

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA		
Carrera: Profesorado de Artes Visuales Resolución CPE N°: 2888/16		Espacio curricular: Estéticas Contemporáneas N° según Plan: 32
Campo de la Formación: Formación General		Vigencia del programa: 2023
Curso: 4° año	Comisión: Única	Formato: Asignatura
Régimen de cursado: Anual		Horas cátedras semanales: 3 hs.
Correlatividades precedentes: No posee		Docente/s a cargo: Prof. Mg. José Jeremías Castro

FUNDAMENTACIÓN

Desde la cátedra de Estéticas contemporáneas de IPES-CO, consideramos necesario insistir en una revisión del abordaje pedagógico de la estética contemporánea. En este caso señalamos que es sumamente importante focalizar en los contenidos y conceptos vertebradores para un Profesorado en Artes Visuales. Para este fin, en los espacios de formación general en los lenguajes de las artes, se debe comprender cómo abordar los "nuevos desórdenes sensoriales" de la contemporaneidad para revisar los problemas que atraviesa nuestra historia local de las sensibilidades, focalizando sobre todo en una perspectiva descolonial y latinoamericana.

Asumimos que "Estética", en nuestro presente, no designa el nombre de una disciplina, tampoco una división de la filosofía, sino una idea o imagen del pensamiento como "ser de lo sensible". Es decir, una imagen problemática que expresa los diversos modos que adquieren los nuevos paradigmas estéticos. Como así también entendemos que "contemporáneo" no es "actual", ni se refiere a una época histórica particular, sino a un modo de abordaje que rinde cuenta de aquello que se presenta como extraño a su tiempo. Este es un particular modo de lectura de la historia, a partir de la "desconexión" y el "defasaje". De esta forma interpretamos a la historia del arte como disciplina anacrónica y problemática, la que se manifiesta sólo a partir del lenguaje de la obra y de sus procedimientos de formación. Allí surgen las categorías estéticas que resulta necesario abordar, y no a la inversa, no es la idea o el concepto quienes proveen de sentido a las obras -ni a la historia-, sino los signos y las heridas de un encuentro y de una violencia sensorial, el encuentro que fuerza a sentir y a pensar, y donde emerge la necesidad del pensamiento.

Entendemos así a la obra de arte como un acto de resistencia que atraviesa la visión e implica a quien la percibe en procesos de afección, del mismo modo que la práctica de su enseñanza implica el cuerpo de quién la pone en acto e infecta los distintos dispositivos en que se entrevera. Ser afectado/infectado es ser implicados por los procedimientos de quién se expresa, que nos toca, y con el que tenemos que componer un arte de la enseñanza.

OBJETIVOS

Generales

- Comprender los sentidos y significados de los conceptos problemáticos que hacen a los debates en la disciplina estética
- Desnaturalizar el uso de terminología especifica del campo de reflexión artística
- Reflexionar sobre la función de la estética contemporánea

Específicos

- Identificar los términos en los que se circunscribe el debate contemporáneo
- Analizar las categorías arte, mimesis, creación, obra, artista-público
- Aplicar conceptos y categorías estéticas que permitan visualizar el fenómeno artístico en ámbitos nacionales y locales.

PEC

PROGRAMA

UNIDAD I: Los conceptos estéticos fundamentales

¿Qué es lo contemporáneo? Estética y Aesthesis desarrollo de una disciplina. Arte: Techné y Ars. Lo bello y la Belleza y la crisis del concepto. El concepto de mimesis. Imago e imagen. Origen, obra y materialidad. Creación y composición. Artista y la muerte del autor. Lo arcaico en la producción de obra.

Bibliografía

AGAMBEN, GIOGRIO (2008) Qué es lo contemporáneo. Texto de edición digital

ARISTOTELES: (2005) Poética. Buenos Aires. GZ Editores

Barthes, R. La muerte del autor. Traducción: C. Fernández Medrano. Recuperado de Fuente: http://www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba/n51/articulo-4.html

HUBERMAN G-D (2007) La imagen mariposa. Mudito & Co. Barcelona

NIETZSCHE, Friedrich (1986) El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, México.

HEIDDEGGER, M. (1996) El origen de la obra de arte. Caminos del bosque. Alianza, Madrid

Wladislaw, Tartakiewicz (2001) Historia de seis ideas. Tecnos. Madrid

Bataille, Georges (1981) Las lágrimas del Eros. Tusquets. Barcelona

UNIDAD II: La perspectiva estético-política

Géneros populares y géneros serios: polifonía y carnavalización en Bajtin. La reproductibilidad técnica y la obra de arte en W. Benjamin. La industria cultural en el pensamiento de Adorno. Lo irrepresentable, políticas del horros y la representación prohibida. Memoria y representación. Arte y educación como práctica política.

Bibliografía

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 Nº1, Revista científica de la

Facultad de Bellas Artes, UNLP, 1996.

MENENDEZ, Eduardo: (2002) La parte negada de la cultura. Barcelona. Bellaterra

ADORNO, THEODOR (1983) Teoría estética, Barcelona, Orbis

NANCY, J-L (2006) La representación prohibida. Amorrortu. Buenos Aires

UNIDAD III: Problemáticas contemporáneas

El nuevo paradigma estético. La perspectiva deleuziana. La lógica de la Sensación y fuerzas productivas. El devenir-animal y el acto de creación. Transformación, metamorfosis, y deformidad. Constelación e imagen histórica.

Bibliografía

DELEUZE, G (2013) Francis Bacon. Lógica de la sensación. Arena, Madrid

DELEUZE, G (2007) "¿Qué es el acto de creación?", en Dos regímenes de locos (1975-1995), Valencia, Pre-Textos.

DELEUZE, G- GUATTARI, F (1993) "Percepto, afecto y concepto", en ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama.

GUATTARI, F. (1996) "El nuevo paradigma estético" en Caosmosis. Buenos Aires, Manantial

WARBURG, A. (2004) El ritual de la serpiente. México. Sexto Piso

UNIDAD IV: Estéticas contemporáneas latinoamericanas

Las heridas coloniales y las marcas latinoamericanas. El descolonialismo como posición latinoamericana. Representaciones de un continente desmembrado. Perspectivismo amerindio y antropofagia. Memoria y cuerpo desaparecido. Políticas y representaciones del horror.

Bibliografía

CANGI, A. Variaciones sobre el cuerpo poético. Revista Kaypunku, Lima, Perú, mayo de 2017.

CANGI, A. (2015) "Del policía que llevamos dentro" en Linchamientos, Buenos Aires, Quadrata-Pie de los hechos.

De ANDRADE, O (1928) Manifiesto antropofágico. Revista Antropofagia año 1, nº 1. 1928

ESCOBAR, T. (2015) "Prácticas de frontera" en Imagen e intemperie. Buenos Aires, Capital intelectual.

GUERRERO, L.J. (2007) "Escenas de la vida estética", Dossier: Archivo. Arqueología del pensamiento argentino, en El río sin orillas, nº 1, octubre.

SANTIAGO, S (2000) "El entrelugar del discurso latinoamericano" en Garramuño, Florencia y Amante, Adriana, Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura brasileña. Buenos Aires. Biblos.

de CASTRO, V (2013) "El cascabel del chamán es un acelerador de partículas" en La mirada del jaguar. Tinta Limón, Buenos Aires.

RIVERO CUSICANSQUI, S. (2010) Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires, Tinta Limón

METODOLOGÍA

Se llevarán a cabo clases teórico-prácticas, con actividades al concluir cada unidad. Las mismas serán evaluadas y consideradas como nota de parcial. La dinámica de las clases estará sujeta a los horarios asignados a la materia. Toda la bibliografía estará disponible de forma online en el espacio del aula virtual.

EVALUACIÓN

Se considerará aprobada la cursada de la materia con:

- la aprobación de los dos parciales obligatorios, o de sus instancias de recuperación. Los parciales serán de modalidad escrita
- la aprobación de los trabajos prácticos indicados a lo largo del curso, con un 100% de trabajos ENTREGADOS y APROBADOS. Deberá respetarse las fechas y formas aclaradas en las clases.
- El seguimiento de intervenciones en el espacio de las clases
- Asistencia a clases de un 80%

ACREDITACIÓN

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

- Promoción automática: la calificación mínima exigida para cada examen parcial (o instancia evaluativa que lo reemplazare) será de 7 (siete) puntos.
- Por examen final: regular o libre.

DOCENTE

El examen final libre tendrá dos instancias: la escrita y la oral. Si se aprueba la primera, se pasa a la segunda. Los docentes propondrán un trabajo escrito que deberá ser presentado una semana antes de la mesa de examen para su corrección.

COORDINADORA

