planteo de la muerte del arte frente a la conciencia filosófica moderna.

II. 3. Derivas contemporáneas de lo bello y lo sublime

Liotard y la recuperación de la reflexión moderna acerca de lo sublime. La transgresión de las reglas del arte bello: lo fealdad y lo monstruoso. Lo sublime en Burke y en Kant: entre el romanticismo y la vanguardia. Crisis y crítica de la *mimesis*. El "pintor investigador" versus la comunidad de destinatarios. La puesta en crisis del concepto de lo representable y lo irrepresentable en el arte de acuerdo al pensamiento de Rancière y Didi-Huberman.

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. Figuras y máscaras de la protovanguardia: el flaneur, el dandy, el bohemio, el artista maldito. Formas de la marginalidad crítica: el salón y la taberna. El quiebre de la armonía entre

palabra ilustrada y mundo. Nuevo status de la belleza entre la moda y los valores eternos del arte.

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. El *manifiesto* como género discursivo. Las dimensiones polémicas y estéticas de los manifiestos. Del manifiesto comunista al manifiesto futurista. Irrupción y crisis de las vanguardias estéticas. Del “genio” artista al arte de la provocación; destruir la obra, disparar al espectador. De Marinetti y Mañacovski a Breton y las estelas del surrealismo.

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

El Baudelaire de Walter Benjamin: del spleen al shock. La relación entre el público y las artes en la ciudad moderna. El lector, el narrador y el espectador; el artista como productor. La revolución estético-política de las artes en la época de su reproductibilidad técnica. El concepto de aura; entre el valor exhibitivo y valor cultural de la obra de arte. El arte, entre la revolución y la reacción: la estetización de la política y la politización del arte. El arte como “negación de la sociedad” dentro de la sociedad. El arte como “industria cultural” y como promesa de felicidad. Theodor W. Adorno: la dimensión musical de la historia. El arte como canal de acceso al pasado; sus condiciones de negatividad y autonomía puede expresar situaciones sociales difícilmente visualizadas de otro modo.

III.4. *Criticas 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 dionisiaco 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 (*Rausch*), el lugar central de los instintos. Belleza y fealdad desde el punto de vista del instinto. La antinomia clásico / romántico: el lugar de la danza y el problema de la música (la antinomia Bizet/Wagner).

RES N° 026 / 19

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.

Bibliografía

Unidad I. *La reflexión estética en la presente sociedad de masas*

I. 1. *La Estética como disciplina filosófica*

Bibliografía obligatoria:

- Plazaola, Juan. Introducción a la Estética, Universidad de DeustoHartmann, Nicolás, “Estética” en Introducción a la filosofía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, pp. 182-207.
- Deleuze, Gilles, “¿Qué es un acto de creación?” (1987)

Bibliografía complementaria:

- Jauss, Hans-Robert, *Pequeña apología de la experiencia estética*, trad. Daniel Innerarity Barcelona, Paidós, 2002
- Tarkiewicz, Władysław, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1992

I. 2. *La actualidad del arte*

Bibliografía obligatoria:

- Berger, John, “Modos de ver”, episodio 1 y 2 / capítulos 1 y 2
- Michaud, Yves, “Hacia la estética de los tiempos del triunfo de la estética”, en *El arte en estado gaseoso*, México DF, FCE, 2007.
- Danto, Arthur, - “Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo”, en *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 25-41
- Passolini, Pier Paolo, *Rabbia* (1963): fragmento.
- Tarkovski, Andrei, “El arte como ansia de lo ideal” en *Esculpir en el tiempo*, Rialp, España, 1991.

Bibliografía complementaria:

- Bozal, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. I y II, Madrid, La barca de medusa, 2000.
- Byrne, David, *Cómo funciona la música*, México, Sexto Piso, 2014.
- Casullo, Nicolás (comp.), *El debate modernidad-posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica, 2004.
- Lyotard, Jean-François, “Música, mítica” en *Moralidades posmodernas*, Madrid, Tecnos, 1996
- 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*

II. 1. *La autonomía de la Estética en la filosofía de I. Kant*

Bibliografía obligatoria:

- Kant, Immanuel, *Crítica del Juicio*. Buenos Aires, Losada, 1993 Selección de párrafos.
- 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
- 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.
- Cuadernillo de cursada.

Bibliografía complementaria:

- 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.
- Gadamer, Hans-Georg, *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*, trad. A. Gómez Ramos, Madrid, Paidós, 1988, Introducción

II. 2. *Tiempo de la estética. El conflicto del arte en el proyecto de la Ilustración moderna.*

Bibliografía obligatoria:

- Cuadernillo de cursada
- Goethe, Johann, "Las desventuras del joven Werther" (fragmentos) , en *Obras Completas*, Tomo II, Editorial Aguikar, México, 1991
- E.T.A. Hoffman, *El hombre de arena* (fragmentos).
- Novalis, *Los Himnos a la Noche*, Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995
- Novalis, *Escritos escogidos* (fragmentos)
- Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), de *Estética I*, Editorial Península, Barcelona, 1989 (selección)
- Schiller, Friedrich (1981) *Cartas sobre la educación estética del hombre* (selección). Buenos Aires. Aguilar.
- Selección de material audiovisual.

Bibliografía complementaria:

- Argullol, Rafael. "El resurgimiento del yo. El hombre escindido" en *El Héroe y el único*, Taurus, Madrid, 1983.
- Autores varios, *Ilustración y Romanticismo: fuentes y documentos para la historia del arte*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1982.
- Berlin, Isaiah: *Las raíces del romanticismo*, Madrid, Taurus, 2000.
- Bruera, Matías, "Náufragos del espíritu. Goethe y la confesión suspendida" en *Pensamiento de los confines N° 5*, octubre de 1998.
- Copland, Aaron, *Los placeres de la música*.
- 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.

R₆ESN°026 / 19

- Marí, Enrique, "Johann G. Herder y el movimiento del Sturm und Drang" en *Confines* N° 2, noviembre de 1995
- Rowell, Lewis, "La síntesis romántica" en *Introducción a la Filosofía de la música*, Buenos Aires, Gedisa, 1985.
- Rühle, Volker, *En los laberintos del autoconocimiento: el Sturm und Drang y La Ilustración alemana*, Madrid, Akal, 1997.
- Schelling, Friedrich - Hölderlin, Friedrich - Hegel, George. "El programa de sistema más antiguo del idealismo Alemán", en: Arnaldo, Javier (1994). *Fragments para una teoría romántica del arte* (antología). Madrid. Tecnos.
- 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* N° 22, junio de 2008.

II. 3. Derivas contemporáneas de lo bello y lo sublime

Bibliografía obligatoria:

- Didi-Huberman, George, "Imágenes pese a todo" en *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Rancière, Jacques, "El destino de las imágenes" en *El destino de las imágenes*. Buenos Aires, Prometeo, 2011.
- Selección de material audiovisual

Bibliografía complementaria:

- De Duve, Thierry, "Kant después de Duchamp", trad. Daniel Santoro, en: *Confines*, Año 3, N° 4, julio de 1997, pp. 217-224
- Lyotard, Jean-François, "Después de lo sublime, estado de la estética", en: *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 1999, pp. 139-147

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, "El pintor de la vida moderna" en *Arte y modernidad*, trad. Lucía Vogelfang, Jorge L. Caputo y Marcelo G. Burello, Buenos Aires, Prometeo, 2009
- Baudelaire, Charles, *El spleen de París*, México, FCE, 2000, selección
- Baudelaire, Charles, *Las flores del mal* (ed. bilingüe), trad. Américo Cristófalo, Buenos Aires, Colihue Clásica, 2006, selección.
- 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.
- Millhauser, Steven, *August Eschenburg*, Buenos Aires, Interzona, 2005.
- Selección de material audiovisual.

RES N° 026 / 19

Bibliografía complementaria:

- Autores Varios, Conversaciones con Cezanne, Buenos Aires, Cactus, 2016.
- Benjamin, Walter, "Notas sobre los Cuadros parisinos de Baudelaire", trad. Fernando Bruno, en: *Boletín de estética*, Año I, N° 2, abril de 2005, pp. 9-19
- López Castellón, Enrique, "Dandysmo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
- Hobsbawm, Eric, "Artes"; "El mundo burgués" en: *La era del capital*. Barcelona, Labor, 1990.
- Pichois, Claude y Ziegler, Jean, Baudelaire, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1989
- Van Gogh, Vincent, Cartas a Théo, Barcelona, Editorial Labor, 1992

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

Bibliografía obligatoria:

- Breton, André *Manifiestos del surrealismo* (selección). Madrid. Visor, 2000.
- De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX* (selección). Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.-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*
- Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en Revista *Debats*, N° 26, España, 1991.
- Selección de material audiovisual
- Rosefeldt, Julian (2016) film Manifiesto
- Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000 (fragmentos) Rafael Cippolini

Bibliografía complementaria:

- Bahr, Hermann, *Expresionismo, Colección de Arquitectura*, Valencia, 1998
- Bürger, Peter (2010). *Teoría de la vanguardia*. Buenos Aires. Las cuarenta
- Carrington, Leonora, *El séptimo caballo*, Madrid, 1992
- Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal.
- Kagel, Mauricio, *Palimpsestos*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.
- Kandinsky, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Paidós, 1997.
- Klee, Paul, *Teoría del arte moderno*, Buenos Aires, Cactus, 2007
- Mangone, Carlos y Warley, Jorge, *El manifiesto. Un género entre el arte y la política*. Buenos Aires. Biblos, 1994.
- Marx, Karl, *Manifiesto comunista*. Madrid. Akal. 2000
- Reynolds, Simon, *Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*, Caja Negra Editora, Bs. As., 2011.

-Schwartz, Jorge, Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. Madrid, Cátedra, 1991.

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.
- Adorno, Theodor y Horkheimer, Max (1994) "La industria cultural", en: *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid. Trotta.
- Adorno, Theodor (2008) "Escritos musicales", selección. Madrid. Akal

Bibliografía complementaria:

- Adorno, Theodor W., "La música ligera", en *Introducción a la sociología de la música*, en *Obra Completa*, Tomo 14, Ediciones Akal, Madrid, 2009.
- 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 N° 18*, julio de 2006.
- Buchenhorst, Ralph; Vedda, Miguel (eds.), *Observaciones urbanas: Walter Benjamin y las nuevas ciudades*, Buenos Aires, Gorla, 2008
- Buck Mors, Susan. *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*, Madrid, Visor, 1995
- Wiggershaus, Rolf, *La escuela de Francfort*. Madrid. F.C.E., 2011

III.4. Criticas al arte crítico y recuperación de la categoría de espectador en la estética contemporánea.

Bibliografía obligatoria:

- Autores varios, Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional, Madrid, Traficantes de sueños, 2008
- 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, *Sobre políticas estéticas*. Barcelona. Servicio de publicaciones de la universidad de Barcelona, 2005
- Steyerl, Hito, "En caída libre" y "En defensa de la imagen pobre" en *Los condenados de la pantalla*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014.

Bibliografía complementaria:

- Bourriaud, Nicolás. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.
- Groys, Boris, *Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural*, trad. M. Fontán del Junco, Valencia, Pre-textos, 2005, Introducción y cap. "El intercambio innovador"
- Groys, Boris, *Volverse público*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014. Selección de textos.
- Rancière, Jacques, *El desacuerdo*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2012
- Rancière, Jacques, *El malestar en la estética*. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011
- Rancière, Jacques, *El método de la igualdad*. Buenos Aires. Nueva Visión, 2012

RES N° 026 / 19

- Rancière, Jacques, “Las desventuras del pensamiento crítico” y “Las paradojas del arte político”, en: *El espectador emancipado*, trad. Ariel Dillon, Buenos Aires, Manantial, 2010, pp. 29-52 y 53-84
- Rancière, Jacques, “La política de la estética”, trad. Ariel Dillon, en: *Otra parte, revista de letras y artes*, N° 9, primavera 2006 (separata).
- Yoel, Gerardo (comp.), *Pensar el cine 1, Imagen, ética y filosofía*, Buenos Aires, Manantial, 2004.
- Yoel, Gerardo (comp.), *Pensar el cine 2, Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*, Buenos Aires, Manantial, 2004

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 dionisiaca del mundo” en *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 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.
- Wagner, Richard, *La obra de arte del futuro*, Valencia, Institut de Creativitat, Universitat de València, 2000 (capítulo V)
- Selección de material audiovisual

Bibliografía complementaria

- Adorno, Theodor, “Ensayo sobre Wagner: carácter social” en *Pensamiento de los confines N° 12*
- Burello, Marcelo G., “Wagner/Adorno/Hitler. Variaciones para trío de trompa, violín y pandereta” en *Pensamiento de los confines N° 12*, junio de 2003.
- Cacciari, Massimo, *Desde Nietzsche. Tiempo, arte, política*, Buenos Aires, Biblos, 1994, pp. 81-98
- Quignard, Pascal, *El odio a la música. Diez pequeños tratados*, Buenos Aires, Andrés Bello, 1998.
- Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994
- 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
- Vattimo, Gianni, “Nietzsche entre la estética y la política”, conferencia dictada en las Jornadas nacionales Nietzsche, Buenos Aires, 1994 (versión digital disponible en: www.nietzscheana.com.ar).

IV.2. Arte y posmodernidad.

Bibliografía obligatoria:

- Agamben, Giorgio, *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testimonio*, trad. A. G. Cuspina, Barcelona, Pre-textos, 2000, cap. 3: “La vergüenza o del sujeto”, pp. 91-144
- Didi, Huberman, Georges, “La imagen malicia. Historia del arte y rompecabezas del

tiempo”, en: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, trad. Oscar A. Oviedo Funes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 119-222.

Bibliografía complementaria:

Autores varios, *Alfred Jaar: La política de las imágenes*, Chile, Metales Pesados, 2008.

Amado, Ana, *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*, Buenos Aires, Colihue, 2009.

Blejmar, Jordana, Fortuny, Natalia y García, Luis, *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina*, Buenos Aires, Librería, 2013, Cage, John, *Silencio*, Ardora Ediciones, Madrid, 2007.

Groys, Boris, “Los trabajadores del arte, entre la utopía y el archivo” en *Volverse público*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Kaufman, Alejandro, “Memorias de géneros, memorias ausentes” en *Pensamiento de los confines N° 13*, diciembre de 2003.

Rancière, Jacques, *Breves viajes a través del pueblo*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.

Sontag, Susan, *Ante el dolor de los demás*, Buenos Aires, Alfaguara, 2003.

Toop, David, *Resonancia siniestra*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014

-Steiner, George. *Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano*, Barcelona, Gedisa, 1982.

Modalidad de dictado:

La materia se dicta en modalidad presencial una vez por semana en dos bloques. En el primero de ellos, se trabajará desde un punto de vista teórico-reflexivo dando cuenta de los contextos, autores, creadores, líneas y corrientes artísticas principales y sus problemáticas centrales a tratar en cada etapa histórica examinada. El segundo, tendrá un carácter de trabajo teórico-práctico, donde se analizarán colectivamente textos correspondientes a la bibliografía obligatoria.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Se comprometerá a lxs estudiantes a la lectura (bajo la guía, en un principio, de la docente) de obras literarias, films, creaciones plásticas y musicales que luego expondrán tanto a nivel individual como grupal, y se buscará que articulen adecuadamente el nivel teórico con el nivel de estudios concretos sobre manifestaciones artísticas y pensamiento estético. El propósito es conjugar en el/la estudiante un saber específico con capacidad de análisis crítico artístico y crítico cultural.

Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo, por un lado, mediante la realización de trabajos prácticos, de dos exposiciones orales (una individual y otra colectiva) y un trabajo domiciliario individual escrito de carácter integrador. La nota de cursada del alumno será el promedio de las mencionadas instancias de evaluación junto a una nota de concepto donde también se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante la cursada (la cual requerirá una asistencia no inferior al 75 % en las

Handwritten signature

clases presenciales).

Calificación y aprobación: Pueden presentarse cuatro situaciones dependiendo de las calificaciones obtenidas:

Aquellxs alumnxs que obtengan como promedio en las instancias evaluatorias 7 (siete) puntos a partir de un mínimo de 6 (seis) puntos en cada una de ellas aprueban la materia.

Aquellxs alumnxs que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de evaluación y en el examen integrador (obligatorio en este caso y a ser rendido dentro de los plazos del curso) aprobarán el curso.

Aquellxs alumnxs que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en instancias calificadorias y no hayan aprobado el examen integrador tienen la posibilidad de rendir un nuevo examen integrador que se administrará dentro del cuatrimestre inmediato posterior a la cursada y antes de la fecha de cierre de actas (solo ésta instancia es la permitida para este caso).

Quienes obtenga en los parciales entre 0 (cero) y 3 (tres) puntos reprobarán la materia.

Está evaluación se ajusta en todo al art. 9 del régimen de estudios Res (CS) N° 004/08.

MARIANA CASULLO AMADO

Firma y Aclaración

RES N° 026 / 19