

Cátedra FUNDAMENTOS ESTÉTICOS – ESTÉTICA

GUÍAS DE LECTURA 2023

UNIDAD I: La Estética en la cultura contemporánea

Equipo docente: Silvia Susana García, Paola Belén, Silvina Valesini, Cecilia Cappannini, Mabel Carral, Jorgelina Quiroga, María Luz Tegiacchi, Jorgelina Sciorra, Gabriela Victoria, Alejandrina Aragón, Lucía Suárez, Héctor Docters y María Gabriela de la Cruz.

Estas guías pretenden brindar algunas pautas de lectura de la bibliografía obligatoria. Marcando para ello conceptos centrales, ideas principales y en algunos casos preguntas disparadoras. De ningún modo buscan agotar el sentido de los textos, ni suplantar su lectura profunda. Tratan de relacionar el material trabajado en las clases teóricas, con el que se trabaja en los prácticos.

La resolución de esta guía de lectura de la Unidad 1 así como el formato de entrega será acordada con cada docente en cada comisión.

TP 1: ACERCA DE LO BELLO Y LA BELLEZA

Bibliografía:

Michaud, Yves. (2007). Introducción en *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética* (pp. 9-23) Fondo de Cultura Económica.

Jiménez, José. (1986). La Estética en la encrucijada en *Imágenes del Hombre. Fundamentos de estética* (pp. 13-19). Tecnos.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Yves Michaud (1944, Lyon, Francia) Filósofo. Estudio filosofía y ciencia en la *École Normale Supérieure* y la Sorbona de París. Investigó el estudio de la violencia y el empirismo político especialmente en las obras de John Locke y David Hume. Fue Director de la Escuela de Bellas Artes de 1989 a 1997. Profesor de la Universidad de Rouen y miembro del Instituto Universitario de Francia. En 2000, se asoció con Micheaud Jean-Jacques Aillagon para establecer la *Université de tous les savoirs* (Universidad de todos los saberes) una iniciativa del gobierno francés para difundir información sobre los nuevos avances científicos. Autor de numerosos libros de estética y filosofía política, publicando ampliamente sobre las relaciones de las artes y la cultura en un mundo tecnológico globalizado.

José Jiménez (1951, Madrid, España) Dr. En Filosofía. Catedrático de Estética y Teoría de las artes (desde 1983) en la Universidad Autónoma de Madrid. Los campos de

trabajo en los que se enfoca básicamente son el análisis de la cultura contemporánea, la estética filosófica, y la teoría y crítica de las artes (en este último núcleo específico con particular atención en la situación actual).

Enfoque:

Yves Michaud, en la "Introducción" de su texto *El arte en estado gaseoso*, establece como en el mundo contemporáneo se ha transformado la cuestión de la belleza, cómo ello está en nuestras miradas, los imperativos de nuestras ideas y en el contexto temporal que transitamos. En el siglo XXI, vivimos los tiempos de triunfo de la estética, de la adoración de la belleza y a la vez envueltos en una paradoja donde el mundo es cada vez más carente de obras de arte (aquellas obras investidas de aura) donde el arte se ha volatilizado en éter estético que impregna todos los cuerpos. Así, plantea los diversos procesos que dan lugar a un mundo de belleza gaseosa.

El autor plantea la paradoja de la era contemporánea: mientras la estética triunfa hasta en los objetos cotidianos y triviales, el mundo del arte se va apartando de las obras para proponer procedimientos, instalaciones, performances. Por ello, pretende analizar la paradoja de un mundo bello, donde la experiencia estética se vuelve un gas, ensayando un análisis de mutación y diagnóstico de un cambio de época donde la experiencia estética (en cuanto a formas y modos de la sensibilidad y del sentir, formas y modos de percepción) cambian según los objetos con los cuales se relaciona.

A Michaud le interesa indagar en los cambios que han afectado o afectan el mundo del arte, el mundo de las obras auráticas venidas a menos y las experiencias estéticas desvinculadas que las han ido reemplazando.

Reflexiona acerca del arte contemporáneo en cuanto a que no desaparece, sino que se evapora, pasa a un estado de vaho que impregna todo, ya sea en relación con la cultura de masas como en relación con los comportamientos humanos.

Puntualiza en:

- La paradoja del mundo contemporáneo: a mayor cantidad de belleza, menor cantidad de obra de arte.
- La expansión del arte y lo artístico impregnando todo como un vaho.
- Procesos que dan lugar a un mundo de belleza en estado gaseoso.
- La des-definición del arte. La desaparición de la obra pivote de la experiencia estética.
- La inflación de obras de arte hasta su extenuación.
- La producción industrial de los bienes culturales y los de la producción industrial de las formas simbólicas.

José Jiménez, desde "La estética en la encrucijada" trabaja la crisis de la fundamentación metafísica de la Estética y los temas que atraviesan a esta disciplina en la actualidad.

Focaliza en:

- El agotamiento histórico de la belleza como concepto.
- La Estética como disciplina teórica en situación de encrucijada en la actualidad
- El desplazamiento de la belleza como eje de análisis de la Estética por el carácter antropológico de la dimensión estética.

TP 2: SURGIMIENTO, DESPLIEGUE Y AGOTAMIENTO DE LA ESTÉTICA TRADICIONAL

Bibliografía:

Jiménez, José (1986). Los avatares de la belleza en *Imágenes del Hombre. Fundamentos de estética* (pp. 25-33). Tecnos.
Marchán Fiz, Simón (1996). La autonomía de la estética en la Ilustración en *La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo* (pp. 11-36). Alianza Forma.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Simón Marchán Fiz (1941 – 2002) Nacido en Madrid, España. Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía (UNED, Madrid). Profesor de Teoría de las Artes e Historia de Arte Contemporáneo en la Facultad de Geografía e Historia (Universidad Complutense y Autónoma, Madrid). Profesor Titular de Estética y Composición en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Arquitectura de Madrid, Catedrático de la misma materia Estética y Teoría de las Artes en ETS de Arquitectura de Las Plamas y Valladolid; Director del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Decano en ambas facultades

Enfoque:

José Jiménez, en su texto “Los avatares de la belleza” hace una recorrida abordando los cambios que han sufrido históricamente el concepto belleza, como así también las teorías filosóficas que los fundamentan. Desarrolle:

- El carácter sensible y relativo de lo bello (sofistas).
- El carácter objetivo, esencial y trascendente de lo bello. Ideas de Verdad, Belleza y Bien (Platón).
- El carácter objetivo e inmanente de lo bello. Belleza y verosimilitud (Aristóteles).
- El orden y la medida según Alberti.
- El carácter subjetivo que adquiere en la Ilustración vinculado al concepto de naturaleza humana (ideas de Baumgarten, Hutcheson y Kant).
- El agotamiento histórico de la belleza como concepto con las vanguardias históricas, en el siglo XX.

Simón Marchán Fiz, en su texto “La autonomía de la estética en la Ilustración” aborda el proceso de surgimiento de la Estética como disciplina filosófica autónoma, en el marco del pensamiento ilustrado europeo. Desarrolle:

- Utopía del hombre ilustrado.
- Guías en torno al nacimiento de la estética.
- El filósofo y el sujeto burgués.
- La subjetividad. Surgimiento de género: la novela epistolar, las memorias, la expresión subjetiva.
- El gusto.
- Querrela entre antiguos y modernos.
- Lo bello, lo sublime y lo pintoresco.

- El desinterés estético.

TP 3: LA RELACIÓN ENTRE LA ESTÉTICA Y EL HOMBRE MODERNO

de Laclos, Choderlos. (1960). *Las Amistades Peligrosas. Cartas Recogidas en una Sociedad, y Publicadas para la Instrucción de Otras*. Editorial Schapire. Selección epistolar realizada por la Cátedra.

Frears, Stephen (Director). (1988). *Relaciones Peligrosas* [Película]. Lorimar Television.

Ficha Técnica:

Dirección: Stephen Frears

Dirección artística: Gavin Bocquet y Gérard Viard

Producción: Hank Moonjean y Norma Heyman

Diseño de producción: Stuart Craig

Guion: Christopher Hampton

Música: George Fenton

Maquillaje: Peter Owen

Fotografía: Philippe Rouselot

Montaje: Mick Audsley

Escenografía: Gérard Viard

Vestuario: Nathalie Doux

Protagonistas: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Swoosie Kurtz, Uma Thurman, Keanu Reeves, Mildred Natwick, Peter Capaldi, Valerie Gogan

Esta película es del género histórico, llamado también cine de época. Prevalece entonces la construcción costumbrista (pretende caracterizar modos y estilos de vida del pasado.) Nos introduce en un momento puntual dónde los sucesos y personajes de la trama argumental son fuertemente verosímiles (tanto en la historia de vida, como en las ficciones basadas en ellas) A tal fin, incorpora al relato elementos reales, como lo hace la novela histórica. El contexto y los elementos argumentales nos sitúan en el quiebre entre dos paradigmas: el clásico y el moderno, los personajes caracterizan estas posturas antagónicas. Así como también las dos guías fundamentales presentes en el nacimiento de la Estética: la Razón y la Experiencia.

La película permite comprender las grandes utopías de la época, la importancia de la subjetividad (como nueva categoría) presente por ejemplo en la comunicación epistolar, la cual atraviesa todo el film. Este elemento se constata en la documentación de archivo, es decir hay prueba de su existencia y desarrollo.

Los fragmentos de la acción dramática, responden a la novela epistolar (en este caso particular, la novela de Choderlos de Laclos), y nos sumergen cuidadosamente en la atmósfera de la cual emerge la utopía del hombre ilustrado. La estructura del relato es canónica o clásica, propia del cine de Hollywood. Articula diferentes recursos para capturar al espectador, trabajando un montaje transparente que no evidencie la artificialidad de la construcción audiovisual.

Enfoque:

- El nacimiento de la estética gira centralmente en torno a dos cuestiones que reconoce el hombre ilustrado: la Razón y la experiencia y la relación con los personajes de la película que representan estos dos paradigmas.
- La utopía del hombre ilustrado al cuál hace referencia Marchán Fiz en relación a los personajes.
- El lugar que las cartas ocupan en el film.

- El rol de la Estética para encarar el modo de existencia humana y social.
- Los escenarios como manifestación de lo antiguo y de los diseños de época.

TP 4: DE LA ESTÉTICA MODERNA A LA CONTEMPORÁNEA HACIA UNA REDEFINICIÓN DE LA PRAXIS ARTÍSTICA

Bibliografía:

Jiménez, José. (2006). Componentes en *Teoría del arte* (pp. 105 - 157). Tecnos.

Sánchez Vázquez, Adolfo. (2006). De la Estética de la Recepción a la Estética de la Participación en Marchán Fiz, Simón (compilador). *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes* (pp. Paidós ibérica.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Adolfo Sánchez Vázquez (1915 – 2011) Español, nació en Algeciras (Cádiz). Estudió en la Universidad de Madrid, emigró a México en 1939. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México doctorándose en 1966. Desde 1959 titular de las cátedras filosofía contemporánea, estética, ética y filosofía política, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Distinguido como *Doctor Honoris Causa* por las Universidades Mexicanas de Puebla y de Nuevo León, las españolas de Cádiz y la UNED (Universidad Nacional de Educación a distancia) de Madrid y la argentina, Universidad de Buenos Aires. Marxista abierto, renovador, crítico y no dogmático.

Enfoque:

La ponencia de **Sánchez Vázquez** “De la estética de la recepción a la estética de la participación”, versa sobre los cambios actuales en la praxis artística (sujeto creador, objeto producido y recepción del producto), desde la Modernidad hasta la contemporaneidad. Desarrollar:

- Instancias de la praxis artística: sujeto creador, objeto producido y recepción del producto. Variaciones en diferentes momentos de la historia de las ideas estéticas
- Estética de la Contemplación
- Estética de la Recepción (Cambio de paradigma)
- Estética de la Participación en la Producción
- Socialización de la creación.

Este texto de **José Jiménez** aborda las configuraciones institucionales que el sistema de las artes sostiene. Estas configuraciones son llamadas componentes por el autor y dan las características necesarias para los estatutos del arte. Jiménez desarrolla los cambios producidos en la Historia del arte. Proponiendo como componentes a la obra de arte, la figura del artista, la crítica y el público, sostendrá las transformaciones que dan origen al arte moderno con nuevos componentes.

- Las transformaciones que sufrió el sistema tradicional de las artes.
- Las nociones de la obra de arte presentes en la Antigüedad Clásica, la Edad Media y el Renacimiento.
- Los cambios pueden observarse en la Edad Moderna.

- Las características del público moderno en relación al concepto de contemplación estética.
- Las modificaciones del público actual.

TP 5: LA EXPOSICION COMO DISPOSITIVO Y EL ROL DEL CURADOR

Bibliografía:

Jiménez, José. (2006). Componentes en *Teoría del arte* (pp. 105 - 157). Tecnos.

Camnitzer, Luis. (2011). La Figura del Artista en José Jiménez (editor). *Una Teoría del Arte desde América Latina* (pp. 111-129). MELAC / Turner.

Didi – Huberman, Georges. (2011). La Exposición como Máquina de Guerra. *Minerva*, 2011 (16), pp. 24-28. Publicación periódica: Revista del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Relacionar con el artículo de Fernández Irusta, Diana. “¿Críticos? El siglo XXI pide curadores”. Diario La Nación, Buenos Aires. 04.10.2015 Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1833009-a>

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Luis Camnitzer (1937) Pintor y artista, crítico, docente y teórico uruguayo. Nacido en Alemania y residente en Estados Unidos desde 1964.

Georges Didi – Huberman (1953, Saint Etienne, Francia) Filósofo e historiador del arte. Autor de numerosas publicaciones sobre la historia y la teoría de las imágenes, entre los que se destacan: *Lo que vemos, lo que nos mira* (1997), *L'Image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg* (2002), *Imágenes pese a todo: memoria visual del holocausto* (2004), *Gestes de l'air et de Pierre. Corps. Parole, soufflé, image* (2005), *Venus rajada: desnudez, sueño, crueldad* (2005), *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes* (2006). Profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris y Profesor Honoris Causa de la UNTREF, Argentina (recibió esta distinción en el año 2014).

Enfoque:

Este texto de **José Jiménez** aborda las configuraciones institucionales que el sistema de las artes sostiene. Estas configuraciones son llamadas componentes por el autor y dan las características necesarias para los estatutos del arte. Jiménez desarrolla los cambios producidos en la Historia del arte. Proponiendo como componentes a la obra de arte, la figura del artista, la crítica y el público, sostendrá las transformaciones que dan origen al arte moderno con nuevos componentes.

- El surgimiento de la crítica en el siglo XVIII.
- Crisis de la crítica en el siglo XX.
- Los ajustes, redefiniciones y el valor que le otorga autor a la crítica.
- Las diferentes representaciones históricas de la figura del artista en la Antigüedad Clásica, La Edad Media y el Renacimiento.

Camnitzer analiza qué es lo que define a un artista y cómo se construye esta figura en el seno de las tensiones creadas por el colonialismo y la dependencia.

Abordar:

- La disyuntiva que plantea entre el artista como trabajador cultural y el artista como productor de mercancías, y la ideología del triunfo individualista.
- Los posibles usos e implicancias de la biografía y la autobiografía.
- artista y público, teniendo en cuenta, sus variaciones
- Identidad y originalidad
- Centro y periferia
- Colonialismo y dependencia.

Desde su texto, **Didi-Huberman** conceptualiza la exposición como dispositivo que potencia el pensamiento, como acto político e intervención pública. Analiza sus relaciones con la historia del arte, el cine y la filosofía.

- Concepto de exposición asociado a las nociones de dispositivo, producción, montaje, imagen y *Denkraum* o espacio de pensamiento.
- Máquinas de guerra y aparatos de Estado.
- El rol del curador.
- Producción curatorial y producción de textos críticos como acciones políticas.
- Circuitos internacionales y redes de intercambio en el capitalismo tardío.
- Globalización de la cultura, cultura como recurso.

TP 6: PELÍCULA EL ARTISTA

Bibliografía:

Duprat, Gastón y Cohn, Mariano (Directores). (2009). *El artista* [Película]. Aleph Media, León Ferrari, Costa Films, Barter, Instituto Luce y DTV Producciones.

Ficha Técnica:

Directores: Gastón Duprat y Mariano Cohn

Guión: Andrés Duprat

Intérpretes: Sergio Pángaro, Alberto Laiseca, León Ferrari, Horacio González y Rodolfo Fogwill, Florencia Braga Menéndez, Tulio de Sagastizábal, Graciela Taquini.

Música: Diego Bliffeld

Producción ejecutiva: María Belén De la Torre

Producción general: Fernando Sokolowicz

Productor asociado: León Ferrari

Distribuidora: Primer Plano

Montaje, Edición, post producción: Jerónimo Carranza

Jorge es un enfermero que trabaja en un geriátrico. Su monótona vida se ve modificada por una peculiar asociación con uno de sus pacientes, un anciano a quien dedica especial atención. Gracias a este encuentro Jorge deviene en un notorio artista plástico.

Velozmente se introduce en el mundo del arte contemporáneo y pasa del entorno del geriátrico a frecuentar curadores, críticos, galeristas, coleccionistas y admiradores. Realiza exitosas exposiciones, gana dinero y prestigio artístico. Pero a medida que Jorge crece como artista se multiplican las discordancias y contradicciones. El film explora las paradojas del sistema del arte contemporáneo, sus personajes y las dificultades para definir conceptualmente al arte y a los artistas.

Enfoque:

- La relación con el texto de Sánchez Vásquez.
- La relación con el público y los expertos en relación al texto de Jiménez.
- La relación de esta frase “¿Qué es lo que confiere a un producto o una propuesta artística el valor y el reconocimiento de <obra de arte>?” (JIMENEZ; 2006:114) con el film.
- Los agentes legitimadores y jerarquizadores de la obra de arte en la contemporaneidad.