

Cátedra FUNDAMENTOS ESTÉTICOS – ESTÉTICA
GUÍAS DE LECTURA 2023

UNIDAD IV: EL ARTE DE AYER, HOY Y MAÑANA

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 2 así como el formato de entrega será acordada con cada docente en cada comisión.

TP 1: LA ONTOLOGÍA DE LA OBRA DE ARTE

Bibliografía:

Gadamer, Hans-Georg. *La actualidad de lo bello*. Paidós SAICF, Argentina, 1º edición, 1998.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002) Filósofo alemán considerado uno de los padres de la hermenéutica.

Su pensamiento ha tenido el interés de desarrollarse en los conceptos de interpretación, verdad y método entre los cuales propone una mirada al pasado a través de la hermenéutica, un puente histórico que acerca la distancia histórico considerando a las tradiciones muy importantes para ello. Por lo tanto, las interpretaciones son construcciones históricas siempre abiertas.

En este texto **Gadamer** establece las posibles de conexiones entre el arte moderno/contemporáneo y la tradición artística occidental. Desde la perspectiva hermenéutica, indaga en la historia de la cultura, poniendo énfasis en la génesis de algunas nociones centrales de la reflexión estética. Plantea un camino histórico por donde se manifiesta el eje fundamental alrededor del que gira el arte de Occidente, contemplando las ideas de belleza, arte y creatividad, analizadas en el contexto del pensamiento antiguo. Recorre las principales aportaciones filosóficas a la problemática del arte llevadas desde Platón a Kant y desde Hegel a Heidegger, como marco teórico para reivindicar el interés filosófico de la experiencia estética.

Asimismo, hace hincapié en la vertiente antropológica del arte, desde conceptos como juego, símbolo y fiesta, a fin de sostener la unicidad de la función artística tanto en el marco de la tradición como en la contemporaneidad.

Enfoque:

- El carácter antropológico del arte
- Modificaciones en la relación entre artista y comunidad que diferencian al arte moderno (desde el Romanticismo) de aquel de épocas anteriores.
- “La gran cultura de la justificación” en el arte.
- Fundamentación de un puente ontológico entre el arte del pasado y el arte moderno/contemporáneo.
- Características del arte como juego, símbolo y fiesta.
- La identidad hermenéutica de la obra de arte.
- Ocultación y mostración del sentido.
- La mímesis.
- Lo bello.
- El rol del espectador.

TP 2: EL ARTE EN LA ACTUALIDAD

Bibliografía:

Jiménez, José. Arte es todo lo que los hombres llaman arte. En: *Teoría del arte*. Tecnós, Madrid, 3ª reimpresión, 2006.

De Gyldenfeldt, Oscar. ¿Cuándo hay arte? En: *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé. Buenos Aires, 2009.

PRESENTACIÓN DE AUTORES

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).

Oscar De Gyldenfeldt. Docente, escritor y artista plástico argentino nacido en Buenos Aires en 1950. Dicta clases de Filosofía, Estética y Arte en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Instituto Superior del Profesorado en Lenguas Vivas, equipo docente de la cátedra de Estética en la carrera de Artes en la UBA a cargo de la Doctora Elena Oliveras y en la UNA.

José Jiménez en este texto nos cuenta sobre lo imposible de fijar límites, establecer una “norma” que diferencie entre “arte” y “no arte”. Arte es hoy un conjunto de prácticas y actividades humanas completamente abierto. Pero hay un segundo aspecto, que resulta tan interesante como el anterior: lo que convierte a algo en arte es que sea llamado arte, es decir, cuando aparece inscrito en los canales institucionales que producen y hacen circular las prácticas que incluimos dentro de su ámbito. Y, obviamente, cuando existe una “retórica” que justifica su inserción en el ámbito artístico. Nos propone pensar en una nueva teoría del arte, o de la necesidad de que haya una nueva.

Enfoque:

- Circulación de la reproducción técnica, usos y resignificaciones de la imagen.
- Postura en torno al futuro del arte.
- Rasgos identificatorios de la obra de arte y de la reproducción.
- Diferenciación entre obra de arte y *ready-made*.
- Problemática actual de la relación de la figura del artista tradicional en su vinculación con el público.
- El arte en la actualidad.
- Utilización de seres vivos o muertos en las producciones artísticas contemporáneas.
- Recuperación de la “vida” como aquello que no es reproducible por medios técnicos.
- Aspectos de la definición de arte que propone Dino Formaggio.

Oscar De Gyldenfeldt parte de la definición de paradigma como modelos o ejemplos a seguir para guiarnos. En el mundo contemporáneo las obras de arte han generado quiebres a estos paradigmas provocándonos angustias, pero también invitando a hacer nuevas preguntas. Para responder a la pregunta ¿cuándo hay arte? El autor recoge dos tipos de respuestas, las que refiere como marco ontológico por un lado y por el otro, lo que denomina como marco sociológico o institucional.

Enfoque:

- La noción de paradigma en arte y la ruptura de paradigma de las bellas artes.
- De la pregunta ¿qué es el arte? a la pregunta ¿cuándo hay arte?
- El marco ontológico.
- Diferencias entre cosa útil y obra de arte según Heidegger.
- La dialéctica entre lo oculto y lo desoculto, o entre la tierra y el mundo que exhibe una obra de arte.
- ¿Qué significa que la obra “abre un mundo”?
- ¿Cuándo hay arte?
- ¿Qué significa que el arte haya llegado a su fin?
- ¿Cuándo un objeto se transforma en obra de arte?
- Las nociones de: signo, transfiguración y lo perceptiblemente indiscernible.
- Las relaciones entre las nociones de obra, artefacto, “doble artefactualidad”.
- Las relaciones entre artista, público e institución arte.

TP 3: ACERCA DEL PÚBLICO Y SU VINCULACIÓN CON LA OBRA

Bibliografía:

Oliveras, Elena. Recepción estética / Públicos plurales. En: *Una teoría del arte desde América Latina*. José Jiménez (editor). MELAC/Turner, España, 2011.

Albero, María. Aproximación a las concepciones estéticas de A. Danto y G. Dickie. En: *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. García y Belén (coord.). Colección Libros de Cátedra, EDULP, La Plata, 2016.

Trabajo Final de estudiantes. “Ficción de una realidad escabrosa y la actuación del espectador” (Guillermo Meier y equipo).

Elena Oliveras, (1942). Docente universitaria, ensayista, curadora de exposiciones y crítica de arte. Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Noroeste, Argentina. Doctora en Estética (1973) por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Universidad de Paris X, Francia. Miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, Argentina. Profesora asociada a cargo de la cátedra de Estética, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Departamentos de artes) y Profesora titular de la cátedra Crítica de Arte de la Universidad del Salvador.

María Albero, Docente e investigadora en artes por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Doctoranda en Artes. Adjunta de la Cátedra Fundamentos Estéticos / Estética y JTP de Arte Contemporáneo. Integrante del equipo Proyecto I+D El giro performativo en las artes visuales. A propósito de cuerpos, espacios y objetos puestos en acto (IPEAL. FDA. UNLP).

Elena Oliveras en este texto nos habla acerca del espectador proponiendo definirlo como públicos debido a que va cambiando con rapidez y es grupo móvil. Para la autora, estos públicos deben cumplir algunas cualidades y se divide en distintos tipos: públicos de museos, de ferias de arte, casual, usuario o como turista cultural. En esta tipología, la autora desarrolla algunas variables conceptuales tratando de dar cuenta de los cambios de época, considerando la inversión en el concepto de espectadores y proponiendo una nueva definición para la estética sumando una nueva para la tríada propuesta por Sánchez Vásquez en la Unidad 2.

Enfoque:

- Rasgos de recepción que establece Oliveras.
- Tipificación de públicos.
- Vínculo entre la creación de los museos y la burguesía cultivada.
- Modificación de la estructura y funciones de los museos.
- Nociones de recepción contemplativa, recepción productiva y “estado anestésico”
- Problemática actual de la relación de la figura del artista tradicional en su vinculación con el público.

María Albero propone reflexionar desde un marco sociológico o institucional acerca del texto de Arthur Danto en donde afirma que “no hay fin del arte” sino un “fin de la historia del arte” y sobre el texto de George Dickie quien propone analizar desde la institución las producciones, circulaciones y recepciones de las obras contemporáneas. Nos propone un acercamiento con respecto al acto de conferir estatus de obra de arte a un objeto, un útil o una propuesta conceptual en tanto que, en la actualidad, las propuestas artísticas responden a un contexto cultural y son resultado de las relaciones con el entorno.

Enfoque:

- El fin del arte según Danto.
- El arte poshistórico.
- Lo indiscernible y la transfiguración.
- La obra de arte como signo y las nuevas competencias del espectador.
- Dickie y el mundo del arte.
- La institución arte.
- La doble artefactualidad.
- Las dos versiones de la teoría estética de Dickie.

TP 3: ESTÉTICA DE LA OPACIDAD / LA OTRA COMUNICACIÓN

Bibliografía:

François, Cécile. El cine de Lucrecia Martel. Una estética de la opacidad. En: Espéculo. Revista de estudios literarios. N°43. Universidad Complutense de Madrid, 2009.

Grüner, Eduardo. El arte o la otra comunicación. En: Actas de la 7° Bienal de La Habana, Cuba, 2000.

PRESENTACION DE LOS AUTORES

François, Cécile. Universidad de Orléans, Departamento de Letras Hispanoamericanas, Francia. Ha escrito numerosos artículos acerca del cine Latinoamericano publicando en varios países y en la Universidad de La Rioja en Argentina.

Grüner, Eduardo fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la UBA. Profesor de Antropología del arte, Teoría política, Literatura y cine. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas.

Cécile François da cuenta de la estrategia enunciativa de Lucrecia Martel en sus películas como impresiones de opacidad tanto en relación a sus personajes como a las situaciones de la trama. Propone pensar en la elección del punto de vista, las jerarquías de conocimiento, la atmósfera en constante tensión, la sensación de extrañamiento, el concepto de obra abierta y fragmentaria, como algunos ejes que indican la ruptura con los códigos del cine tradicional.

Enfoque:

- La postura de François en torno al arte
- Formas de construir espacio, diálogos y personajes que plantea la autora desde las producciones fílmicas de la directora Lucrecia Martel.
- “Juego de espejos”
- Ruptura de los códigos del cine tradicional.
- Estética de la opacidad
- Lo que “no se dice” y lo incomunicable en la diégesis fílmica.
- El rol del espectador

Eduardo Grüner en esta oportunidad nos propone pensar acerca de que la “comunicación” de hoy en día es dominada por la industria cultural globalizada, que arrasa con las auténticas diferencias culturales, homogeneizando a millones de sujetos. Serializa a los receptores, y oculta las hondas desigualdades, fracturas y desgarramientos que esta globalización ha generado “por abajo”. Explica que el arte puede generar alternativas de otra comunicación, que atente contra la falsa “unidad” de lo visible, mostrando que este mundo no es realmente ese “espejo” transparente que el poder quiere hacernos creer. El arte puede ser aquello que denuncie esa “transparencia” como un disfraz de la opacidad “de la mano invisible” que diseña un punto de vista único al que los sujetos tendríamos que someternos. La comunicación en el arte apunta a la dialéctica entre lo visible y lo invisible, a la pregunta por los enigmas que no han sido descifrados.

Enfoque:

- El arte como un acercamiento a lo indecible y como otra comunicación diferente de la denominada comunicación transparente.
- «Comunicación auténtica», secretos y silencios.
- Globalización y comunicación.
- El arte como alternativa de comunicación.
- Vínculo entre las ideas acerca del arte como otra comunicación, la noción de símbolo en Gadamer y el combate entre tierra y mundo en Heidegger.