

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA		
Carrera: Profesorado de Artes Visuales Res. Plan N°2888/16		Espacio curricular: ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS N° según Plan. 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:		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		
Unidad 1: los conceptos estéticos fundamentales		
<p>Techné: arte y técnica. El concepto de <i>mimesis</i>. 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> <p>ADORNO, Th. W.: (2004) Teoría Estética. Madrid. Editorial Akal</p> <p>ARISTOTELES: (2005) Poética. Buenos Aires. GZ Editores</p> <p>BAJTIN, Mijail: (1987) “La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento, El contexto de Francois Rabelais”. Madrid. Alianza Editorial.</p>		

DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

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.**

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 inconmensurable: Dos tiempos", en: Arte e investigación N°1, Revista científica de la

DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

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 Garamuño, 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
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, 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

DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA

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.

ACREDITACIÓN

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

- **Promoción:** 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 oral.

DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA

RECTORÍA