

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA		
Carrera: Profesorado de Música Acuerdo. CPE N°2889/16		Espacio curricular: Estética Contemporánea según Plan N°32
Campo de la Formación: Formación General		Vigencia del programa: 2022 - 2023
Curso: 4° año	Comisión: Única	Formato: Asignatura
Régimen de cursado: Anual		Horas cátedras semanales: 3 (tres)
Correlatividades precedentes: Ninguna		Docente/s a cargo: Edgardo Remo Dávila Castro José Jeremías
FUNDAMENTACIÓN		
<p>Este espacio se propone reflexionar sobre la función de la Estética Contemporánea, atendiendo al carácter histórico de las nociones de artista y obra de arte en el debate actual modernidad – posmodernidad. La estética del siglo XXI. Latinoamérica y Argentina. Producciones artísticas nacionales y locales.</p> <p>Se pretende desarrollar un estudio breve de la historia de las ideas estéticas, revisando las principales características de estas visiones y el contexto que le da origen.</p> <p>Esta cátedra entiende la Cultura como totalidad compleja, por lo tanto, se procurará reflexionar sobre la tensión implícita de dicha totalidad “tradición/innovación, hacer/pensar, teoría/práctica, académico/popular”. Aspectos que se desarrollan a partir de la crisis de la concepción metafísica de lo bello.</p> <p>La lectura y análisis de obras, como fragmentos y videos se concentrará básicamente en el siglo XX y XXI, sobre todo lo nacional y latinoamericano.</p> <p>La formación docente de Artes. Hacia una construcción metodológica disciplinar.</p>		
OBJETIVOS		
<ul style="list-style-type: none"> • Analizar el carácter histórico de las categorías artista - obra - público • Comprender el carácter procesual del arte. • Reflexionar sobre la función de la estética contemporánea. • Aplicar en contextos concretos, conceptos y categorías estéticas que permitan visualizar el fenómeno artístico con los procesos culturales. La estética del siglo XXI. Latinoamérica y Argentina. Cuestiones nacionales y locales. 		
PROGRAMA		
<p>Unidad 1: los conceptos estéticos fundamentales</p> <p>Techné: arte y técnica. El concepto de mimesis. Lo arcaico en la producción de obra.</p> <p>Definición de arte y objeto artístico-obra de arte y objeto estético.</p> <p>Las categorías estéticas y su historia contextual: tradición/innovación, estilo/antie-stilo, lo bello/lo feo, continuidad/ruptura, etc.</p> <p>La Poética de Aristóteles. Los géneros, la risa y lo serio en la cultura popular.</p> <p>Bibliografía:</p>		

DOCENTE

Prof. Verónica Alahón
COORDINADORA
Profesorado en Música

COORDINADORA
CARRERA

- ADORNO, Th. W.: (2004) Teoría Estética. Madrid. Editorial Akal
- ARISTOTELES: (2005) Poética. Buenos Aires. GZ Editores
- BAJTIN, Mijail: (1987) "La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento, El contexto de Francois Rabelais". Madrid. Alianza Editorial.
- BELINCHE, Daniel: (2010) Arte, poética y educación. Tesis Doctoral. Doctorado en Arte – Línea de Formación en Arte Contemporáneo latinoamericano. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Bellas Artes.
- CABALLERO, Mónica. CIAFARDO, Mariel. LOMBARDELLI, Martha: "La enseñanza de la Estética en las Facultades de Arte", en: Arte e investigación N°1, Revista científica de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, 1996.
- MENENDEZ, Eduardo: (2002) La parte negada de la cultura. Barcelona. Bellaterra
- MERLEU-PONTY, Maurice : (2008) El mundo de la percepción. Siete conferencias. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica
- NIETZSCHE, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, México, 1986.
- PAREYSON, Luigi: (1987) Conversaciones de estética. Madrid. La Balsa de la Medusa
- Wladislaw, Tartakiewicz (2001) Historia de seis ideas. Tecnos. Madrid
- Bataille, Georges (1981) Las lágrimas del Eros. Tusquets. Barcelona

Unidad 2: El problema estético como prisma histórico

La aesthesis antigua. Entre la percepción, los discursos y la imitación

La Modernidad y la disciplina Estética, la formalización de los sentidos

La crisis Estética Contemporánea. Los límites de la Modernidad y la mirada irónica postmoderna. Siglo XXI, la pregunta por el arte

Bibliografía:

- ADORNO, THEODOR (1983) "El arte y las obras de arte", en Teoría estética, Barcelona, Orbis
- BEDOYA, Ricardo – FRIAS, Isaac León: (2003) Ojos bien abiertos, el lenguaje de las imágenes en movimiento. Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial.
- KANT, IMMANUEL (2013) La crítica del juicio. Colihue, Buenos Aires
- ECO, Umberto: (1962) Obra Abierta, Barcelona, Seix Barral
- ECO, Umberto: (1992) Los límites de la interpretación. Barcelona. Lumen
- CASULLO, Nicolás: (1999) Itinerarios de la Modernidad. Eudeba. Buenos Aires
- HAUSER, Arnold: (1998) Historia social de la literatura y el Arte. Madrid. Debate
- HEGEL, "Concepto de lo bello artístico" en Estética I, trad. Raúl Gabás, ed. Península, Barcelona, 1989, pp. 27- 54
- HOBSBAWN. Eric: (1998) Historia del siglo XX. Buenos Aires. Planeta/Crítica
- JIMENEZ, José: (1986) Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética. Tecnos. Madrid.
- "La modernidad como estética", en: Arte e investigación N°1, Revista científica de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, 1996.

Unidad 3: Lenguajes de las artes, obras, producciones y artistas

Vanguardias y posmodernidad ¿epílogos modernos?

¿Qué es lo contemporáneo? Luces y oscuridades

La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica.

Pintar las fuerzas, la composición y la producción.

Obra abierta.

DOCENTE

Prof. Verónica Alahón
COORDINADORA
Profesorado en Música

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

Bibliografía:

- ATMOSFERA, las formas del fin (2007). Complejo Cultural Santa Cruz, Artes Visuales. Subsecretaría de Cultura de Santa Cruz. Río Gallegos.
- AGAMBEN, GIOGRIO (2008) Qué es lo contemporáneo. Texto de edición digital
- DELEUZE, GILLES (2013) Francis Bacon. Lógica de la sensación. Arena, Madrid
- Deleuze, Gilles (2007) "¿Qué es el acto de creación?", en Dos regímenes de locos (1975-1995), Valencia, Pre-Textos.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (1993) "Percepto, afecto y concepto", en ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama.
- DIAZ, Esther: (2000) Posmodernidad. Buenos Aires. Biblos
- PINTORES ARGENTINOS DEL SIGLO XX: (1981) 56 fascículos. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina.
- RAVERA, María Rosa, "El arte entre lo comunicable y lo incommensurable: Dos tiempos", en: Arte e investigación N°1, Revista científica de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, 1996.
- SONTAG, Susan, (2005) Contra la interpretación. Buenos Aires. Alfaguara
- VATTIMO. Gianni, (1985) El Fin de la Modernidad. Torino. Ed. Gedisa.
- VIGOTSKI, Lev (1998) La genialidad. Buenos Aires. Ed. Almagesto.
- VIGOTSKI, Lev (2003) Imaginación y creación en la edad infantil. Buenos Aires. Ed. Nuestra América
- VIGOTSKI, Lev (2006) Psicología del Arte. Buenos Aires. Ed. Paidós.

Unidad 4: Estéticas contemporáneas latinoamericanas

Las vanguardias artísticas del siglo XX y el arte popular

Heridas latinoamericanas.

El continente desmembrado.

Memoria y desaparición.

La violencia constitutiva.

Perspectivismo amerindio y antropofagia.

Arte y política: espacio público-político

Bibliografía:

- Guattari, Félix (1996) "El nuevo paradigma estético", en Caosmosis. Manantial, Buenos Aires.
- Guerrero, Luis Juan (2007) "Escenas de la vida estética", Dossier: Archivo. Arqueología del pensamiento argentino, en El río sin orillas, n° 1, octubre.
- Santiago, Silviano (2000) "El entrelugar del discurso latinoamericano" en Garramuño, Florencia y Amante, Adriana, Absurdo Brasil, Polémicas en la cultura brasileña, Buenos Aires, Biblos.
- Viveiros de Castro, Eduardo (2013) La mirada del jaguar. Tinta Limón, Buenos Aires.

Filmografía:

- El molino y la cruz, de Lech Majewski (2011) Polonia
- Los sueños, de Akira Kurosawa (2000) Japón
- Frida, Julie Taymor (2002) Estados Unidos Big Fish
- El gran pez, Tim Barton (2003) Estados Unidos
- La cueva de los sueños olvidados, Werner Herzog (2010) Francia
- Basquiat, Julian Schnabel (1997) Estados Unidos
- El amor es el demonio. Estudio para un retrato de Francis Bacon,

DOCENTE

Prof. Verónica Alahón
COORDINADORA
Profesorado en Música

COORDINADORA
CARRERA

- John Maybury (1998) Inglaterra
- Sobrevivir a Picasso, James Ivory (1996) Inglaterra
- El Arca Rusa, Alexandr Sokurov (AKA Alexander Sokurov) (2002) Rusia
- Un perro andaluz, Luis Buñuel (1929) Francia
- Metrópolis, Fritz Lang (1927) Alemania
- Tiempos modernos, Charles Chaplin (1936) Estados Unidos
- Nostalghia, Andrei Tarkovski (1983) Italia
- Barravento, Glauber Rocha (1961) Brasil
- Los rubios, Albertina Carri (2003)

METODOLOGÍA

La propuesta se desarrollará a través de:

- Clases expositivas-teóricas cuando convenga la introducción de un contenido.
- Actividades grupales, con reflexión posterior sobre las dificultades presentadas por las consignas de trabajo y los obstáculos que presentó el propio grupo.
- Análisis e interpretación de obras, reflexión y actitud crítica.
- Producción escrita y de obra.
- Trabajos prácticos.
- Utilización de la plataforma virtual.
- Clases virtuales.

EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta el Reglamento de Alumnos.

Trabajos Prácticos (individuales o grupales): El alumno deberá cumplimentar el 100% de los trabajos prácticos propuestos

Dos instancias evaluativas como mínimo con su correspondiente recuperatorio

ACREDITACIÓN

El espacio curricular se acredita mediante las siguientes instancias fijadas en el Reglamento de Alumnos:

- Promoción automática: la calificación mínima exigida para cada instancia evaluativa será de 7 (siete) puntos. Para promocionar se requiere el 80% de asistencia.
- Por examen final: regular o libre.
- Por reconocimiento de equivalencia total.

El examen final libre será de exposición escrita y oral.

DOCENTE

Prof. Verónica Alahón
COORDINADORA
Profesora en Música

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA