

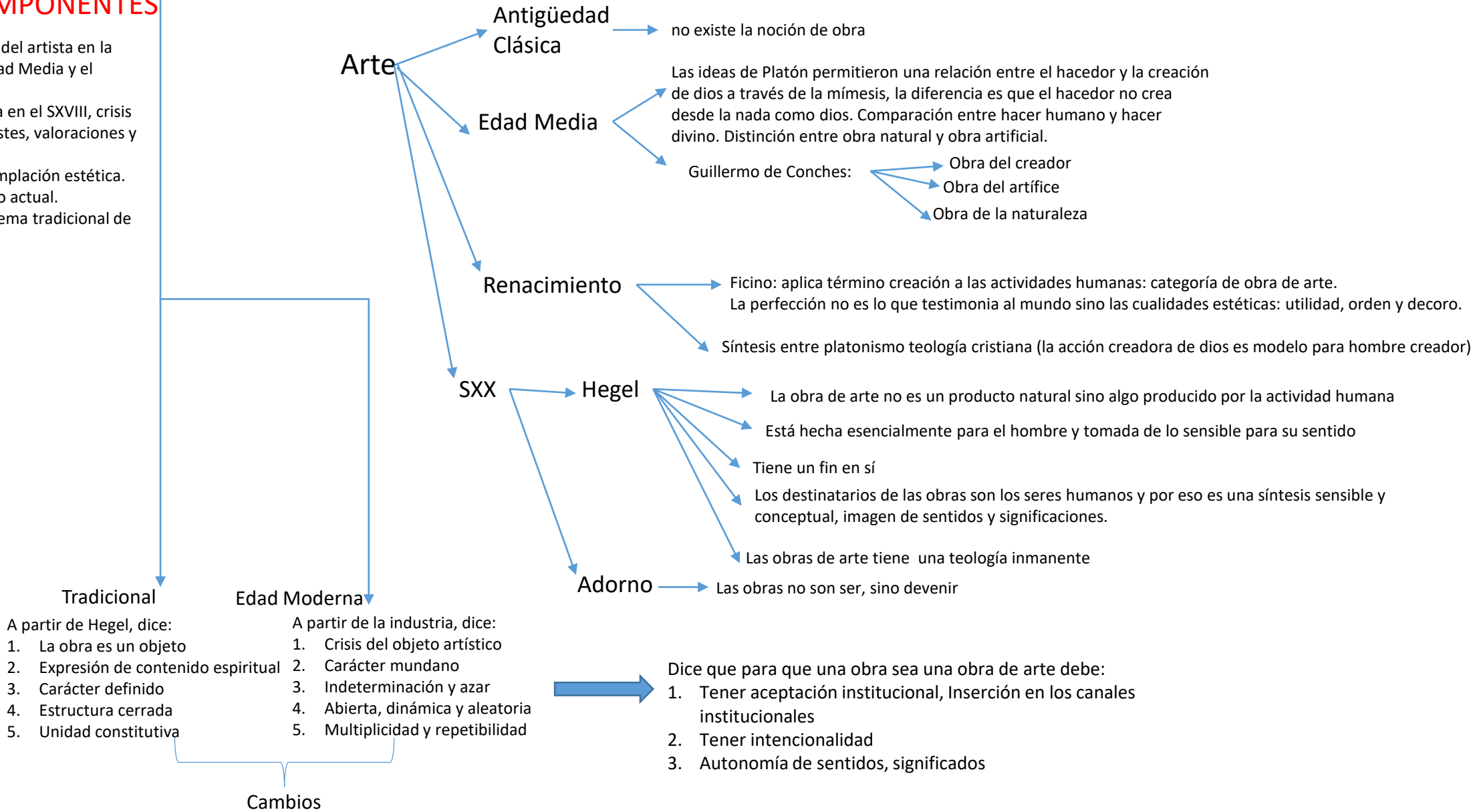
Estos son algunos lineamientos de los textos que hemos abarcado en la cursada de Complementaria Estética. Bajo ningún aspecto este documento suplanta la lectura exhaustiva de los textos. En el examen que tiene que dar, en cualquiera de las modalidades, se tomarán los desarrollos tanto de los autores como de los conceptos en su totalidad. Este documento tiene la finalidad de dar una enumeración de temas que funcionen como ordenamiento y guías en la lectura de los textos, un “ayuda memoria” entre las clases complementarias de estética y los textos, no dan cuenta de la totalidad de las clases y no suplanta la cursada. Los conceptos expuestos en este archivo no tienen desarrollo.

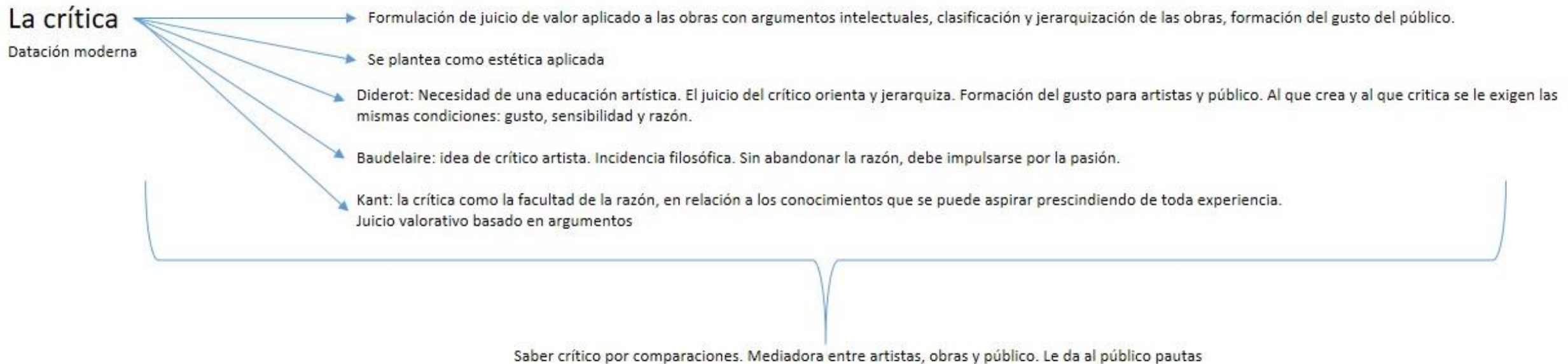
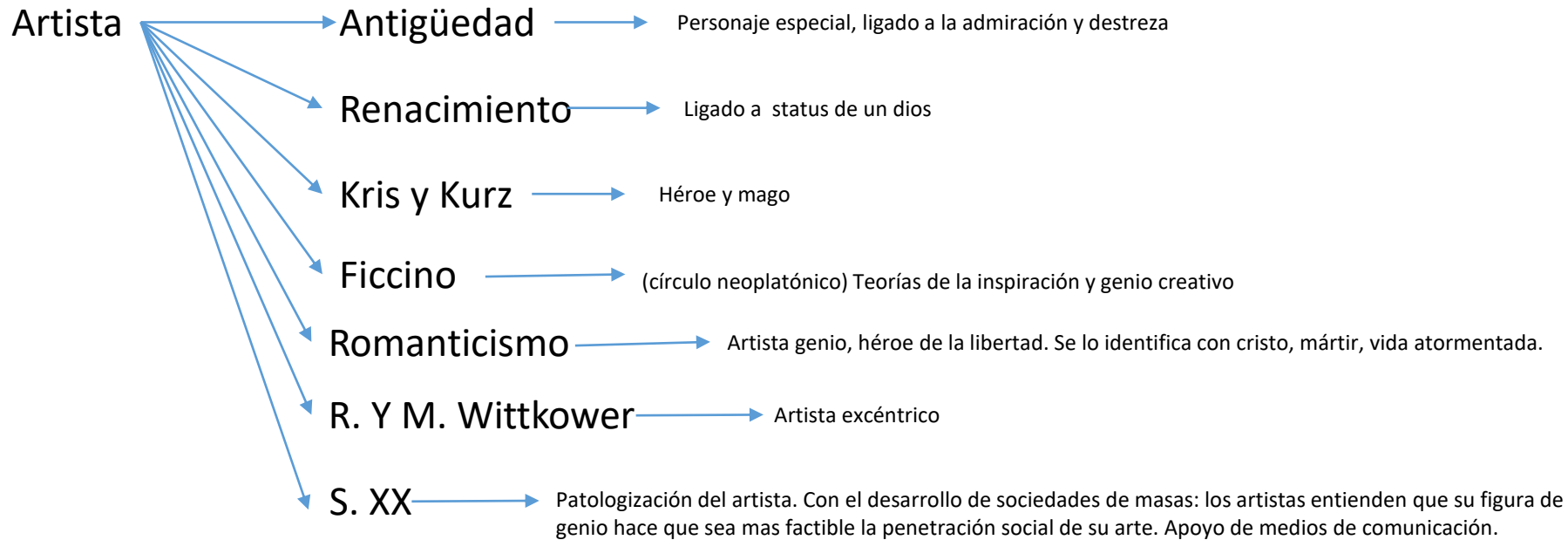
Estética/ Fundamentos estéticos
Cursada complementaria
2022

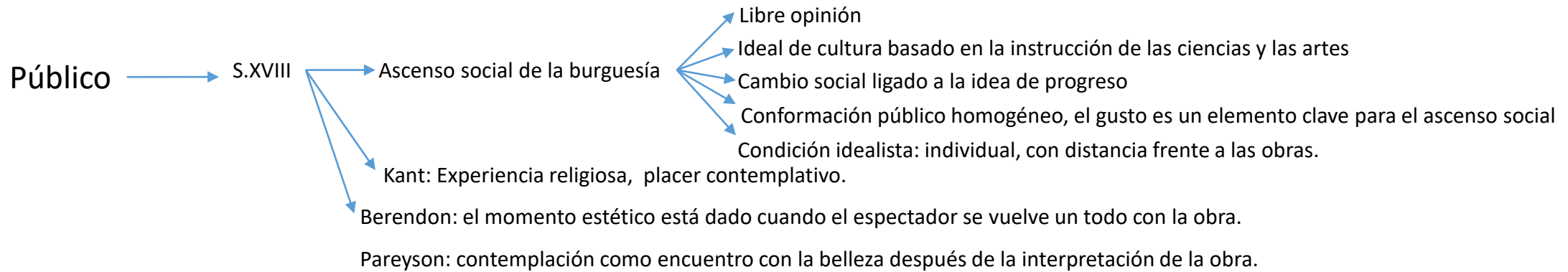
UNIDAD 1

JIMÉNEZ: COMPONENTES

La obra de arte y la figura del artista en la Antigüedad Clásica, La Edad Media y el Renacimiento.
El surgimiento de la crítica en el SXVIII, crisis de la crítica en el SXX: ajustes, valoraciones y redefiniciones.
Público moderno y contemplación estética.
Modificaciones del público actual.
Transformaciones del sistema tradicional de las artes.
Nuevos componentes.



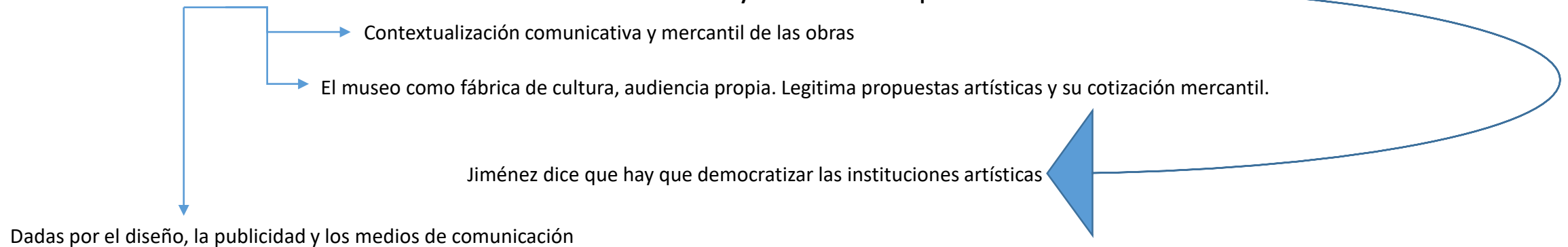




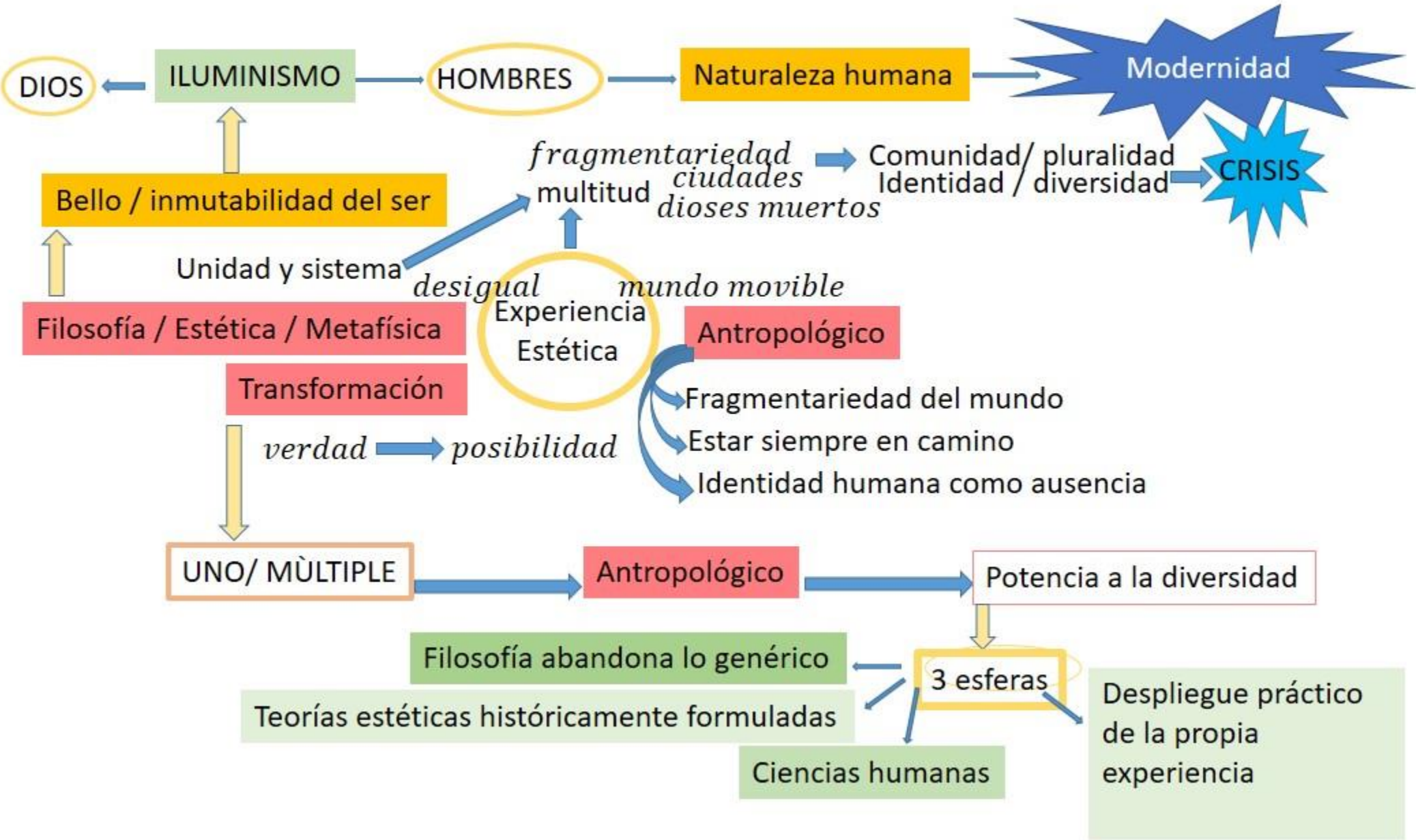
Jimenez: lo intimista, la idealidad, el espiritualismo, el misticismo, la pasividad y estaticidad dan lugar a la contemplación concebida como experiencia estética

Hoy: se sustituye por documentos fotográficos “yo estuve ahí”. Público ampliado, con nuevas funciones, más exigente y participativo

Transformaciones en el sistema tradicional de las artes y nuevos componentes:



JIMÉNEZ: LA ESTÉTICA EN LA ENCRUCIJADA



MICHAUD: Introducción en “El arte en estado gaseoso”

- Todo lo que nos rodea en el presente parece resaltar lo bello: triunfo de la estética
 - Se generaliza la experiencia estética en la existencia individual y colectiva
 - Estética idealista: estado de paz, sublime e inalterable, aspira a la universalidad del gusto y lo bello. Contemplación de la obra. Arte: goce estético. Metafísico.
 - Kant: idealista, el centro es el sujeto, “ilumina” al objeto
 - Racionalistas: el objeto es determinante, sujeto como reflejo del objeto.
 - + Belleza – obras de arte: se volatilizó (hay menos obras por la publicidad y diseño)
-

3 cuestiones importantes a esto:

- 1- Fin del régimen del objeto
 - 2- exceso y sobreproducción de obras
 - 3- producción industrial de bienes culturales.
-

3 acercamientos al arte contemporáneo:

- 1- Colocándolo en perspectiva histórica como producto humano.
- 2- acercamiento desde lo antropológico o sociológico
- 3- desde lo conceptual

Jiménez: Los avatares de la belleza

- Sofistas: carácter sensible y relativo de lo bello. Idea de perfección a través de los sentidos (vista y oído). Lo bello y el placer.
 - Platón: carácter objetivo, esencial y trascendente de lo bello. Ideas de Verdad, Belleza y Bien. Ideas-Formas. Lo bello como divino, bueno y sabio (belleza como conocimiento por estar ligada a la verdad)
 - Aristóteles: Carácter objetivo e inmanente de lo bello. Belleza y verosimilitud. El artista busca lo verosímil. Elementos de moralidad en la relación bello-bueno.
 - Cristianismo: Los 3 valores bueno, bello y verdadero pasan a la supremacía de dios.
 - Renacimiento: Ficino: la belleza es la bondad divina o del rostro de dios.
 - Alberti: medida y orden. Acuerdo y armonía de las partes con el todo.
 - Ilustración: carácter subjetivo vinculado al concepto de naturaleza humana caracterizadas por la razón y la libertad. La autonomía de la estética, lo bello como principio antropológico.
- Hutcheson: un sentido de belleza, presupone la percepción de lo externo. La uniformidad en la variedad.
- Baumgarten: conocimiento inferior y superior. Saber sensitivo. Lo bello como finalidad: objeto estético.
- Kant: carácter ideal de la belleza, lo bello asociado al gusto.
-

Jiménez plantea un agotamiento del concepto de belleza con las vanguardias del SXX.

Marchán Fizz: La autonomía de la estética en la ilustración.

- Utopía del hombre ilustrado: ascenso de la burguesía: propiedad privada, libertad política, independencia económica, moral e intelectual
- Guías en torno al nacimiento de la estética: Razón (racionalismo) y experiencia (empirismo). Lleva a cabo la burguesía y promueve el filósofo.
- Implicancias de la educación estética: la estética participa de la utopía ilustrada, la razón: felicidad universal. Formación y perfeccionamiento del gusto (Schiller).
- La subjetividad impulsa el surgimiento de nuevos géneros (la novela epistolar, las memorias, la expresión subjetiva)
- El gusto: La belleza como fenómeno objetivo. Perrault: bellezas naturales vs las arbitrarias, sinónimos de bellezas universales (antiguos) vs particulares o relativas (moderno). El gusto como facultad del alma. El patrón del gusto. Hume: universalidad fáctica, juicio estético y juicio lógico, la belleza existe en la mente de quien contempla y cada mente una belleza diferente.
- Querella entre antiguos y modernos: Disputa. Separa las artes del genio y del gusto de las ciencias naturales (imaginación) Reducción de la belleza a la percepción de las relaciones.
- Lo bello, lo sublime y lo pintoresco. Sublime; fenómenos grandiosos de la naturaleza, hombre pequeño. Placer/ displacer. Lo pintoresco: digno de ser pintado, exacerba la fantasía y extravagante, caprichoso, exótico. Pintura de paisajes y diseño de jardines.
- Clasicismo de 1600: estética de la imitación, la teoría artística se desplaza a la relación entre la obra y el espectador. Arte: placer y emociones psíquicas.
- El desinterés estético: La contemplación es mayor a la posesión. Reto a la ideología burguesa de la posesión. La contemplación sobre todo. El interés se relaciona al deseo o el bien privado. La belleza separada de la utilidad y posesión.
- Surgimiento de la estética como disciplina autónoma: Baumgarten SXVIII da a conocer la estética como disciplina filosófica a través de la opinión pública. Práctica del hombre autónomo. Nuevas categorías, estatuto teórico.
- Ilustración: educación, formación y desarrollo del sujeto y del género humano., emancipación, razón, experiencia, felicidad, universalidad, progreso.

Camnitzer: La figura del artista.

- El artista como trabajador cultural y el artista como productor de mercancías. La ideología del triunfo individualista. El artista de domingo. La producción sostenida para mantenerse activo en el mercado. El artista debe crear una necesidad para ser imprescindible. El fetichismo por el objeto y por el individuo.
- Los usos e implicancias de la biografía y autobiografía: del respeto colectivo a la marca histórica. Servir como metáfora.
- Artista y público, sus variaciones: para la cultura importa el impacto de la producción y no el artista. La expansión del público.
- Identidad y originalidad: ligado al concepto de biografía y autobiografía. Narrativa individual: información, narrativa histórica. Identidad como lo colectivo, originalidad como individual. Triunfo individualista.
- Centro y periferia: periferia asociada a lo no mercantil, rol social del artista. La “misión cultural” y el lucro burocrático.
- Colonialismo y dependencia: los términos centro-periferia se traducen a imperio-colonia, norte-sur, desarrollo-subdesarrollo. La identificación del artista define al público. Mirada centrista y homogeneizadora de la periferia.

Sánchez Vázquez: De la estética de la contemplación a la estética de la participación

Contemplación: Obra cerrada. Pasividad del espectador. Arte tradicional. Carácter aurático.

Recepción (cambio de paradigma): Espectador activo. La obra se construye en el encuentro interacción o dialogo con el texto. Carácter teórico y mental. El receptor llena los espacios vacíos. Obra cerrada pero paralelamente abierta. Principales exponentes: Jauss, Iser, Ingarden, Eco

Participación: interviene el espectador como parte fundamental en la obra. Asociado a las nuevas tecnologías como impulsoras. Obra abierta: el espectador es ejecutor , creador. El acto creativo es compartido. La obra se interpreta indefinidamente. Inmersión del espectador, tiempo real. Creatividad compartida.

Sociabilización de la creación: nueva concepción en la praxis artística. Transformación de los productos . Participación en la creación misma.

Didi-Huberman: La exposición como Máquina de guerra y Weschler, Diana. “Exposiciones de Arte Latinoamericano: la (falsa) totalidad”.

- El concepto de exposición asociado a las nociones de dispositivo, producción, montaje, imagen y Denkraum o espacio de pensamiento. Relatos o ensayo de autor, proponen un relato. La historia se hace visible. Las exposiciones son un dispositivo de saber. Atlas. Son escenario de acción, reactualizan la dimensión estética.
- Mediación entre obra, artista y público, generan voces, legitiman.
- La exposición es un lugar dialéctico, formas de argumentación dialéctica. Nomadismo, desterritorialización.
- Son un acto político.
- Denkraum: espacio de pensamiento. La manera diferencial. Wittgenstein. Varias cosas a la vez.
- Dialéctica: nomadismo, desterritorialización, potencias. Argumento no dogmático.
- Producción: acto político, pública, Benjamin: productor: forma y contenido. Fronteras. Condiciones de producción.
- Ensayo: engranar imágenes para generar un pensamiento. Montaje. Dispositivo, anacronía. Obra de arte inacabada, perfectible.
- Máquinas de guerra vs aparatos de estado: potencias. Montaje: inagotable.
- El rol del curador: imagen de un país. Toma de posición determinada. Montaje y planteo en los textos y la edición de las imágenes. El libro-catálogo.
- Producción curatorial y producción de textos críticos como acciones políticas: institucionalización de conceptos, ideas, verdades que van fijando, en su reiteración, la posición hegemónica. Estrategias de posicionamiento dentro del espacio de producción de saberes. Constituyen representaciones socio-culturales.
- Circuitos internacionales y redes de intercambio en el capitalismo tardío: los discursos de la modernidad, las instituciones de reproducción, lógica del nuevo orden mundial, globalización y transnacionalización de la cultura.
- Representaciones nacionales y regionales del arte latinoamericano: imagen esperada y auto-imagen: carácter histórico y político. Debates disciplinares, la producción de conocimientos, la dinámica del mercado y en especial, la construcción de representaciones socioculturales. Mirada hegemónica vs relatos contrahegemónicos.
- Lo exótico, lo innovador, el arte social, el no lugar: singularidades y generalizaciones en la construcción de los diferentes modos de leer lo latinoamericano: sistema clasificatorio.
- La universalidad del discurso estético moderno y la narración hegemónica acerca del arte latinoamericano, atravesadas por el colonialismo: política de la interpretación,

UNIDAD 2

MICHAUD: Hacia la estética en los tiempos del triunfo de la estética

- La relación entre distracción e interacción: relacionado a los cambios entre obra de arte tradicional aurática y la reproducible (Benjamin). Distracción, desestetizada, experiencia visual y corporal.
- Las transformaciones sociales, capitalismo industrial.
- Cambio de régimen estético: masas, colectivo, recepción de la distracción a interacción de la recepción.
- No hay referentes en la imagen.
- La imagen en el “nuevo régimen de atención”, más fluida, más móvil.
- La relación entre museo y turismo: captación de la mirada. El ensayo es único por su perspicacia. El individualismo de masa. De lo sublime al bienestar.

BUCHAR: Arte autónomo y arte politizado

- Arte reproducible: Benjamin. emancipación dominación de masas. Schock, Satr system, risas, distracción. Estetización de la política-politización del arte.
- Arte aurático: Benjamín. Religioso. Tradicional. Burgués.
- Arte autónomo: Adorno: crítica, industria cultural, racionalidad técnica. Concepción dialéctica del arte autónomo.

	BENJAMIN	ADORNO
	Las técnicas de reproducción permitieron acercar el arte tradicional a las masas y a la producción de nuevas formas de arte de acceso masivo	Destaca el componente fetichista de los medios técnicamente reproducibles, característica que para él, no serian de la burguesía (rasgo fundamental la autonomía), sino de la producción de bienes culturales de acceso masivo en una sociedad de consumo
	El arte técnicamente reproducible destruye el aura (el aquí y ahora irrepetible) de la obra de arte tradicional.	
A la vez puede....	Convertirse en un instrumento de emancipación que permitiría establecer una sociedad igualitaria y desideologizada.	
El peligro...	La utilización de los medios reproducibles por parte del fascismo con fines conservadores.	
Diferencias en estética y política.	Considera aspectos positivos de los nuevos medios masivos.	Forman parte de un fenómeno al q denominara críticamente “industria cultural”
Industria cultural	Termino contradictorio. Industria: producción mecanizada en serie. Cultura: abarca expresiones artísticas, conocimientos, religiones. <u>El termino cultura se caracteriza NO por la reproductibilidad sino por la DIVERSIDAD.</u>	
	Literatura modernista de Paris: Albert Brecht	Reflexiona en el marco de las tradiciones musical y filosófica austriaca-alemana. Se destaca la crisis de la subjetividad que tiene lugar en el psicoanálisis de Freud y en la música de Schoenberg
	Son diferencias contextuales, debido a que toman objetos de estudio diferentes contribuyendo a las diferencias de valoraciones que tenían con respecto a la reproductibilidad	

El planteo de Adorno respecto al jazz y las críticas de Bruera al mismo

- Bruera el jazz impulsaba una estética, una filosofía, y una política, fundamentalismo gregario,
- Adorno: pseudoindividualidad, normativo, dialéctica sombría, industria cultural, educación sofisticada, constante evolución

el desarrollo de la industria de la cumbia argentina en la década del 90 y el caso de la cumbia villera. DEL RIO, ROME, GONZALEZ

- industria cumbiera
- espacios de trabajo y producción
- la identidad cultural y la tradición y las expresiones artísticas

BARBERO: Estética de los medios audiovisuales

- Relación de los 3 momentos con los cambios producido en la ciudad cambios en la sensibilidad.
- Morin: universos de significación cultura cotidiana de la sociedad de masa.
- Gramsci: Diversidad de matrices en la cultura. Nacional-popular
- El folletín, la novela el sentimiento de duración y el suspense

1 momento: cine

- transformación de la sensibilidad, nuevo sensorium, dispersión e imagen múltiple
- carácter colectivo y activo
- Montaje

2 momento: TV

- la cotidianidad doméstica, público-privado
- La fragmentación de la ciudadanía
- El flujo televisivo: continuum
- Atomización de la experiencia
- Desterritorialización de las formas de percibir
- Simultaneidad y lo instantáneo

3 momento: La revolución tecnológica de las comunicaciones y la globalización

- Ecosistema de lenguajes
- Batallas culturales por la heterogeneidad de tribus
- Cuerpos interconectados
- Transversalidad de redes
- Anonimato
- Glocalidad de la ciudad
- Hibridación
- Tecnología deslocalizada
- Palimpsesto

JIMÉNEZ: El arte pop y la cultura de masas

- Se rompe el sistema de representación, naturaleza, artista crea desde su interior, automatismo de la percepción, pluralidad de la visión, dispersión, la pluralidad, discontinuidad, la ciudad ofrece otras materialidades.
- Pop: cultura de masas, encuentro del hombre de nuestro tiempo, aproximación a la vida cotidiana, representación mimética. Los años '60, fronteras entre arte y vida, las vanguardias. la imagen convertida en un elemento de consumo masivo.
- Desideologización
- Expansión del modo de vida americano
- La imagen en serie, lenguaje claro y simple.
- Univerzalización del consumo.
- Jerarquía de la técnica

JIMÉNEZ: El arte de nuestro tiempo y la estética envolvente

- Se expande la experiencia estética: 1- Por diseño industrial 2- por publicidad 3- medios de comunicación de masas.
- Nuevo giro de sensibilidad, dispersión, pluralidad, discontinuidad, fragmentación.
- Pluralidad en la representación
- Picasso, la mimesis vs creación, invención y construcción. Principio de variación. No homogeneidad de la cultura moderna.
- Liberación de la mirada.
- La ciudad moderna. Movilidad y desasosiego.
- Duchamp: ready-mades, objetos ya realizados por la técnica, industria. La estética de los objetos no artísticos.

Gianetti: Estéticas de la simulación como endoestética

- Cambios del arte interactivo introduce en las obras tradicionales. Lo real y no real. Realidad hipotética, ficción, simulación y virtualidad.
- A partir de Nietzsche: la antigua verdad, fábula, realidad. Maturana: realidad y observador, ilusión y percepción. Los sujetos incorporan vivencias y experiencias.
- Simulación, experiencia como verdad o ficción (Bertram: la apariencia: función instrumental y es parte de la verdad por el lenguaje). La ficción aporta coherencia en el discurso simbólico, se incorpora al discurso de la verdad).
- Arte participativo: modo extrínseco, intervención desde el exterior.
- Media arte: participación intrínseca del espectador como objetivo. El espectador vive dos realidades simultáneas, tiene conciencia y percepción.
- Obras interactivas: simulación de mundo particular, endosistema: la experiencia del espectador dentro del sistema.
- Estética de la simulación: la realidad, ficción-verdad
- Endoestética: Experiencia del espectador dentro, trata de mundos artificiales (metaexperimentos) basados en la interfaz (el sistema mediador entre el mundo artificial y el sujeto), participación (endo), observación (exo), operaciones simultáneas e internas
- Carácter envolvente, confunden real virtual
- Diseño de la estructura: cómo. Reflexión estética: el qué.
- Paradigmas estéticos en media art: amplía marcos conceptuales, plurimedialidad, interdisciplinariedad, ubicuidad, temporalidad, interactividad, desmaterialización. Nueva relación entre obra, creador y observador, comunicación abierta: emisor-receptor-medio; autor/es-obra/sistema/interfaz-interactor/contexto. Sistema interactivo: interfaz humano máquina: cultura digital: visual, sensorial, retroactivo, no lineal, hipertextual, recurso imaginario de la creación y experimentación.
- Interactividad: virtualidad, variabilidad, permeabilidad y contingencia: genera sistema.
- Modernidad: mundo abarcable y definido, razón lógica, respuestas objetivas, texto, discurso, leyes, pensamiento lineal.
- Transición a lo posmoderno: inabarcable, incompleto, sistema abierto, relativo, Teorías de posthumanismo y existencia del sujeto correlativa. Autoorganización. El sujeto: receptor y operador. Acceso y capacidad de procesar datos e información, producción de la realidad a través del lenguaje.

Groys: Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs digital y el arte en internet.

- Reproducción mecánica: relacionado a original de Benjamin: reproducción del original como otro modo de experimentar la presencia, contemporaneidad, estar co-presentes en el flujo temporal, el tiempo original, deja inalteradas las características visuales de la obra original.
- Copia-original: el original tiene aura y la copia no. El original tiene un lugar particular en la historia como objeto particular. La copia: virtual, deslocalizada, ahistórica, multiplicidad potencial, carece de autenticidad. Reproducir: removerlo del lugar, desterritorializarlo.
- La reproducción mecánica no puede producir ningún original.
- Greenberg: no hay imitación del pasado, falta de originalidad. Originalidad diferente a Benjamin. La vanguardia: imitación de la imitación.
- Naturaleza dañada Adorno: el origen del arte auténtico en la naturaleza dañada y en la nostalgia de una unidad armoniosa verdades y original ente el hombre y la naturaleza. Es engañosa.
- Heidegger: define el arte como techné que permite que la physis (naturaleza oculta) se presenta en un autoocultamiento original.
- Para ambos la modernidad se relaciona con la originalidad, la naturaleza, de manera negativa porque hay una pérdida.
- Hay un regreso a la naturaleza en la digitalización debido a que la reproducción es manual: el click.
- La reducción de la vanguardia. Ser original no era la relación con la naturaleza. La presencia del presente como momento revolucionario.
- Reproducción digital e internet: la información digital se mantiene idéntica en el proceso de reproducción y distribución. Pero el archivo no es la imagen, no puede ser exhibida o copiada, el original es visible y puede compararse con la copia que puede corregirse. El original es invisible. El usuario es responsable de la aparición y desaparición. En el click, cada copia tiene su original su aquí y ahora. Quiebre entre modernidad y contemporaneidad.
- Lo sobrenatural: vigilancia digital como experiencia contemporánea: lo digital como retorno a la naturaleza y a lo sobrenatural. Cada presentación digital es una creación de nuestra imagen, autovisualización, copia de mí mismo.
- La producción y exhibición artística. El rol de la información y la documentación. Ocultamiento del marco material. Heidegger: marco tecnológico e institucional, se oculta detrás de la imagen del mundo. El arte demuestra lo oculto por ser ficcional. Las vanguardias. Internet funciona siendo el presupuesto de que no es ficcional, referencia de realidad en el off-line, medio de información siempre sobre algo real. El arte en internet: realidad específica, pero es diseño de información, presentación estética de documentación sobre eventos reales de arte y no reproducción de la ficción. La documentación no es ficcional, pero refiere a un acontecimiento estético, puede reformatearse, reescribirse, extenderse, sintetizarse, acciones que están prohibidas en el arte.
- La autorepresentación de museos e instituciones a través de internet.
- La figura del artista, autor y espectador: globalización del autor. La construcción técnica de la subjetividad. El sujeto guarda claves y por lo tanto secretos. La producción artística esta expuesto desde principio a fin en el uso de internet. Regreso del espectador universal.
- La experiencia estética a partir de internet: la identidad no es una pregunta sobre la verdad sino sobre el poder. Desidentificación de las identidades nominales y socialmente codificadas bajo una reapropiación transformación y manipulación artística. Las diferencias con la modernidad en cuanto a reafirmación resubjetivación del sujeto, la construcción del Yo. En internet el ser humano actúa de manera empírica y no como sujeto inmaterial. Hay significados libres y flotantes. La utopía del archivo, el sujeto desarrolla una distancia, se transporta el presente al futuro y conserva el pasado.