

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Casullo Amado, Mariana

Filosofía del arte

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Casullo Amado, M. (2017). *Filosofía del arte. (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6382>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Escuela
Universitaria
de Artes

Anexo I

Programa Regular – Cursos Presenciales

Carreras:

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

Año: 2017

Curso: Filosofía del Arte

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 34

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Electivo

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 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 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.

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:

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 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. 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

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. 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 Maïacovski 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.

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. El universalismo débil. 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.

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 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.

Bibliografía complementaria:

- Plazaola, Juan, *Introducción a la Estética*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999
- Jauss, Hans-Robert, *Pequeña apología de la experiencia estética*, trad. Daniel Innerarity Barcelona, Paidós, 2002
- Tatarkiewicz, Władysław, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1992
- Xirau, Ramón y Sobrevilla, David, *Estética*, Madrid, Trotta, 2003, “Estética general”, pp. 23-167.

I. 2. *La actualidad del arte*

Bibliografía obligatoria:

- 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.
- Steiner, George, “Una ciudad secundaria” *Presencias Reales*, Editorial Destino, Barcelona, 1989, “, pp. 11 a 68.
- 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. II, Madrid, La barca de medusa, 2000.
- Casullo, Nicolás (comp.), *El debate modernidad-posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica, 2004.
- Huyssen, Andreas, *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas*,

- posmodernismo*, trad. Pablo Gianera, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2ª. ed., 2006
- Jameson, Fredric, "La deconstrucción de la expresión", en *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Buenos Aires, Paidós, 2005, pp. 23-40.
 - Lyotard, Jean-François, *La condición posmoderna*, Madrid, Cátedra, 1984.
 - Lyotard, Jean-François, "Música, música" en *Moralidades posmodernas*, Madrid, Tecnos, 1996
 - Ruiz de Samaniego, Alberto, *La inflexión posmoderna: los márgenes de la modernidad*, Madrid, Akal, 2004.
 - 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

Bibliografía bligatoria:

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

Bibliografía complementaria:

- Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad : la filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999.
- Bozal, Valeriano (2000). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. II Madrid. La barca de medusa.
- 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:

- Goethe, Johann, "Las desventuras del joven Werther", en *Obras Completas*, Tomo II, Editorial Aguikar, México, 1991
- Novalis, *Los Himnos a la Noche*, Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995
- Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), de *Estética I*, Editorial Península, Barcelona, 1989
- Schiller, Friedrich (1981) *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Buenos Aires. Aguilar.
- 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.

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.
- Burke, Edmund, *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello*, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1987.
- D'Angelo, Paolo; *La estética del romanticismo*, Madrid, La balsa de la Medusa 1997, -
- 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.
- Goethe, Johann, "De la arquitectura alemana" en *Pensamiento de los confines* N° 5, octubre de 1998.
- Jamme, Christoph, *El movimiento romántico*, Madrid, Akal, 1998
- Marí, Enrique, "Johann G. Herder y el movimiento del Sturm und Drang" en *Confines* N° 2, noviembre de 1995
- Rühle, Volker, *En los laberintos del autoconocimiento: el Sturm und Drang y La Ilustración alemana*, Madrid, Akal, 1997.
- Schlegel, Friedrich, "Sobre los límites de lo bello" (1794), traducción y notas de Diego Sánchez Meca, en: *Pensamiento de los confines*, N° 1, segundo semestre 1998, pp. 239-244.
- Schenk, H.G: *El espíritu de los románticos europeos*, México, FCE, 1979. - Trias, Eugenio, "Escritura musical y contrapunto (La revolución musical en Occidente)" en *Pensamiento de los confines* N° 22, junio de 2008.
- Wordsworth, W.; Coleridge, S.T., *Baladas líricas*, Editorial Monte Avila, Caracas, 1985.

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.

Bibliografía complementaria:

- 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, N° 4, julio de 1997, pp. 217-224
- 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

Handwritten signature

-Lyotard, Jean-François, "Después de lo sublime, estado de la estética", en: *Lo inhumano*, trad. 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.
- Berman, Marshall, "Baudelaire: el modernismo en la calle". En: *Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire*. Madrid, Siglo XXI, 1990.

Bibliografía complementaria:

- Autores Varios, conversaciones con Cezanne, Buenos Aires, Cactus, 2016.
- Baudelaire, Charles, *Crítica literaria*, Madrid, La Balsa de la Medusa, 1999
- López Castellón, Enrique, "Dandysmo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
- Hobsbawm, Eric, "El arte" en: *La era de la revolución*. Barcelona, Labor, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "Artes"; "El mundo burgués" en: *La era del capital*. Barcelona, Labor, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "La transformación del arte" en: *La era del imperio*. 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*. Madrid. Visor, 2000.
- Maïakovski, Vladimir, *Una bofetada al gusto público*. Madrid. Mono Azul, 2009
- Marinetti, Filippo, *Manifiestos y textos futuristas*. Buenos Aires. Terramar, 2000
- Marx, Karl, *Manifiesto comunista*. Madrid. Akal. 2000
- Russolo, Luigi, *El arte de los ruidos. Manifiesto Futurista, 1913*
- Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en *Revista Debats*, N° 26, España, 1991.

Bibliografía complementaria:

- Bahr, Hermann, *Expresionismo*, Colección de Arquitectura, Valencia, 1998
- Bürger, Peter (2010). *Teoría de la vanguardia*. Buenos Aires. Las cuarenta
- Calinescu, Matei, *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitch, posmodernismo*, Madrid, Tecnos, 1991.
- Cippolini, Rafael, *Manifiestos de la plástica argentina*, selección de textos publicada

en *Pensamiento de los confines* 9/10, agosto 2001.

-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, 2001, cap. 1 (“¿Quién teme a la neovanguardia?”), cap. 5 (“El retorno de lo real”) y cap. 7 (“¿Y qué pasó con la postmodernidad?”), pp. 3-38, 129-174, 209-230.

-Freud, Sigmund, *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1970

-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.

-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 (2012) “Sobre algunos temas en Baudelaire”, en: *El París de Baudelaire*. Buenos Aires. Eterna Cadencia.

-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 (2004) “Arte, sociedad, estética”, en: *Teoría estética*. 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.

-Adorno, Theodor W., “Caracterización de Walter Benjamin”, en: *Prismas. La crítica cultural y la sociedad*, trad. Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, pp. 244-259

Adorno, Theodor W., *Sobre Walter Benjamin. Recensiones, artículos, cartas*, trad. Carlos Fortea, Madrid, Cátedra, 1995

-Benjamin, Walter, “París, capital del siglo XIX”, en: *Libro de los Pasajes*, edición de Rolf Tiedemann, trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera, y F. Guerrero, Madrid, Akal, 2005, pp. 37-63

-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

-Benjamin, Walter, “El París del Segundo Imperio en Baudelaire”, en: *Poesía y capitalismo. Iluminaciones II*, trad. Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, 2ª. ed., 1980, pp. 21-120

- 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
- Bruera, Matías, "El oído como adorno" en *Pensamiento de los confines* Nº 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
- Buck Mors, Susan. *El origen de la dialéctica negativa*. Buenos Aires. Eterna cadencia, 2011
- Jay, Martin, *Adorno*. Madrid. Siglo XXI, 1998.
- Wiggershaus, Rolf, *La escuela de Frankfurt*. Madrid. F.C.E., 2011

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, *Volverse público*, Buenos Aires, Caja Negra, 2014. Selección de textos.
- 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
- Bourriaud, Nicolás. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.

Bibliografía complementaria:

- 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, *Obra de arte total Stalin*, trad. Desiderio Navarro, Pre-textos, Valencia, 2008
- 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*, Nº 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.

Handwritten signature

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.

Bibliografía complementaria

- Adorno, Theodor, "Ensayo sobre Wagner: carácter social" en *Pensamiento de los confines* N° 12
- Burrello, 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).
- Wagner, Richard, *La obra de arte del futuro*, Valencia, Institut de Creativitat, Universitat de València, 2000.

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.

Bibliografía complementaria:

- 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

Rella, Franco, *En los confines del cuerpo*, trad. Heber Cardoso, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.

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

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

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), un parcial de carácter presencial a mitad de cuatrimestre 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 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 calificatorias 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.

Firma y Aclaración

MARIANA CASULLO AYATO