

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Facultad de Historia,
Geografía y Turismo

Gestión e Historia de las Artes
(Carrera/s)

PROGRAMA

ACTIVIDAD CURRICULAR:		ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA			
CÁTEDRA:		Prof. Vilko Gal			
TOTAL DE HS/SEM.:		2	TOTAL HS	36	
SEDE:	centro	CURSO:	4° A	TURNO:	Mañana
AÑO ACADÉMICO:		2018			
URL:					

1. CICLO:

Básico		Superior/Profesional	X
--------	--	----------------------	---

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente)

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

Docente	E-mail
Prof. Vilko Gal	vilkogal@hotmail.com
Prof. Adj. Anabella Monteleone	anbellamonteleone@yahoo.com.ar

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:

La materia se articula en el cuarto año - Ciclo de Formación Orientada y Profundización

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

La importancia de esta asignatura en la currícula radica en que enfoca la Estética desde su inicio en la modernidad para mostrar luego su evolución hasta la etapa posmoderna. El eje central lo constituye la presentación y discusión de las estrategias de abordaje de las obras de arte

contemporáneas a través de las teorizaciones de autores relevantes del presente. Ello facilitará al alumno adquirir criterios de coherencia discursiva en su posterior desempeño profesional.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Se desarrollaran conceptos clave de la estética contemporánea desde su constitución como disciplina autónoma durante la Ilustración hasta su “crisis” en la posmodernidad. Para ello se analizará a los autores y artistas representativos de cada periodo. Se fomentará el desarrollo de una “estética desde abajo” que atienda a la interpretación de las obras de arte a través del estímulo del pensamiento crítico de los alumnos. De este modo, se potenciará la constitución de marcos conceptuales diversos que permitirán dar cuenta de la complejidad de los fenómenos estéticos y artísticos contemporáneos.

ASIGNACIÓN HORARIA: (*discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU*)

	Teórica	Práctica	Total
Carga horaria	36	0	0

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA:

Unidad 1.

LA ESTÉTICA Y EL PROYECTO DE LA MODERNIDAD EN LA ILUSTRACIÓN

- 1.1. La fundamentación de la Estética y el metarrelato de la Ilustración. Utopismo, logocentrismo, progreso y determinismo histórico.
- 1.2. Lo nuevo como categoría relevante: Baudelaire. La modernidad en el arte, de Monet a Cézanne.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Bozal, Valeriano, *Estética y modernidad*, en Enciclopedia de Estética, Ed. Trotta, Madrid, 2002.
Marchan Fiz, Simon, *La Estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987 (cap. 1).

Unidad 2.

LA ESTÉTICA EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XX

- 2.1. *La Escuela de Frankfurt*. Principales representantes de la teoría crítica.
- 2.2. *Benjamin*. El arte posaurático. La reproductibilidad técnica del cine y de la fotografía. La alternativa entre “aura” y “huella”.
- 2.3. *Adorno*. Importancia de las vanguardias. Crítica al realismo socialista. El arte como negatividad. La promesa de felicidad.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Jiménez, Marc, *Què es la estètica*. “Nociones fundamentales”, FFyL, UBA, 2006.
Benjamin, Walter, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, en “Discursos interrumpidos I” Buenos Aires, Taurus, 1989 (pp. 15-57).

Jauss, Hans R., *Huella y aura*, en *Las transformaciones de lo moderno*, pp 161-182, Ed. Visor, Madrid, 1995.

Adorno, Theodor, *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1980 (fragmentos a indicar).

Unidad 3.

LA ESTÉTICA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX:

A. Los términos del debate modernidad-posmodernidad.

3.1. *La condición posmoderna*. Vertientes posmodernas. Absolutismo moderno y relativismo posmoderno. Una nueva nomenclatura: la *Metamodernidad*.

3.2. B. Sarlo. El relativismo estético en la posmodernidad.

3.3. Jean Baudrillard. Ilusión, objetualidad, fetichismo.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Gal, Vilko, *El debate modernidad-posmodernidad*, en *Curso de Estética Contemporánea*, Bs.As., 2004.

Gibbons, A., *Autoficción contemporánea y afecto metamoderno*. *Metamodernism*, 117-120

Sarlo, Beatriz, *Escenas de la vida posmoderna*, pp 152-171, Ariel, Bs.As. 1994.

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).

Oliveras, Elena, *Estética. La cuestión del arte*, cap. IX, Ed. Ariel, Bs.As., 2005.

Baudrillard, Jean. *El complot del arte*. Ed. Amorrortu, Bs.As., 2006 (pp 11-46)

B. El arte conceptual

3.4 .G. Genette. El arte conceptual: la reducción y el estado conceptual. G. Genette y A. Danto.

3.5. F. Jameson. Volatilización del objeto. La instalación; la institucionalidad como referente condicionante. El arte conceptual como práctica meditativa. La fotografía performativa.

3.6. Foster-Bois. Metodologías: Formalismo y estructuralismo. Postestructuralismo y deconstrucción.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Genette, Gerard. *La obra del arte*, caps. 7 y 9. Ed. Lumen, Barcelona 1997.

Jameson, Fredric, *La estética de la singularidad*. *New Left Review* 92, pp.115-122

Eshelman, Raoul, *Notas sobre la fotografía performativa*. En *Metamodernism*, pp 183-200.

AA.VV., *Arte desde 1900*, Ed. Akal, Madrid, 2006, pp 40-48.

Unidad 4.

LA TEORÍA DE LA RECEPCIÓN.

LAS VERTIENTES ANALÍTICA Y HERMENÉUTICA.

4.1. Jauss. T. de la recepción . Poiesis, aisthesis y catharsis. La estética del *objet ambigü*. La crítica a Adorno.

4.2. F. Menna. La opción analítica y el contradiscurso del arte.

4.3. Una crisis de referencia: K. Malevich y la vertiente tautológica. P. Mondrian y la vertiente hermenéutica.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Jauss, Hans Robert. *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, caps. 5,6 y 7, pp 83-184, Ed. Taurus, Madrid, 1986.

Menna, F., *La opción analítica en el arte moderno*, caps. VII y VIII. G.Gili, Barcelona, 1977.

Bois, Yve-Alain.: *Arte desde 1900*, pp 130-134, pp 148-155, Akal, Madrid 2006.

Unidad 5.

NUEVAS CATEGORIZACIONES

5.1. Yve-Alain Bois. Teorización del kitsch: la oposición vanguardia-kitsch vista en la obra de Lucio Fontana.

5.3. Nicolas Bourriaud. *Estética relacional*: la forma relacional . Participación y carácter transitivo en el arte de los 90.

5.4. N. Garcia Canclini: *El arte posautonomo* La sociedad sin relato.

LECTURAS OBLIGATORIAS

Bois, Ive-Alain, *Kitsch*, en "Formless, a Users Guide", Zone Books, N. Y., 1997 (trad de la cátedra). Y Lucio Fontana en *Art since 1900*, Thames & Hudson, N.Y. 2007, pp 411-414.

Bourriaud, Nicolas., *Estética relacional*, A. Hidalgo Editora, Bs.As., 2006 (pp 5-47).

Garcia Canclini, Nestor: *La sociedad sin relato*, Bs.As., 2011 (pp)

7. **RECURSOS METODOLÓGICOS:** (*incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas*)

En las clases teóricas el docente desarrollará los temas enunciados en el programa y estimulará a los alumnos a discutirlos críticamente. En tanto que las clases prácticas consistirán en la preparación y exposición oral por parte de los alumnos de algún punto específico del programa. Se promoverá la asistencia individual o grupal a exposiciones, conferencias y mesas redondas, cuyas implicaciones tengan relevancia para el curso y cuya discusión en clase enriquezca el conocimiento de los marcos conceptuales introducidos. Con la aplicación de dichos marcos se efectuarán revisiones historiográficas actuales de obras de arte clásicas.

8. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Los alumnos serán evaluados por su participación en clase y por una prueba parcial escrita en la que deberán responder a cuestiones principales de la bibliografía obligatoria. El desarrollo de una investigación será evaluado como un segundo parcial a ser promediado con el primero.

9. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

Para aprobar la asignatura el alumno rendirá un examen oral final orientado por los objetivos de la materia. La nota del examen oral se promediará con la nota del examen parcial escrito, y dicho promedio constituirá la nota final.

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Amícola, José, *Estéticas bastardas*, Ed. Biblos, Bs.As., 2012
- Auerbach, Erich. *Mimesis*. Ed. FCE, Mexico, 1996.
- Bearsdley, Monroe C. *Aesthetics. Problems in the Philosophy of Art Criticism*, Nueva York, Harcourt, Brace and World, 1958.
- Bearsdley, Monroe C. y Hospers, J. *Estética. Historia y Fundamentos*, Madrid, Cátedra, 1990.
- Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II*, Madrid, Visor, 1996 / *El gusto*, Madrid, Visor, 1999.
- Cacciari, Massimo, *El dios que baila*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- Calabrese, Omar, *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós, 1987
- Cassirer, Ernst. *Kant. Vida y doctrina*, México, F.C.E., 1948.
- Croce, Benedetto. *Breviario de Estética*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Felix, *Qué es la filosofía*, Barcelona, Anagrama, 1991 (cap. 7. Percepto, Afecto y Concepto, pp. 164-201).
- Derrida, Jacques. *La verdad en pintura*, Barcelona, Paidós, 2001.
- Foster, Hal, *The return of the real*. Ed. MIT, Cambridge, EE.UU, 1996.
- H. Foster, R. Krauss, Y-A Bois y B. Buchloh, *Arte desde 1900*, Akal, Madrid, 2006.
- Gennete, Gerard, *La obra del arte*, Barcelona, Lumen, Tomo I (1997). Tomo II (2000).
- Gibaut, S. *Los espejismos de la imagen en los lindes del s. XXI*, Akal, Madrid, 2009
- Gibbons, Alison, *Metamodernism*, Ed. Rowman and Littlefield, Londres, 2017.
- Giunta, Andrea. *Adios a la periferia. Vanguardias y neov. en el arte de América Latina*, en G.P. Barreiro (ed). *Invenición concreta*, Museo Nac. Centro de Arte, (pp105-117) Madrid, 2013.
- Givone, Sergio. *Historia de la Estética*, Madrid, Tecnos, 1988.
- Guerrero, Luis Juan. *Qué es la belleza*, Buenos Aires, Columba, 1956.
- Henckmann, W. y Lotter, K. (ed.) *Diccionario de Estética*, Barcelona. Crítica, 1998.
- Hernández Sánchez, Domingo. *La ironía estética. Estética romántica y arte moderno*, ed. Universidad de Salamanca, 2002.
- Huyssen, Andreas, *Guía del posmodernismo*, en *Modernismo y posmodernismo*, comp. J. Picó, Madrid, Alianza, 1992.
- Jauss, Hans R. *Las transformaciones de lo moderno*, Madrid, Visor, 1995.
- Jiménez, José. *Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética*, Madrid, Tecnos, 1986 / *Teoría estética*, Madrid, Tecnos, 2002.
- Jameson, Fredric, *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Paidós, Buenos Aires., 1987; *Reflexiones sobre la posmodernidad*, Madrid, Abada Ed. 2010.
- Jimenez, Marc. *Qué es la estética?*, Barcelona, Idea Universitaria, 1999 / Theodor Adorno. *Arte, ideología y teoría del arte*, Buenos Aires, Amorrortu, 1977; *La querella del arte contemporáneo*, Buenos Aires, Amorrortu 2010.
- Krauss, Rosalind, *Lo fotográfico*, Gustavo Gili, Barcelona, 2002..
- López Anaya, Jorge. *Estética de la incertidumbre*, Buenos Aires, Fundación F.J. Klemm, 1999. / *El arte en un tiempo sin dioses*, Almagesto, Buenos Aires, 1996.
- Liotard, Jean F., *La condición posmoderna* Madrid, Cátedra, 1984.
- Oliveras, Elena. *La metáfora en el arte*, Buenos Aires, Emecé, 2007 / *La levedad del límite*, Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000.
- Pareyson, Luigi. *Conversaciones de Estética*, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987.
- Paz, Octavio. *Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp*. Madrid, Alianza, 1991.
- Plazaola, Juan. *Introducción a la estética*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1973.

Presas, Mario A. *La verdad de la ficción*, Buenos Aires, Almagesto, 1987.
 Ravera, Rosa María (ed.) *Estética y Crítica. Los signos del arte*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
 Sadzik, Joseph. *La estética de Heidegger*, Barcelona, Luis Miracle, 1971.
 Schelling, Friedrich *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*, Buenos Aires, Aguilar, 1980.
 Schiller, F. *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Buenos Aires, Austral, 1968.
 Simmel, Georg, *La moda*, en *Cultura femenina y otros ensayos*, Barcelona, Alba Editorial, 1999,
 Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos, 1997.
 Teysèdre, Bernard. *La estética de Hegel*, Buenos Aires, Siglo XX, 1974.
 Vattimo, Gianni. *Introducción a Nietzsche*, Barcelona, Península, 1987 / *Introducción a Heidegger*,
 Barcelona, Gedisa, 1986.
 Vilar, Gerard. *El desorden estético*, Barcelona, Idea Books, 2000.
 Xirau, Ramón y Sobrevilla David (ed.) *Estética*, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol.
 25, Madrid, Trotta/Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003.

11. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

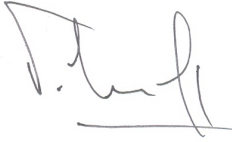
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según corresponda (jornada, días)

Semana	Unidad Temática	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Tutorías	Evaluaciones	Otras Actividades
1	La Estética y el Proyecto	2				
2	La Estética y el Proyecto	2				
3	Primera mitad s. XX	2				
4	Primera mitad s. XX	2				
5	Primera mitad s.XX	2				
6	Segunda mitad s. XX	2				
7	Segunda mitad s. XX	2				
8	Segunda mitad s. XX	2				
9	Teoría de la recepción	2				
10	Evaluación escrita	2				
11	Teoría de la recepción	2				
12	Examen recuperatorio	2				
13	Líneas analítica y hermenéutica	2				
14	Líneas analítica y hemenéutica	2				
15	Nuevas catetorizaciones	2				
16	Nuevas categorizaciones	2				
17	Nuevas categorizaciones	2				

18	Recapitulación general	2				
----	------------------------	---	--	--	--	--

12. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

13. FIRMA DE DOCENTES:

Prof. Vilko Gal

14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA

