

Asignatura: Estética

Programa de contenidos.

Periodo lectivo: 2022

Régimen: Anual.

Plan de estudios: 2000

Carrera: Lic. Y Prof. En Filosofía.

Docente responsable: Lic. M. Guadalupe Rinaldi.

Estudiantes adscriptos: Tórtola M:Laura, Macilla Verónica, Rosales Jorge, Quinteros Manuel .

Cantidad de horas semanales: 3 hs de clases teóricas y 1 hs de clases prácticas Total de hs: 120.

Objetivos Generales:

Que las/os estudiantes:

- Adquieran capacidad crítica y dominio de conceptos técnicos para lograr dimensionar problemas en el área de Estética respecto a la configuración de regímenes y repartición de lo sensible.
- Que puedan pensar y dialogar en torno a la actualidad de los problemas que se presentan sobre la mimesis, la técnica, la producción de imágenes y las nuevas experiencias estéticas umbrales.
- Que logren vincular problemas estético- políticos para acceder a debates contemporáneos en torno a las nuevas experiencias en el mundo de la técnica.

Condiciones para la regularización:

75 % de aprobación de parciales y trabajos prácticos de investigación. (Con recuperación). Se realizará 2 parciales y evaluaciones que requieran la exposición de avances de investigación, presentación de mapas conceptuales, etc.

Condiciones para la promoción:

100% de aprobación de parciales y 90 % de trabajos prácticos o de investigación con nota 7(siete) o mayor calificación.

Aprobar 1 (un) proyecto de investigación para realizar un trabajo final monográfico. Aprobar 1 (una) monografía.

Aprobar un coloquio final a partir de la defensa monográfica.

Estudiantes libres:

Quienes rindan en calidad de libres, serán examinados con los temas del último programa aprobado y sin ningún otra condición previa, en el marco de la Resolución H.No.350/17

Metodología:

Las clases se desarrollarán con la modalidad teórico -práctica. Según lecturas de orientación para el acceso al material seleccionado. La docente hará explicitaciones en torno a la diferencia entre distintos tipos de mimesis (Platón y Aristóteles) para mostrar los problemas que antecedieron a la Estética como disciplina. Indicará luego la recepción contemporánea de los antiguos y los asuntos de relevancia para pensar desde el presente problemas en torno a: la construcción de la percepción, la comunidad, la repartición de lo sensible, las imágenes y la técnica. Mostrará el desarrollo de tales conceptos al interior de los debates actuales; mostrando líneas metodológicas y puntos de vistas que se desprenden del post estructuralismo, la dialéctica y la hermenéutica contemporánea.

Las/os estudiantes presentarán: informes de lectura, síntesis, mapas conceptuales, exposición de problemas y pondrán a prueba el planteo de Rancière y otros autores para dimensionar el hilo conductor del programa según distintos regímenes de lo sensible. Se escogerán textos platónicos y aristotélicos para detectar las diferencias y el pasaje de las poiéticas hacia las estéticas. En cuanto al régimen estético: pensaremos si aún la producción de arte (fundamentalmente performático) se inscribe en un *tópos* desjerarquizado.

Contenidos:

Unidad Nº 1.

Introducción y problemas generales.

¿Qué es la Estética? Emergencia de problemas antes de su configuración disciplinar y el giro subjetivo ante su autonomización.

Problemas generales y conceptos fundamentales en el área: tratamiento de conceptos básicos: arte inestable, belleza, forma, mimesis, creatividad y experiencia estética.

La belleza objetiva *versus* la belleza subjetiva. El problema del gusto como desplazamiento temático en el S.XVIII. Primera y segunda crisis de la “Gran teoría”.

Los momentos del juicio en la analítica de lo bello. El cuarto momento como pliegue para pensar la construcción de la comunidad.

La distribución de lo sensible en Rancière. Los distintos regímenes: eje de articulación del programa para identificar problemas según aspectos cualificados en la articulación estético-política.

Valoraciones, funciones y jerarquización de las imágenes en Platón: el problema de la técnica y de la productividad artística como “*técnica fantástica*”. Entramados de carácter gnoseológico, ontológico y políticos.

La repartición de lo sensible en “el régimen ético”: Antes de la Poética. Las imágenes iconos y las imágenes “fantasmas”. El problema de su *status* al interior de una estructura jerárquica- mimética.

La noción de *linajes* y la tarea selectiva detectada por Deleuze desde el proyecto de *inversión del platonismo*.

Puntos de encuentro entre el planteo de Rancière y Deleuze respecto a la jerarquización y función de un esquema ontológico atravesado por la dimensión ético-normativa platónica.

Bibliografía específica:

Deleuze G. *Lógica del sentido*. Platón y el simulacro. Apéndice N|1. Ed. Barral.1971.

Gadamer, H. G. *Estética y hermenéutica*. Madrid: Tecnos. 1998.

Cassirer, E. *Kant, vida y doctrina*, México, FCE, 1948, pp.358-390.

Kant E. *Crítica de la facultad de juzgar*. Trad. Oyarzún P .Ed. Monte Ávila. Venezuela.2006.

Oliveras E. *Estética. La cuestión del arte*. Ed Ariel. 2006. Platón. *Íón*. En diálogos I.

Ed. Gredos. Madrid. 2000. Platón. *Fedro*. En diálogos III. Ed. Gredos. Madrid. 2000.

Platón. *La República: libros VI, IX y X*. Ed. Gredos. Trad. Eggers Lan. C. Madrid. 2007.

Platón. *El Sofista*. Ed. Gredos. Madrid, 1982. Selección de pasajes. Platón. *El Político*. Ed. Gredos. Madrid, 1982. Selección de pasajes.

Rancière, J. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: Arcis. 2009

Rancière, J. *Política, policía, democracia*. Santiago de Chile: Arcis 2006.

Rancière, J. *El odio a la democracia*. Buenos Aires: Amorrortu. 2006.

Rinaldi G. La fractura del sistema platónico en el Sofista. Art. Presentado en XXIII Simposio nacional de Estudios clásicos. AAEC y unas. Corregido por Giménez González. 2014.

Aristófanes: las assembleístas y el camino del empoderamiento. Evaluación para el Curso de Posgrado: "Lecturas sobre lo femenino: Nuevos aportes sobre el mundo Antiguo." Docente responsable: Dra. Cecilia Colombani.

Tatarkiewicz, W. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos, 1997, cap. I y IV: "La belleza. Historia del concepto".

Unidad N° 2:

El status de las imágenes en el régimen ético y en el régimen poético.

Diferencias fundamentales según la productividad mimética en ambos tópicos.

La concepción de tragedia en el régimen poético: Aristóteles y la nueva concepción de mimesis. Desplazamiento problemático y normas de visibilidad productivas.

La mimesis como pliegue distributivo de la *póiesis*.

La acción mimética al interior de la tragedia y su vínculo con las jerarquías ocupacionales al interior de la Polis.

La tragedia: las directivas para su composición. El tiempo y el orden compositivo. La alternativa en torno a la aceptación de los afectos, la *hybris*. La emocionalidad, lo pulsional y la función social catártica.

La reaprehensión ricoeuriana de la poética de Aristóteles: mimesis, mitos y catarsis. La función mimética. La desconexión de la mimesis respecto a la metafísica. Fábula, intriga y construcción de la trama.

La relectura narrativa y las estrategias de apropiación: ficcionalidad y poder temporalizante. Estructura narrativa como acción. El debate en torno a la narrativa como soporte de la cultura.

El nacimiento y la muerte de la tragedia según Nietzsche: las tesis fundamentales desde el perspectivismo.

La tragedia como modo de vida nietzscheano: Apolo y Dionisos como fuerzas en la constitución del acontecimiento. Su inserción en el régimen estético.

Deleuze: genealogía, diferencia, valores, desjerarquización. Nietzsche en contra de la dialéctica: fuerzas activas y reactivas.

Bibliografía específica:

Aristóteles: Poética. Trad. E. Sinnott. Ed Colihue. 2000.

Barbero S. La noción de mimesis en Aristóteles. Ed del Copista. Córdoba 2004

Benjamin, W. El narrador (1936) Traducción de Roberto Blatt Editorial Taurus, Madrid 1991

Deleuze, G.; Nietzsche y la filosofía. Barcelona, Anagrama. 1971.

Foucault; M; La verdad y las formas jurídicas. Barcelona, Gedisa. 1996

Microfísica del poder. Madrid. La piqueta. 1978.

Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia*. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza. Madrid 1985.

Nietzsche F. *El crepúsculo de los ídolos*. Trad. Sánchez Pascual. Ed. Alianza. Madrid 1980.

Vattimo, G.; Introducción a Nietzsche; Barcelona. Península. 1996.

Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000. Barcelona. Paidós. 2002

Gabilondo, A. La intriga y la trama: la Poética de Aristóteles en Paul Ricoeur. En Ricoeur P.: los caminos de la interpretación. T. Calvo y R. Ávila (eds.) Barcelona: Ánthropos. 1991

Rancière, J. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: Arcis - Lom. 2009

Ricoeur, P., Wood, Clarck y otros autores. Con Paul Ricoeur. Indagaciones hermenéuticas. Ed: Monte Ávila. Barcelona. 2000.

Sabido Sánchez Juárez, Cecilia Mito y estructuración en la Poética de Aristóteles Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 58, enero-junio, 2005, pp. 63-87 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México.

Tillería Aqueveque L. Poética y verosimilitud en Aristóteles. Universidad Tecnológica de Chile. . Ed. Sincronía, núm. 77, pp. 388-403, 2020

Unidad 3:

El régimen estético y las lecturas contemporáneas en torno a las alternativas en el campo productivo del arte.

El arte como lo singular y desjerarquizado. El régimen estético nuevo en relación con lo antiguo. Detección de contradicciones al interior del régimen.

El problema del “modernitarismo” según Rancière.

Autonomía o indiferenciación del arte en el mundo de la percepción contemporánea.

El futuro del arte y su identificación con la vida de la comunidad. El no arte y los problemas que suscita.

La condición de la post modernidad en el debate contemporáneo:

Habermas, Lyotard y Harvey D.

El posmodernismo: exaltación de los simulacros, mestizajes, hibridaciones, experiencias performáticas, umbrales, rituales, etc.

El acto creativo como resistencia. El perspectivismo como resistencia.

Pensar lo trágico como hilo conductor en las políticas de la diferencia.

Bibliografía específica:

Benjamin, W. El narrador (1936). Traducción de Roberto Blatt Editorial Taurus, Madrid 1991.

La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en Estética y política, trad. T.J. Bartoletti, y J. Fava, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, pp.83-128.

Cano Gaviria, *El Pasajero Walter Benjamin*, Montblanc, Ediciones Igitur, 1989

Deleuze G. *Critique et Clinique*. Ed Minuit. 1990.

Lógica del sentido. Platón y el simulacro, Barral Ed, 1971.

¿Qué es un acto de creación? *FERMENTARIO* - Departamento de Historia y Filosofía de la Educación. Instituto de Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Uruguay.

Habermas. La modernidad como proyecto inconcluso. Rev. Punto de vista N°21. Bs As. Agosto 1998.

Harvey D. la condición de la post modernidad. Investigaciones sobre los orígenes del cambio cultural. Ed Amorrortu. Bs. As. 2017.

Jiménez, José, “Arte es todo lo que los hombres llaman arte” en Teoría del arte, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003, cap. 1, pp. 17-52.

Lyotard. La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Ed: Cátedra. Bs.As. 1987.

- Lo inhumano, Buenos Aires, Manantial, 1998.
- Miguel Morey y Hernán Ulm. *Ese Nietzsche*. Ed. Galería Fedro. Salta 2014.
- Nancy, Jean-Luc, *La representación prohibida*, Bs. As., Amorrortu, 2006
- Rancière, J. (2005) *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Rancière, J. (2009) *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: Arcis
- Rancière, J. (2009) *La palabra muda. Ensayo sobre las contradicciones de la literatura*. Buenos Aires: Eterna Cadencia
- Rancière, J. (2013) *Aisthesis: escenas del régimen estético del arte* Buenos Aires: Bordes Manantial.

Bibliografía complementaria:

- Bourriaud, Nicolas, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
- Bozal, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I yII*, Madrid, Visor, 1996.
- *El gusto*, Madrid, Visor, 1999.
- Buck-Morss, Susan, *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto pasajes*, Madrid, La balsa de la medusa, 2001.
- *Origen de la dialéctica negativa. Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011
- Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1987.
- De Bruyne, E., *Historia de la estética, Tomo I: La Antigüedad griega y romana*
- Benjamin, W. *Sobre algunos temas en Baudelaire*, Buenos Aires, Leviatán, 1999.
- Bowie, A. *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*. Ed. Visor, Madrid 1999.
- Cacciari, Máximo, *El dios que baila*, Buenos Aires, Paidós, 2000.
- Deleuze. *Nietzsche y la filosofía*. Trad. Artal. Ed. Anagrama. Barcelona. 1986.
- Eggers Lan. *Introducción histórica al estudio de Platón*. Ed. Colihue. 2000. Elíade
- M. *El mito del eterno retorno*. Ed. Alianza EMECE. Madrid 1972.
- Enzensberger, Hans Magnus, "Las aporías de la vanguardia", Bs. As, Revista Sur, N°285, noviembre y diciembre de 1963.
- Fink, Eugen, *La filosofía de Nietzsche*, Madrid, Alianza, 1980,
- Foucault. M. *Microfísica del poder. Cap. I Nietzsche, la genealogía, la historia*. Ed y trad. J.Varela y F.Alvarez Uría. Ed.La Piqueta.Madrid. 1978.
- Gadamer, H. G. "¿El fin del arte? Desde la teoría de Hegel sobre el carácter de pasado del arte hasta el antiarte de la actualidad", en *La herencia de Europa*, Barcelona, Península, 1990, pp. 65-83.
- Green A. *El complejo de Edipo en la Tragedia*. Ed.Bs.As. S.A. Serie crítica analítica. Trad. Josefina Ludmer. 1982.
- Hegel, G.W.F., *Filosofía del arte o Estética (Verano 1826)*. Apuntes de F.C.H.V. vonKehler, edición de A. Gethmann-Siefert y B. Collenberg-Plotnikov, Madrid, AbadaEditores, 2006.
- Horkheimer, M. y Adorno, T. W., "La industria cultural. La Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta, 2003
- Jauss, Hans-Robert, *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*, Madrid, Taurus, 1986.
- Jiménez, J. *Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética*, Madrid, Tecnos, 1986.
- Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, 2002.

- Kitto H.D.F. *Los griegos*. Ed. Eudeba Bs.As.1966.
- López Anaya, J. *Estética de la incertidumbre*, Buenos Aires, Fundación F.J. Klemm, 1999.
- El extravío de los límites, Buenos Aires, Emecé, 2007
- Maceiras F.y Trebolle *La hermenéutica contemporánea* .Ed. Cincel, Madrid. 1990.
- Marchan Fiz, Simón, *La Estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987, cap. 1. "La autonomía de la estética en la Ilustración", pp. 11-36.
- Mondolfo R. *El pensamiento antiguo. Vol. II: Desde Aristóteles hasta los neoplatónicos*. Trad. del italiano por Segundo A.Tri. Ed Losada. Bs.As. 1969.
- Nietzsche, F.; *Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.
- Genealogía de la moral; Madrid, Alianza. 2001.
- Fragmentos póstumos (1885-1889), Volumen IV, trad. J. L. Vermal y J.B. Linares, Madrid, Tecnos, 2006.
- Más allá del bien y del mal. Madrid. Alianza. 2012.
- Así habló Zaratustra. Madrid. Alianza. 2003.
- Die Geburt der Tragödie. Herausgegeben von Karl Schleschta. Ulstein Buch. Germany 1976.
- Oliveras, E. *La levedad del límite* Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000.
- La metáfora en el arte*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
- Ocampo, E. y Perán, Martí, *Teorías del arte*, Barcelona. Icaria, 2002
- Petrie A. *Introducción al estudio de Grecia* .Brevarios de F.C.E., México 1972.
- Platón. *Teeteto*. Ed. Gredos. Intro, traducciones y notas de M. Santa Cruz. A Vallejo Campos y N. Luis Cordero. Madrid, 1982. Selección de pasajes
- Plazaola, Juan, *Introducción a la estética*, Bilbao, Universidad de Deusto, 2008.
- Poggioli, Renato, *Teoría del arte de vanguardia*, Madrid, Revista de Occidente, 1964.
- Rancière, J. *El desacuerdo. Política y filosofía*. Ed. Nueva Visión Buenos Aires. 1996
- Rancière, J. *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: Museo de Arte Contemporáneo. 2005.
- Rancière, J. *El inconsciente estético*. Buenos Aires: Del estante. 2005
- Rancière, J. *El viraje ético de la estética y la política*. Santiago de Chile: Palinodia.2006.
- Rancière, J. *El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual*. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 2007.
- Rancière, J. *La noche de los proletarios*. Buenos Aires: Tinta Limón - en 2012-10-23-. *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago ediciones. (rev. de Javier Bassas Vila) 2010.
- Rancière, J. (2011) *El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética*. Barcelona: Herder (edición de de Javier Bassas Vila).
- Rancière, J. (2012) *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial
- Rancière, J. (2015) "El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna" Buenos Aires: Ediciones Manantial
- Rancière, J. (2018) "¿En qué tiempo vivimos? Conversación con Eric Hazan" Madrid: Casus belli eds. (trad. de Javier Bassas Vila)
- Said. S. *Dos nombres de la imagen en griego antiguo*. Trad. cátedra de Estética.2009.
- Sarti, G. "Actualidad de lo dionisiaco", en *Cuestiones de arte contemporáneo*. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, Buenos Aires, Emecé, 2008, pp. 175- 197.
- Schiller, F, *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Buenos Aires, Austral, 1968.
- Scholem, Gershom, *Walter Benjamin y su ángel*, Buenos Aires, F.C.E., 1998.
- Schuhl, P. *Platón y el arte de su tiempo*, Buenos Aires, Paidós, 1968.

RES. H. N° 1056/2022

Ulm H. *Rituales de la percepción. Artes, técnicas, políticas.* Ed: libros UNA. Colección Enfoques..CABA.2022.

Vattimo G. *Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger.* Trad. J.C. Gentile. Ed. Península. Barcelona.1986.

Vernant I.P *Figuración e imagen.* En Metis. Revista de antropología del mundo griego antiguo.

Xirau, Ramón y Sobrevilla David (ed.), *Estética, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid, Trotta / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003*

María Guadalupe Rinaldi.
Prof. Estética.