

Materia: Estética

Departamento:

Artes

Profesor:

Oliveras, Elena

1° Cuatrimestre - 2001

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

ESTÉTICA

Prof. Elena Oliveras

Unidad 1. *Iniciación, períodos e importancia actual de la investigación estética*

Tema a) La Estética como disciplina. Filosofía del arte, teoría del arte, crítica y poética.

Tema b) Baumgarten y el nacimiento de la Estética.

Unidad 2. *Los conceptos fundamentales*

Tema a) Arte y belleza en la Antigüedad y en la Edad Media. Mímesis y catarsis en la filosofía griega.

Tema b) Teorías sobre la creatividad: Platón (*Ion*), Poe, Jung, Valéry.

Unidad 3. *Kant y la fundamentación filosófica de la Estética*

Tema a) La analítica de lo bello.

Tema b) La teoría de lo sublime.

Unidad 4. *Hegel y el sistema de las artes*

Tema a) Las formas artísticas: arte simbólico, clásico y romántico.

Tema b) La muerte del arte.

Unidad 5. *Nietzsche y la crisis del racionalismo*

Tema a) La experiencia de lo trágico.

Tema b) La voluntad de poderío como arte.

Unidad 6. *La Estética del siglo XX*

Tema a) Heidegger: arte y verdad.

Tema b) La Escuela de Frankfurt. Walter Benjamin y el arte posaurático.

Unidad 7. *La Estética de fin de siglo*

Tema a) Vattimo: Muerte o crepúsculo del arte.

Tema b) Gadamer: La justificación del arte

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL

Unidad 1

Tema a)

Hans-Georg Gadamer, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991 (pp. 29-66).

Tema b)

Simon Marchan Fiz, *La Estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987 (cap. 1. "La autonomía de la estética en la Ilustración", pp. 11-17).

Unidad 2

Tema a)

Platón, *Ion*, Buenos Aires, Eudeba, 1974.

Platón, *Hippias Mayor, El Banquete, Fedro*, Buenos Aires, Aguilar, 1960.

Platón, *La República*, Buenos Aires, Eudeba, 1963 (libros VII y X).

Aristóteles, *Poética*, Buenos Aires, Emecé, 1947 (los fragmentos serán indicados en clase).

San Agustín, *Dialogues philosophiques VII, IV La musique*, Paris, Desclée, de Brouwer et Cie, 1947 Traducción a realizar por la cátedra (los fragmentos serán indicados en clase).

Tema b)

Edgar Allan Poe, "Filosofía de la composición", en *Obras en prosa II* (trad., introd. y notas de J. Cortázar), Editorial universitaria de la Universidad de Puerto Rico, 1969 (pp. 223-235).

Carl Gustav Jung, "Psicología y Poesía", en *Filosofía de la ciencia literaria*, México, FCE, 1946, pp. 335-352.

Paul Valéry, *Escritos sobre Leonardo da Vinci*, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987 (cap. "Introducción al método de Leonardo da Vinci", pp. 13-61).

Unidad 3

Tema a)

Emmanuel Kant, *Crítica de la facultad de juzgar*, Caracas, Monte Ávila, 1990 ("Analítica de lo bello", pp. 121-158).

Tema b)

Emmanuel Kant, *Crítica de la facultad de juzgar*, Caracas, Monte Ávila, 1990 ("Analítica de lo sublime" (pp. 158-179).

Unidad 4

Tema a)

G.W.F. Hegel, *Estética 3. La forma del arte simbólico*, Buenos Aires, siglo XX, 1983 (pp.21-57).

Tema b)

G.W.F. Hegel, *Introducción a la Estética*, Barcelona, Península, 1985 (cap. 1. "La concepción objetiva del arte", pp.9-62).

Unidad 5

Tema a)

Friedrich Nietzsche, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1969.

Tema b)

Friedrich Nietzsche, *La voluntad de poderío*, Madrid, Edaf, 1981 ("La voluntad de poderío como arte", pp. 429-463).

Unidad 6

Tema a)

Martin Heidegger, *Arte y Poesía*, México, FCE., 1958 ("El origen de la obra de arte", pp. 35-123).

Tema b)

Walter Benjamin, *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires, Taurus, 1989 ("La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", pp. 15-57).

Theodor Adorno, *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1980. Traducción a realizar por la cátedra (los fragmentos serán indicados en clase).

Unidad 7

Tema a)

Gianni Vattimo, *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermeneútica en la cultura posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1986 ("Muerte o crepúsculo del arte", pp.49-59).

Tema b)

Hans G. Gadamer, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991 (pp. 66-124).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Bayer, R. *Historia de la Estética*, México, F.C.E., 1965.
- Bearsdley, M.C. *Aesthetics. Problems in the Philosophy of Art Criticism*, Nueva York, Harcourt, Brace and World, 1958.
- Bearsdley, M. 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, La Balsa de la Medusa, 1996.
- 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
- Eco, Umberto. *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Lumen, 1997.
- Gennete, Gerard, *La obra de arte*, Barcelona, Lumen, Tomo I (1997). Tomo II (2000).
- 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.
- Jiménez, José. *Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética*, Madrid, Tecnos, 1986.
- Jimenez, Marc. *Qu'est-ce que l'esthétique?*, Paris, Gallimard, 1997.
- Jimenez, Marc. *Theodor Adorno. Arte, ideología y teoría del arte*, Buenos Aires, Amorrortu, 1977.
- López Anaya, *Estética de la incertidumbre*, Buenos Aires, Fundación F.J. Klemm, 1999.
- Liotard, J.F. *La condición posmoderna*, Madrid, Cátedra, 1984.
- Oliveras, Elena, *La metáfora en el arte*, Buenos Aires, Almagesto, 1993
- Oliveras, Elena, *La levedad del límite*, Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000.
- Pareyson, Luigi, *Conversaciones de Estética*, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987.
- Pareyson, Luigi, *Estética. Teoría della formatività*, Bologna, Zanichelli, 1960.
- Plazaola, J. *Introducción a la estética*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1973.
- Sadzik, Joseph. *La estética de Heidegger*, Barcelona, Luis Miracle, 1971.
- Schelling, F. *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.
- Teysedre, B. *La estética de Hegel*, Buenos Aires, Siglo XX, 1974
- Vattimo, Gianni, *Introducción a Nietzsche*, Barcelona, Península, 1987.
- Vattimo, Gianni, *Introducción a Heidegger*, Barcelona, Gedisa, 1986.
- Venturi, Lionello. *Historia de la crítica de arte*, Buenos Aires, Poseidón, 1949.
- Wellek, René. *Historia de la crítica moderna I y II*, Madrid, Gredos, 1959.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA SOBRE ARTE

- Argan, Giulio C. *El arte moderno (Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos)*, Madrid, Akal, 1991.
- De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza, 1979.

ESTÉTICA

Prof. Elena Oliveras

OBJETIVOS DE LA MATERIA:

1) *Analítico*: Desde el horizonte del presente, se presentarán y analizarán conceptos claves de la Estética (arte, belleza, imitación, desinterés, autonomía, inspiración, genio, sublimidad, arte-verdad, arte por el arte, arte-sociedad, etc.) a través de sus principales autores: Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Adorno, entre otros. Se estimulará el entrenamiento en el ejercicio del pensamiento abstracto.

2) *Instrumental*: Se estimulará el desarrollo de una "estética desde abajo" que atienda a la interpretación de las obras de arte. Para dar a la materia un carácter operativo dentro de la carrera, se encauzará el análisis conceptual hacia la construcción de marcos teóricos que den cuenta de los fenómenos estéticos y artísticos en sus distintas orientaciones (artes plásticas, artes del espectáculo y música).

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

A) Clases teóricas

Se presentarán los temas del programa con una introducción que permita:

- a) ubicar al autor estudiado dentro de una línea histórica
- b) identificar los temas dominantes del momento histórico considerado
- c) detallar aspectos claves del pensamiento del autor

Se analizarán en profundidad las ideas estéticas de los filósofos seleccionados desde el horizonte histórico del presente. Para ello se prevee una actualización bibliográfica permanente.

A los efectos de desarrollar una "estética desde abajo" se relacionarán las distintas concepciones con obras de arte contemporáneas al autor como así también con otras que sirvan de ejemplificación.

En todo momento se estimulará, en los alumnos, el desarrollo de un pensamiento crítico y la facultad de establecer relaciones entre ideas de un mismo autor como así también de otros autores.

B) Clases prácticas

Guiados por los docentes de la cátedra los alumnos, organizados en grupos, leerán en clase textos considerados claves en el campo de la Estética y que han sido indicados en la bibliografía especial. Asimismo se los orientará en la lectura de textos complementarios que realicen fuera de la clase.

Para cada uno de los temas, se extraerán conceptos fundamentales. Éstos serán analizados exhaustivamente orientándose al alumno en la correcta expresión -oral y escrita- de los mismos, de acuerdo a un léxico preciso.

Se estimulará, en todo momento, la comprensión profunda, el comentario crítico y la búsqueda de relaciones con otros temas del programa.

C) Evaluación

Los alumnos serán evaluados por:

- a) su participación en clase
- b) dos pruebas parciales escritas
- c) examen final oral

Prof. Fernando Silberstein
Director del Depto. de Artes

Eleua Oliveras