

PROGRAMA DE ESTETICA

Período lectivo: 2009.

Régimen: Anual.

511-09

Plan de estudios: 2000.

Carrera: Lic. y Prof. en Filosofía.

Responsable: Prof. Hernán Rodolfo ULM.

Auxiliar docente:--

Adscrito alumno: Sofía Larrán, Matías Sajama

Total horas presenciales: 4 (cuatro).

Año: 2do.

Carácter: Curricular.

OBJETIVOS GENERALES

Analizar las diferentes problemáticas Estéticas a lo largo de la historia de la filosofía.

Reflexionar en torno al lugar específico que ocupa la Estética y sus diferencias con otras áreas del conocimiento sobre el arte y el tema de lo Bello.

Acercar a los alumnos hacia una actitud crítica e investigativa, a partir de la lectura e interpretación de los textos fundamentales de la problemática estética.

Condiciones

para la regularización:

-75% de aprobación de los trabajos prácticos (con recuperación).

-100% de aprobación de parciales (con recuperación). Se realizarán 2 (dos) parciales.

para la promoción:

-100% de asistencia a clases teóricas.

-90% de aprobación de trabajos prácticos (con recuperación)

-Aprobación de 2 (dos) trabajos monográficos presentados en forma escrita y con posterior exposición oral.

-Aprobación de coloquio final a partir de las monografías presentadas y sobre temas del programa en general.

(Para el caso de los alumnos que promocionen el curso, el tema de la monografía podrá ser tomado a partir de un problema tratado en clases o, a partir de un tema de su interés que esté vinculado con los problemas analizados por la cátedra. En todos los casos la elección del tema deberá ser presentado con una anterioridad de un mes antes de la presentación escrita).

METODOLOGIA

Las clases se desarrollarán de modo teórico práctico, tomando como eje la lectura e interpretación de las lecturas obligatorias consignadas en el programa. Las clases supondrán dos instancias: en primer lugar un breve exposición que de el marco general y presente los temas y autores abordados, como así también un relevamiento de la bibliografía disponible para el acceso a la problemática abordada. En segunda instancia, la lectura y análisis del texto en el que deben intervenir tanto los docentes de la cátedra como los asistentes a la misma, a fin de ajustar las interpretaciones y establecer pautas comunes de interpretación que favorezcan en intercambio y el debate de las ideas filosóficas propuestas.

Contenidos

Tema A: Introducción.

Objetivos específicos

- Acercar a los alumnos a diversas concepciones de la estética

- Definir el tipo de análisis específico de la estética
- Diferenciar el estudio estético de otras formas de reflexión en torno a lo bello

Los campos de la reflexión estética. La estética dentro de la filosofía. La estética como reflexión conceptual acerca del problema de lo Bello. Arte y Naturaleza en la consideración de lo Bello. Algunos problemas contemporáneos.

Bibliografía

Se recomienda la lectura de los textos indicados en la Bibliografía general y que dan un panorama conciso de la especificidad del abordaje estético por parte de la filosofía.

Tema B: La estética antes de la estética. El problema de lo bello en el pensamiento antiguo.

Objetivos específicos

- Determinar las características particulares de la problemática estética en el mundo antiguo
- Analizar la propuesta platónica de lo Bello en relación al problema del Ser
- Identificar las distintas posiciones de Platón en torno al arte
- Señalar los alcances de la Poética aristotélica
- Identificar el concepto de mimesis como eje vertebrador de la problemática estética antigua

1) Arte y belleza en la antigüedad. Los elementos artísticos en el mundo antiguo. El arte como técnica. La poesía y la tragedia. La perspectiva griega: ¿cómo se ve el mundo?.

2) La estética platónica. Ser, Bien y Belleza. El arte y la relación con lo Bello. Copia y mimesis: desvalorización del arte en la República.

2) Aristóteles. La estructura de la Poética. Mimesis de lo Universal. La condición humana. La Praxis. Catarsis. Belleza y Bien.

Leer hoy a Platón: Deleuze: Imagen y simulacro. Los rivales: sofistas y filósofos.

Leer hoy a Aristóteles: Ricoeur: la reaprehensión de lo narrativo

Lecturas obligatorias

Aristóteles; **Poética**; Eudeba.

Platón; **La República**; Eudeba (selección)

Deleuze, G.; Platón y el simulacro; en **Lógica del Sentido**; Barral Editores; 1971.

Ricoeur, P.; Una reaprehensión de la poética de Aristóteles; en Cassin B. (comp) **Nuestros Griegos y Sus Modernos**; Manantial; 1994
Said, S.; **Dos nombres de la imagen en griego antiguo** (traducción de la cátedra)
Vernant, J.P. **Figuración e imagen**; en Metis, Revista de antropología del mundo griego antiguo (traducción de la cátedra)

Bibliografía Complementaria

Cornford, F.M.; **La teoría platónica del conocimiento**; Paidós.
Deleuze, G.; **Critique et Clinique**; Minuit; 1990
-----; **Lógica del sentido**; Barral Editores; 1971
Eggers Lan, C.; **Introducción histórica al estudio de Platón**; Colihue; 2000
-----; **El sol, la línea, la caverna**; Colihue; 2000.
Hadot, P.; **¿Qué es la filosofía antigua?**; F.C.E.; 1998.
Gadamer, H.G.; **El giro hermenéutico**; Cátedra; 1998.
-----; **Verdad y método**; Ed. Sigueme.
Guariglia, O.; **Ética y política según Aristóteles**; CEAL; 1992
Jauss, H.R.; **Experiencia estética y hermenéutica literaria**; Taurus; 1986.
Juliá, V. (editora); **Los antiguos griegos y su lengua**; Biblos; 2001.
Panofsky, E.; **La perspectiva como forma simbólica**; Tusquets; 1999
-----; **Ideas. Contribución a la historia de la teoría del arte**; Cátedra; 1989.
Platón; **El sofista**; Instituto de estudios políticos.
-----; **Banquete, Fedón, Fedro**; Hyspamérica.
Ricoeur, P.; **Sí mismo como otro**; Siglo XXI; 1996.
Schuhl, P.-M.; **Platón y el arte de su tiempo**; Paidós; 1975
Vidal Naquet, P.; **El mundo de Homero**; CFE.; 2001.

Tema C: Kant y la autonomización del problema estético

Objetivos específicos

- Ubicar la Crítica de la Facultad de Juzgar en el marco del proyecto kantiano
- Comprender la distinción entre juicios determinantes y reflexionantes
- Analizar la articulación de las facultades
- Analizar y valorar el proceso de autonomización de la estética emprendido por Kant
- Comprender el desarrollo y la fundamentación de una analítica de lo bello
- Analizar los aportes de Kant en torno a la problemática de lo sublime.

- Analizar las ulterioridades políticas de la obra kantiana

Del renacimiento a la ilustración: El nacimiento de la estética como disciplina. De una poética de las reglas a una estética de los efectos. Lo bello y lo sublime. Una figura nueva: el artista. El problema del gusto en la tradición inglesa: Hume y la tragedia.

La **Crítica de la Facultad de Juzgar**. Ubicación de la obra dentro del programa kantiano. El sistema.

Introducción: El juicio reflexionante. Enlazar las facultades. La noción de territorio. La facultad del juzgar como facultad legislativa a priori: heautonomía. Lo estético y lo teleológico. Pensar sin conceptos.

Analítica de lo Bello: Subjetividad y universalidad. El desinterés. El acuerdo entre imaginación y entendimiento: libertad e indeterminación. Del Juicio sobre lo Bello a la idea del Sentido Común. Analítica de lo Sublime. La discordancia entre imaginación y razón. Presentación de lo impresentable. El Genio.

Más allá de lo estético: La filosofía kantiana en el marco de la Ilustración. La cuestión del juicio como cuestión histórico política. Lo que dice la estética a la política.

Leer hoy a Kant: Lyotard: re-pensar hoy lo sublime. Derrida: lo que está "fuera de obra".

Lectura obligatoria

Kant, E. ; **Crítica de la Facultad de Juzgar**; traducción y prólogo de Pablo Oyarzún; Monte Avila; 1991

Derrida, J.; Párragon en **La verdad en pintura**; Paidós; 2001.

Lyotard, J.F.; **Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo**; Manantial; 1998.

Bibliografía complementaria

Colomer, E.; **El pensamiento alemán de Kant a Heidegger I**; Bib. Herder; 1986.

Chartier, R.; **Espacio público crítica y desacralización en el siglo XVIII.**

Los orígenes culturales de la revolución francesa; Gedisa; 1995.

-----; **El orden de los libros**; Gedisa ;1998

-----; **Las revoluciones de la lectura escrita**; Gedisa; 2000

-----; **Cultura escrita, Literatura e Historia**; F.C.E.; 2000

-----; **Sociedad y escritura en la sociedad moderna**; Instituto Mora; 1995

Deleuze, G.; **Critique et Clinique**; Minuit; 1990

-----; **L'île déserte et autres textes**; Minuit; 2002

-----; **¿Qué es la Filosofía?**; Anagrama; 1993

De Quincey, T.; **Los últimos días de Kant**; Ediciones Coyoacán; 1994.

García Morente, M.; **La filosofía de Kant**; Espasa Calpe; 1975.

Habermas, J.; **La modernidad un proyecto inconcluso**; en El debate modernidad posmodernidad;

Punto sur; 1986

-----; **Historia crítica de la Opinión Pública. Investigaciones sobre una categoría de la**

Sociedad Burguesa; Ed. Gustavo Gili; 1982

Kant, E.; **Crítica de la Razón Pura**; Losada.

-----; **Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime**; Alianza.

-----; **Filosofía de la Historia**; F.C.E.

Kogan, J.; **La estética de Kant**; Eudeba.

Lyotard, J. F.; **La posmodernidad (explicada a los niños)**; Gedisa.

-----; **El entusiasmo (Crítica kantiana de la historia)**; Gedisa; 1987

-----; **Peregrinaciones**; Cátedra; 1992


-----; **Lecturas de Infancia**; Eudeba; 1997

-----; **¿Por qué filosofar?**; Paidós; 1989

Tema D: La estética en el pensamiento de Nietzsche.

Objetivos específicos

- Comprender los alcances de la estética nietzscheana
- Interpretar la propuesta estética de Nietzsche a partir del pensamiento como fuerza y voluntad de poder
- Identificar los elementos apolíneos y dionisiacos como fuerzas cosmológicas y como principios activos
- Comprender la significación de lo "trágico" en la obra de Nietzsche
- Analizar el proceso de crítica de la conciencia desde la perspectiva estética
- Señalar las diferencias del planteo nietzscheano con el de Kant

 El pensamiento de Nietzsche. El **Nacimiento de la tragedia**. La distinción de lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolo y Dionisos en el pensamiento antiguo. Lo "real" y lo "aparente". La justificación estética del mundo. El espíritu trágico: afirmar la contradicción. Devenir e inocencia: el juego. Nietzsche contra Platón. Modelar las fuerzas: el devenir artístico del hombre: ser uno mismo una obra de arte. El filósofo como artista.

Leer hoy a Nietzsche: Deleuze y la inversión del platonismo.

Lectura obligatoria

Nietzsche, F.; **El nacimiento de la tragedia**; Alianza.

Deleuze, G.; **Nietzsche y la filosofía**; Anagrama;

Bibliografía Complementaria

Cragolini, M.; **Nietzsche, Camino y Demora**; Eudeba; 1998

Deleuze, G.; **Critique et Clinique**; Minuit; 1993

-----; **Nietzsche y la filosofía**; Anagrama;

-----; **L'île deserte et autres textes**; Minuit; 2002

Foucault, M.; **La verdad y las formas jurídicas** (conf. I); Gedisa; 1986

Heidegger, M.; Artículos y conferencias; Ediciones del Serbal;

-----; **Nietzsche**; Destino; 2000.

Nietzsche, F.; **La genealogía de la moral**; Alianza.

-----; **Ecce Homo**; Alianza.

-----; **Más allá del bien y del mal**; Alianza.

-----; **Sobre verdad y mentira en sentido extramoral**; Tecnos.

-----; **La voluntad de poder**; Edaf.

-----; **Estética y teoría de las artes**; selección y prólogo de Agustín Izquierdo; Tecnos

Ross, W.; **Nietzsche. El águila angustiada. Una biografía**; Paidós.

Vattimo, G.; **Diálogos con Nietzsche**; Paidós.

Tema E: Heidegger: obra y apertura del ser

Objetivos específicos

- Reflexionar en torno a las exigencias del análisis hermenéutico
- Valorar el pensamiento de Heidegger a la luz de sus aportes a la estética contemporánea
- Revisar la relación arte y verdad en el pensamiento heideggeriano

Hablar del ser después de Ser y tiempo. El ser como acontecimiento. Los límites del lenguaje metafísico. Arte y verdad en Heidegger. Las definiciones de la cosa y el arte como manifestación de la verdad: ocultamiento y desocultamiento: el combate entre mundo y tierra. Los sentidos "reservados" de la obra de arte. El lenguaje poético: experiencia del ser

Leer hoy a Heidegger: Derrida y se atan los zapatos (de Van Gogh)

Lectura obligatoria

Heidegger, M.; **El origen de la obra de arte**; en **Caminos de Bosque**; Alianza; 1998.

-----; **Hölderlin y la esencia de la poesía** en **Arte y Poesía**; FCE; 2000.

Derrida, J. **Restituciones**; en **La verdad en pintura**; Paidós; 2001

Bibliografía complementaria

Deleuze, G.; **Critique et Clinique**; Minuit; 1993

Gadamer, H.G.; **El giro hermenéutico**; Cátedra; 1998

-----; **Actualidad de lo bello**; Paidós; 1991

Grondin, J.; **Introducción a la Hermenéutica Filosófica**; Herder; 1999

Heidegger, M.; **Ser y tiempo**; FCE; 1980.

-----; **Ontología**; Alianza; 1998

-----; **Tiempo y ser**; Tecnos; 1998

-----; **Artículos y conferencias**; Librería del Serbal

-----; **La experiencia del pensar**; Ediciones del copista; 2000.

Hölderlin; **Himnos tardíos. Otros poemas**; Selección traducción y prólogo de Norberto Silvetti Paz; Sudamericana

-----; **Ensayos**; Hiperión.

-----; **Hiperión**; Marymar

Ricoeur, P.; **Si mismo como otro**; Siglo XXI; 1996

Safranski, R.; **Martin Heidegger. Un maestro de Alemania. Biografía**; Tusquets; 2002

Vattimo, G.; **Introducción a Heidegger**; Gedisa; 1987.

-----; **El fin de la modernidad**; **Gedisa**.

Tema F: La estética hoy: dos perspectivas

Objetivos específicos

- Analizar la actualidad de los problemas estéticos en Gadamer
- Comprender el concepto de práctica en la obra de Gilles Deleuze
- Identificar los distintos modos de practicar el pensamiento
- Señalar las características específicas de los preceptos y los afectos en la obra deleuziana

Una aproximación desde la hermenéutica: Gadamer y la actualidad de lo bello. Las fuentes de Gadamer. Juego, Símbolo y Fiesta.

El desarrollo de la obra de Gilles Deleuze. Etapas. Una travesía por la pregunta ¿qué es pensar?. La reflexión estética en la obra deleuziana. El pensamiento

como una práctica: Filosofía, Ciencia y Arte. El arte como práctica del afecto y del precepto. El arte como resistencia contra la comunicación.

Lecturas obligatorias

- Deleuze, G.; **Escritos sobre cine**; Paidós (Selección); 1991
Deleuze, G.-Guattari, F.; **¿Qué es la Filosofía?** Anagrama. 1993
Deleuze, G.; **¿Qué es un acto creativo?** En **Deux régimes de fous**; Minuit; 2003 (traducción de la cátedra)
Gadamer, H.G.; **La actualidad de lo bello**;
-----; **Estética y hermenéutica**; Tecnos; 1996.

Bibliografía complementaria

- AAVV; **Gilles Deleuze**; Philosophie nº 47 Minuit; 1995
Badiou, A.; **Deleuze. Le clameur de l'Être**; Hachette; 1997
Deleuze, G.; **Proust y los signos**; Anagrama; 1972.
-----; **Diálogos**; Pre-textos; 1980
-----; **Lógica del sentido**; Paidós; 1989
-----; **Sacher Masoch y Sade** ; Editorial Univesitaria de Córdoba; 1969
-----; **Foucault**; Prólogo de Miguel Morey. Paidós 1987
-----; **Kafka: por una literatura menor**; Anagrama
-----; **Critique et clinique**. Minuit. París. 1993
-----; **Pourparlers 1972-1990**. Minuit; 1990
-----; **Deseo y Placer**; en El yo minimalista. Editorial La marca. Buenos Aires 1996.
-----; **Francis Bacon. Logique de la sensation**; Edition de la différence; 1981.
-----; **Diferencia y repetición**; Júcar Universidad; 1988.
-----; **Liebniz y el Barroco**; Paidós; 1989.
Foucault, M.; **Theatrum Philosophicum**; en Diferencia y repetición; Anagrama; 1981
Gadamer, H.G.; **El giro hermenéutico**; Cátedra; 1998
-----; **Verdad y método**; Ed. Sigueme
Grondin, J.; **Introducción a la Hermenéutica Filosófica**; Herder; 1999
Jauss, H.R.; **Experiencia estética y hermeneutica literaria**; Taurus; 1986.
Marrati, P.; **Gilles Deleuze. Cine y filosofía**; Nueva Visión; 2003.
Presas, M.; Ficción y verdad; en Cristin, R (comp.) **Razón y subjetividad**; Almagesto; 1998
Racjman, J.; **Deleuze, una guía**; Nueva visión; 2004.
Zourabichvili, F.; **Deleuze. Una filosofía del acontecimiento**; Amorrortu; 2004.

Bibliografía general

- Alquie F.; **Filosofía del surrealismo**; Barral; 1974.
- Calabresi, O.; **El lenguaje del arte**; Paidós; 1987
- Calinescu, M.; **Cinco caras de la modernidad**; Tecnos; 1991.
- Casullo, N. (comp.); **El debate modernidad/posmodernidad**; Punto sur; 1989.
- ; **Itinerarios de la modernidad**; Oficinas del CBC; 1997.
- De Estrada, J.; **Breve Estética Filosófica**; Club de Lectores.
- De Michelli, M.; **Las vanguardias artísticas del siglo XX**; Alianza; 1995
- Eco, H.; **Obra abierta**; Ariel; 1985.
- ; **Arte y belleza en la estética medieval**; Lumen; 1987.
- Entel, A. (comp); **Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad**; Eudeba; 2004.
- Gombrich, E.H.; **Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte**; Debate; 1998
- Huysman, D.; **La estética**; Eudeba; 1970
- Huysen, A.; **Guía del posmodernismo**; Punto de vista; Nro. 29; Abril-Julio de 1987.
- Jameson, F.; **El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado**; Paidós; 1984.
- Janik, A.-Toulmin, S.; **La Viena de Wittgenstein**; 1974.
- Mitchell, D.; **El lenguaje de la música moderna**; Lumen; 1972.
- Oliveras, E.; **Estética. La cuestión del arte**; Ariel; 2004.
- Ramos Irizar, A.; **Semiología del discurso artístico**; Universidad del País Vasco; 1998
- Ravera, R.; **Estética y Crítica. Los signos del arte**; Eudeba; 1998
- Raymond, M.; **De Baudelaire al surrealismo**; F.C.E.; 1983.
- Setton, Y.; **La revuelta surrealista**; Coquena; 1990.
- Souriau, E.; **La correspondencia entre las artes**; FCE; 1965.
- Stangos, N. (ed.); **Concepts of Modern Art;. From Fauvism to Posmodernism**; Thames and Hudson; 1994
- Warning, R. (ed.); **Estética de la recepción**; Visor; 1989
- Wolff, J.; **La producción social del Arte**; Istmo; 1997


M. B. HERNÁNDEZ