

CREAR
CICLO LECTIVO 2023
ARTES VISUALES

ESTETICA - 4 III

PROF: GUADALUPE RICCI

PROGRAMA DE EXÁMEN

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Estética en el último año del profesorado de Artes Visuales es considerada por la cátedra como un espacio de reflexión y acción acerca de la práctica artística.

La estética o pensamiento filosófico del arte pretende desentrañar el sentido propio del arte con respecto a otras esferas de la cultura. La especificidad de este campo se fue forjando con la suma de muchas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia.

En la asignatura se expondrán todos éstos pensamientos atendiendo siempre al contexto histórico- cultural que les dio marco.

Así comenzamos definiendo el papel de las culturas en la creación y utilización de los signos de la percepción, en el valor y el espacio que se le ha otorgado a la obra de arte, al artista y al público ; siempre atentos a la tensión Tradición/Innovación propia de la dinámica del desarrollo humano.

La comprensión y práctica de la intención comunicativa del arte es un objetivo de ésta asignatura, así como el reconocimiento de nuestra identidad cultural y la investigación e indagación acerca del arte en nuestro propio entorno (actual y pasado), los significados profundos establecidos como convención y las rupturas, la investigación acerca de la influencia de la cultura de masas y el papel de la tecnología en el ámbito artístico.

En este espacio de conocimiento se pretende:

- Propiciar espacios de reflexión e investigación acerca de producciones culturales, artísticas y estéticas. Contextualizándolas en los escenarios particulares.
- Fomentar la comprensión de la intención comunicacional del arte.
- Ofrecer marcos teóricos adecuados desde los cuales poder analizar críticamente.

- Promover un clima de trabajo colaborativo para favorecer los procesos de análisis y comprensión de identidad que incorporen los conceptos de universalidad-situacionalidad de la cultura.

OBJETIVOS

Se espera que los estudiantes logren:

- Interpretar la cultura y sus formas simbólicas en marcos situados sociales históricos-espaciales-temporales.
- Analizar en los distintos períodos históricos las ideas dominantes.
- Comparar discursos estéticos y producciones artísticas de distintos autores y épocas infiriendo los supuestos antropológicos, filosóficos e ideológicos que los sustentan.
- Comprender las manifestaciones artísticas como discursos connotados, simbólicos y comunicacionales.
- Investigar acerca de las manifestaciones artísticas de su entorno cultural.

CONTENIDOS

UNIDAD I: LA CULTURA, EL ARTE Y LAS FORMAS SIMBÓLICAS

- Conceptos de cultura: perspectivas antropológicas (darwinismo social, multiculturalismo, etnocentrismo, semiótica).
- Cultura y Sociedad: Cultura popular, masiva y de elite. Lo Popular y lo Hegemónico. Escuela de Frankfurt y perspectiva Culturalista – Latinoamericana.
- La identidad cultural: Universalidad abstracta y situada.
- Tensión tradición / Innovación. Convención/ Transgresión. Arte y artesanía. Arte popular. Lo folklórico. La visibilización de los pueblos originarios. El papel de la tecnología. Efectos de la Globalización: velocidad, fragmentación, interdiscursividad que genera la técnica, homogeneización cultural.
- La perspectiva semiótica: el signo ternario (Pierce). La Semiosis social: los discursos, condiciones de producción, circulación y reconocimiento. Análisis de discursos artísticos: niveles retórico, temático y enunciativo.
- Investigación sobre cultura popular. “Situando nuestra cultura”.
- El arte como forma simbólica: horizonte simbólico. Hombre: animal simbólico.
- Códigos culturales: Perceptivos, representativos y cognitivos. El realismo “código de códigos” en Occidente. Estereotipo adaptado.
- El arte y su carácter procesual. Los tres niveles de institucionalidad que lo enmarca: sistema de “Bellas Artes”, el artista “genio” y la inspiración, la Crítica.

La dinámica y desplazamientos de estos componentes entre la obra tradicional y la obra abierta.

- Crisis del concepto de BELLEZA: Influencia del diseño, la >Publicidad y los Mass Media, Hiperestetización del mundo. Arte y mass media ¿Todo mensaje comunicacional estetizado es arte? Opacidad y Transparencia (Gruner)

UNIDAD 2: NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ESTÉTICA CLÁSICA

- Conceptos de Belleza en la Antigüedad: Sofistas (la belleza sensible), Platón (La Verdad y el Bien, la belleza sensible e inteligible), Aristóteles (Mímesis como verosimilitud, la catarsis),
- Del Renacimiento a la Ilustración: Alberti, el Renacimiento (Humanismo), Progreso del estado Moderno, Baumgarten y la autonomía de la estética (conocimiento inferior sensitivo), La Estética y las Bellas Artes
- Kant y el desinterés estético, los juicios de gusto puros, la subjetividad y la universalidad. La contemplación estética.
- Hegel: definición del artista y la obra de arte. El sistema de las artes: estructura histórica contenidista (Arte simbólico, Clásico, Romántico y Después del Arte).

UNIDAD 3: CRISIS DE LA MODERNIDAD

- Nietzsche y la vitalidad del arte, el nihilismo, el superhombre como concepto del artista, lo apolíneo y lo dionisiaco en el arte, la oposición con Hegel, la voluntad de poderío. El arte como hermenéutica, su valor de verdad y comunicabilidad.
- Crisis de la Racionalidad Moderna, contrafinalidad de la Razón.
- Escuela de Frankfurt: Benjamin: Industria cultural, Obra aurática y pérdida del aura, el shock, recepción en la dispersión. Adorno: Arte como bien de consumo: obras cosificadas, Industria cultural como homogeneizadora, Peligro de desartificación, Arte afirmativo y negativo, la promesa de felicidad o el arte como utopía.

UNIDAD 4: ESTÉTICA DE FIN DEL SIGLO XX Y ACTUALIDAD

- Características de la Sociedad Posmoderna: Crisis del sistema Capitalista, del Estado de Bienestar, de la sociedad de trabajo, de los grandes relatos unificadores, de las formas burguesas de lo político, la revolución tecnológica, la instrumentación política de los medios masivos de comunicación.
- Vattimo: Heterotopía: la multiterritorialidad el arte y la Estetización de la existencia. Las vanguardias y neovanguardias. El artista como símbolo de resistencia: el silencio, el kitsch y la utopía.
- Danto: Los Grandes Relatos o Paradigmas en el arte: la Mímesis, lo Abstracto y el Collage. El arte y los museos.
- Dickie: la Teoría Institucional del Arte: al artefacto y el status artístico. Primera y segunda versión.
- Gadamer y la nueva hermenéutica. Antropología de la experiencia estética: el juego, el símbolo y la fiesta.
- Patrimonio cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- Marvin Harris, “El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura”, fragmentos seleccionados.
- Clifford Geertz, “La interpretación de las culturas”, fragmentos seleccionados
- Casalla Mario, “Tecnología y pobreza”, Cap II : La fábula del banquete tecnológico universal”, Ed. Fraterna, 1988.
- Adolfo Colombres, “Sobre la cultura y el arte popular”,(pag. 50 – 59), Ed. Del sol, 2007.
- Nelly, Schnait, “Los códigos de la percepción del saber y la representación de una cultura visual”, UNNOBA, Ed. Ediciones de Diseño, 1988.
- José Jiménez, “Imágenes del hombre. Fundamentos de estética” Cap “La experiencia artística como proceso”, Tecnos, Madrid, 1986.
- Esteban D. Palací, “Códigos, imagen y cultura”, (01. LA CODIFICACIÓN VISUAL ¿Con qué diseñamos Diego Bentivegna y Esteban D, Palací)
- Ernst Cassirer, “Arte y horizonte simbólico, Antropología Filosófica”, cap II: Una clave de la naturaleza del hombre: el símbolo.
- Eliseo Verón, “La semiosis social” Cap 5: El sentido como producción discursiva,
- José Jiménez, “Imágenes del hombre. Fundamentos de estética” Cap “Los avatares de la belleza”, Tecnos, Madrid, 1986.
- García, Silvia Susana y Belén , Paola Sabrina, “Problemáticas de la Estética Contemporánea: las artes ante la cultura visual”, XII Jornadas de Estética e Historia del teatro marplatense y Primer congreso nacional de estética. Mar del Plata, 2009. Apunte de cátedra UNLP.
- Elena Oliveras, “ESTÉTICA: la cuestión del arte”, Cap: 1 (Nacimiento y desarrollo de la estética), Cap 2 (Arte y belleza en la antigüedad, Arte y belleza en la Edad Media), Cap 4 Kant y la Fundamentación de la Estética autónoma, Cap 5 Hegel y el sistema de artes, Cap 6 Nietzsche y la vitalidad del arte, Cap 8: La escuela de Frankfurt y la industria cultural, Cap.9 La estética del fin de siglo, Ed. Ariel, Bs. As., 2005.
- Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Alejandro Kaufman, “Itinerarios de la Modernidad: Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la Posmodernidad”, Cap 7: La crisis de la racionalidad moderna y Cap 9: La escena presente: el debate modernidad-posmodernidad, Ed, Eudeba, Bs. As., 1999

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso formativo permanente y cumplirá con funciones de diagnóstico, seguimiento, autoevaluación y acreditación.

Los criterios para evaluar son:

- Realización de las actividades propuestas por la cátedra.
- Responsabilidad y compromiso en la reelaboración de las producciones luego de las correcciones realizadas por la docente.
- Correcta redacción de los trabajos.
- Entregas en tiempo y forma.
- Lectura de los textos que propone la cátedra.
- Participación oral en clase.

ACREDITACIÓN

CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA MATERIA

- Aprobar los tres exámenes parciales.
- Tener 70% de asistencia sobre las clases dictadas.
- Aprobación del total de Trabajos Prácticos solicitados en el año (Ya sean individuales o grupales, guías de lectura, de investigación, de producción, etc.)
- Instancia de Exámen final, para la cual deberá inscribirse en los períodos de exámen frente a tribunal. El exámen tiene un carácter integrador y consiste en:

*la **presentación del Trabajo Final** que se solicita en la cursada (la parte **escrita** con sus debidas correcciones y la **obra** a socializar e un formato accesible a la condición de la mesa de exámen)

*su **defensa y explicación oral** ante la mesa de exámen, utilizando **los conceptos y autores** desarrollados en la cursada de ese año lectivo.

Es indispensable para presentarse a la mesa de exámen, realizar una **consulta** vía mail o personalmente con la docente e incorporar las correcciones en la presentación del Trabajo Final. (mail: guadiricci@yahoo.com.ar)

PROMOCIÓN DIRECTA (SIN RENDIR EXÁMEN FINAL)

Para acreditar con esta modalidad los requisitos son:

- Aprobar con 8 o más los tres exámenes parciales (en su primera instancia, no en el recuperatorio).
- Tener 80% de asistencia sobre las clases dictadas.

- Aprobación con 8 o más del total de Trabajos Prácticos solicitados en el año (Ya sean individuales o grupales, guías de lectura, de investigación, de producción, etc.)
- Aprobar con 8 o más el Trabajo Integrador Final.

ALUMNOS LIBRES

Deberán presentarse a mesa de exámen donde rendirán un exámen escrito y luego un exámen oral.

Pautas para el Trabajo Final : Socialización de una Producción Artística

Este trabajo consiste en abordar una manifestación artístico- cultural de actualidad dentro del contexto provincial.

Se investigará esa propuesta y con éstos elementos el/la estudiante deberá realizar una producción artística propia que utilice como eje temático la manifestación artístico-cultural que investigó. (Si ya realizó el trabajo en forma grupal al terminar la cursada, en la mesa de exámen deberá presentarse en forma individual aunque utilice el mismo trabajo).

Los formatos de producción son múltiples (instalación, intervención, fotografía, video, pintura, escultura, dibujo, etc.).

Este trabajo implica tres presentaciones: La producción artística propia, un informe final escrito y una defensa oral del trabajo.

I- Guía para la elaboración de una producción artística propia:

A-Elegir una manifestación artístico-cultural de la actualidad pampeana.

B-Realizar una investigación de campo (Encuesta- entrevista- registros de diferentes formatos) y documental (relevamiento de archivos).

C- Elaborar una obra plástica teniendo en cuenta la siguiente planificación comunicacional.

- ¿Qué quiero comunicar?
- ¿Para qué?
- ¿Por qué?
- ¿Cómo? (El formato de la producción debe ser previamente conversado y aprobado con el docente.)
- ¿Cuándo? Definir espacio y tiempo de la presentación (acordarlo con la docente)
- Propuesta estética por escrito. Planificación de elementos compositivos.

2- Informe final escrito

La producción artística debe estar acompañada por un informe que contenga los pasos de la investigación realizada y que justifique la producción relacionándola con el

contexto y los textos abordados durante el ciclo lectivo. (Citar todas las fuentes utilizadas)

Es excluyente para la acreditación en este informe poder conectar los **conceptos** trabajados y los diferentes **autores** con la investigación y la producción realizados. Se debe expresar el manejo y conocimiento de los pensamientos estéticos trabajados en clase, desde la estética clásica hasta los autores de la posmodernidad.

3- Presentación oral

El trabajo final será acompañado de un expresión oral explicativa en la que se pueda comunicar el proceso realizado y la relación con los conceptos y autores vistos en el año.