

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales**

CARRERA/S:	Tecnicatura en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2019
ASIGNATURA:	Filosofía del Arte
DOCENTE:	Bárbara Bilbao
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

La asignatura Filosofía del arte se propone trazar un recorrido reflexión crítica a través de diferentes paradigmas filosóficos, estéticos y poéticos desde el XVIII hasta el siglo XX, llegando a las preguntas del presente en el arte contemporáneo. La construcción del campo de las artes se pone en relación dialéctica con la construcción del pensamiento crítica sobre los procesos creativos de los y las artistas. En este sentido la conversación existente entre la filosofía y el arte se nutrirá de diferentes aportes de la producción intelectual que ha construido un afuente cauce de miradas transversales y configuraciones de nuevos territorios y campos de análisis. Se puntualizará en los vectores posibles entre el estudio filosófico y el lenguaje literario, audiovisual y sonoro. La estructuración del curso en términos bibliográficos se establecerá a partir de la lectura y exploración analítica de textos clásicos y ensayística contemporánea que retoman los diferentes debates que se propugnan y que colaboren con la práctica de comprensión autónoma y producciones propias cuyas reformulaciones y reescrituras sitúen algunos fundamentales en torno al arte, la estética y la poética. Se priorizará el lugar de la pregunta y la interpelación compleja en torno a los cruces de estos campos antes que la reproducción de respuestas acabadas y absolutas.

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

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 Impetu") 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. Grecia, modelo e inspiración. 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

Lyotard 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. La crítica de Rancière a la preeminencia de la categoría de lo sublime en el pensamiento de Lyotard.

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. 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 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).

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:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18.**

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

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 los 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

Se evaluará el desempeño de manera individual y grupal. En primera instancia, hacia la mitad del cuatrimestre, se evaluará grupalmente a partir del análisis de diferentes obras con la apuesta a la vinculación conceptual teórica vista hasta ese momento. En segunda instancia, se evaluarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia a partir de la elaboración de un ensayo argumentativo y crítico de forma individual.

Programa: Regular

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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 Deusto/Hartmann, Nicolás, "Estética" en Introducción a la filosofía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, pp. 182-207.
- 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.
- Deleuze, Gilles, "¿Qué es un acto de creación?" (1987)

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
- Gadamer, Hans G., La actualidad de lo bello, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 66-124.
- Passolini, Pier Paolo, Rabbia (1963): fragmento.
- Tarkovski, Andrei, "El arte como ansia de lo ideal" en Esculpir en el tiempo, Rialp, España, 1991.

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
- Cuadernillo de cursada.

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", en Obras Completas, Tomo II, Editorial Aguikar, México, 1991
- E.T.A. Hoffman, El hombre de arena.
- Novalis, Los Himnos a la Noche. Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995
- Novalis, Escritos escogidos
- Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), de Estética I, Editorial Península, Barcelona, 1989
- 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 material audiovisual.

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.
- Lyotard, Jean.-François, "Lo sublime y la vanguardia", en: Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 1999, pp. 95-110
- Rancière, Jacques, "El destino de las imágenes" en El destino de las imágenes. Buenos Aires, Prometeo, 2011.
- Selección de material audiovisual.

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. Burrello. Buenos Aires, Prometeo, 2009
- Baudelaire, Charles, El spleen de París, México, FCE, 2000. selección
- Baudelaire, Charles, Las flores del mal (ed. bilingüe), trad. Américo Cristóbal, Buenos Aires, Colihue Clásica, 2006,

B.P.

Programa: Regular

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.

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

Bibliografía obligatoria:

- Breton, André Manifiestos del surrealismo (selección). Madrid. Visor, 2000.
- Mañakovski, 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

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

III.4. Críticas 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.

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

IV.2. Arte y posmodernidad.

Bibliografía obligatoria:

- Agamben, Giorgio, Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testimonio, trad. A. G. Cuspinera, 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.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

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

I. 1. La Estética como disciplina filosófica

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

I. 2. La actualidad del arte

- 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, música" en Moraldades posmodernas, Madrid, Tecnos, 1996
- Steiner, George. Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano, Barcelona, Gedisa, 1982.
- 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

- 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.

- 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 Nº 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.
- Marí, Enrique, "Johann G. Herder y el movimiento del Sturm und Drang" en Confines Nº 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.
- 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.

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

- Arendt, Hannah (2003). Conferencias sobre la filosofía política de Kant. Buenos Aires. Paidós.
- De Duve, Thierry, "Kant después de Duchamp", trad. Daniel Santoro, en: Confines, Año 3, Nº 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
- 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, Nº 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

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.

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

- 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 Frankfurt. Madrid. F.C.E., 2011.

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

- 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
- 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

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

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

Adorno, Theodor, "Ensayo sobre Wagner: carácter social" en Pensamiento de los confines N° 12
Burello, Marcelo G., "Wagner/Adorno/Hitler. Variaciones para trio 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.

Agamben, Giorgio, El hombre sin contenido, trad. E. M. Kohrmann, Barcelona, Áltera, 2005
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, La pregunta por lo acontecido. Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente, Buenos Aires, La Cebra, 2012.
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.
Rella, Franco, Desde el exilio. La creación artística como testimonio, trad. P. Fleisner, Lanús, La cebra, 2010
Sontag, Susan, Ante el dolor de los demás, Buenos Aires. Alfaguara, 2003.
Toop, David, Resonancia siniestra, Buenos Aires, Caja Negra, 2014

BB.

Firma y Aclaración:

Director de carrera

MARÍA VALDEZ

DIRECTORA

Licenciatura en Artes Digitales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Firma y Aclaración:

Docente

Roberto Filiberto

RES N° 078 / 19

Programa: Regular

8