

Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area de Literatura

(Programa del año 2021)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
ARTE,LITERATURA Y ESTETICA	PROF. UNIVERSITARIO EN LETRAS	007/1 3	2021	1° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
GINESTRA, EMMANUEL	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs
ROSSANIGO, JAVIER LUIS	Auxiliar de Práctico	A.1ra Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
2 Hs	2 Hs	Hs	Hs	4 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoría con prácticas de aula	1° Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
05/04/2021	08/07/2021	15	60

IV - Fundamentación

La materia “Arte, literatura y estética”, presente en el tercer año de la carrera del Profesorado Universitario en Letras, quiere contribuir a la actitud crítica, problematizadora y participativa desde el pensar, sentir y actuar filosófico. Para ello, se ha pensado en la siguiente organización y secuenciación de contenidos:

En la unidad n° 1, introduciremos al alumnado en las cuestiones centrales que surgen del intersticio entre arte, literatura y estética. Gracias a ello se podrá comenzar a generar una actitud filosófica superando la mera acumulación de información e, incluso, abrir el debate para reflexionar el sentido común instalado o el “ascenso” a la “alta cultura.

En la unidad siguiente, se trabajarán las ideas rectoras de la estética desde Platón hasta el Medioevo. Por un lado, se analizarán las primeras investigaciones sobre lo bello y sobre el arte, con la caracterización metafísica propia del pensamiento filosófico antiguo mediterráneo, desde la obra platónica hasta el helenismo posterior, terminando en la originalidad del cristianismo primitivo.

La unidad tercera busca interiorizar al alumnado a los pensadores renacentistas bajo la influencia, por un lado del Neoplatonismo, que genera un punto de anclaje para la idea de genialidad y de creación, y por otro, a las premisas estéticas del Barroco Iberoamericano.

A continuación, en la unidad n° 4, la cuestión del conocimiento no sólo estará presente en la discusión sobre el origen y validez de las ideas, sino en la función del arte como modo de apropiación de lo real. Por ello, la Ilustración francesa y alemana buscarán, cada una con su especificidad, la forma de ofrecerle a la cuestión del arte y la belleza un estatuto epistémico. La corriente francesa intentará sostener el racionalismo en el juicio estético, mientras que la alemana, bajo la obra kantiana, diferenciará los terrenos de incumbencia, y con ello un lugar reconocido a la Estética.

La quinta unidad será organizada en función del s. XIX y buscará, en sus comienzos, continuar con la organización y estructuración del fenómeno estético. En este siglo comienzan a surgir las primeras manifestaciones críticas al canon establecido: muestra de ello serán las líneas teóricas del Romanticismo, y Karl Marx. El primero desarrollará otros horizontes a los estipulados como la creatividad por sobre la imitación de lo clásico, la supremacía de lo diverso o de la obra inacabada, etc.; en tanto que el Marxismo, objetará la idea de pureza en el arte, denunciando la fetichización y mercantilización de todo producto del trabajo (obra de arte) en el Capitalismo. Con estas perspectivas, surgirá como categoría de análisis imprescindible la negatividad, e. e. lo feo, lo siniestro, lo penoso. La Estética y la Filosofía del Arte quedarán, de esta forma, profundamente atravesadas e influenciadas por la irrupción de estas corrientes.

En la última unidad se mostrará y analizará, por un lado, las corrientes artísticas del Vanguardismo y del Retaguardismo; y, por otro, los andamiajes teóricos de los postulados Postmodernos, y de la Teoría Decolonial que buscan esgrimir sus objeciones a la Modernidad.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Generales

Adquirir fundamentos vinculados con las corrientes y proyecciones estéticas para construir un andamiaje pluriversal.

Incorporar categorías críticas, diversas y participativas de la Filosofía del Arte para problematizar, desnaturalizar y descolonizar las producciones artísticas literarias.

Aplicar herramientas teóricas y prácticas de la Filosofía para analizar las expresiones artísticas y estéticas bajo la lógica del pensamiento situado.

Específicos

Adentrar en el universo de la Filosofía del Arte y de la Estética para reconocer sus juicios y prácticas establecidas.

Considerar el espacio de la Literatura como expresión artística bajo la lógica de la discusión filosófica.

Conocer las diferentes corrientes y las diversas posiciones de los autores en el marco de una Historia de la Filosofía del Arte y de la Estética.

Analizar y criticar cada una de las etapas históricas de las reflexiones filosóficas sobre el arte, en función de las problemáticas que las enmarcan.

Visualizar las últimas proyecciones teóricas de la Estética y de una Filosofía del Arte, como así de las instituciones emergentes en relación a lo artístico.

VI - Contenidos

Unidad N° 1 “Introducción a la Estética y la Filosofía del Arte”

I. Estética (Aesthesis). Necesidad de la Estética. La Estética como Philosophia prima. Lo Bello y lo Feo como categorías límites.

II. Filosofía del arte y novela policial. La imagen del “asesino serial”: desconstrucciones, descolonizaciones, destotalizaciones.

III. Narración Eurocéntrica de la Filosofía y el rol del Arte. Narrativa Periférica de la Filosofía y el rol del Arte.

Unidad N° 2 “La investigación estética desde Platón a la Edad Media”

I. Platón: Estética como Metafísica: Idea de Belleza y ascenso escarpado. La literatura como sospecha: expulsión de los poetas.

II. Cristianismo primitivo y el ascenso a la Belleza: Dios como Trascendental e Íntimo. Arte como contemplación. Boecio y San Agustín como referentes.

Unidad N° 3 “Primera Modernidad del Sistema-Mundo”

I. Península Itálica. Renacimiento, Humanismo y subjetividad: antropologización de las ideas teológicas como “gracia”, “creador”, etc. La emergencia del “Artista”: “uomo universale” y “cosa mentale”.

II. Sexismo como proyecto estético: brujería y revuelta campesina. El rol de la dama como vida estética.

III. 1492: La emergencia de América Latina en la “Historia Universal”. El Barroco como experiencia de lxs vencidxs y lxs vencedorxs.

Unidad N° 4 “Segunda Modernidad del Sistema-Mundo”

I. Ilustración Francesa. El proyecto de las “Bellas Artes”: D’Alembert. Perrault: moralidad y exotismo.

II. Ilustración Alemana: I. Kant: y la fundamentación de la Estética como disciplina autónoma. Analítica de lo Bello. Autonomía de la Estética. El Genio creador. El color de la Razón: blanquización/blanquitud de la antropología.

Unidad N° 5 “Tercera Modernidad del Sistema-Mundo”

I. Romanticismo Francés: Victor Hugo y la redención de lo Feo. La centralización de lo grotesco. Etapas civilizatorias del Arte. Superación de las reglas artísticas.

II. Realismo: Estética marxista como crítica ideológica. Mercantilización de las cosas y Fetichismo de la mercancía. Materialismo como forma de Naturalismo. Clasismo en la experiencia estética.

Unidad N° 6 “Estética contemporánea”

I. Desnormativización y pluralismo artístico. Vanguardias: Surrealismo, Dadaísmo, Expresionismo. Duchamp, Warhol. ¿Todo es arte? ¿Nada es arte?

II. Postmodernidad y el “Fin del arte”. Arte histórico y post-histórico (Danto) El arte de después de la muerte del arte. Gianni Vattimo y el Arte-arte. Heterotopía. Neovanguardias.

III. Estética(s) del Desprendimiento: Descolonialidad y Pluri-verso artístico. Estética de la Liberación y Transmodernidad. Proyecciones estéticas y literarias y el devenir de las artes en el s. XXI.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Guías de lecturas sobre la bibliografía obligatoria

VIII - Regimen de Aprobación

Correlatividad: Para cursar y rendir, deberá tender aprobada Teoría Literaria

Para los Alumnos regulares

Habrán tres formatos evaluativos:

1. Diagnóstico o inicial: se prevé un modelo escrito para conocer el andamiaje teórico y práctico que, en líneas generales, se presentan entre el alumnado. No incide en la nota final.
2. Continua: por medio de la entrega de los trabajos prácticos.
3. Una evaluación integral general a partir del visionado de un film, y el entrecruzamiento con las teorías analizadas.

Para los alumnos libres:

Serán considerados alumnos libres quienes no hayan satisfecho todas las exigencias estipuladas para la obtención de la regularidad, pudiendo rendir examen final, previa presentación y aprobación de los trabajos prácticos requeridos.

El examen final en ambas situaciones, e. e., alumno regular y alumno libre, consistirá en (a) el desarrollo ante comisión de un tema transversal elegido por el propio alumno; (b) responder las preguntas y resolver las problemáticas que los miembros del jurado consideren pertinentes.

IX - Bibliografía Básica

[1] Unidad N° 1 “Introducción a la Estética y la Filosofía del Arte”

[2] Feinmann, José Pablo, ¿Qué es la Filosofía?, Bs. As., Prometeo Libros, 2006, Cap. 1

[3] Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia o Helenismo y pesimismo, Barcelona, Gredos, 2015, “Prólogo a Richard Wagner” [1872] y “Ensayo de Autocrítica. 5.” [1886]

[4] Hegel, G.W.F., Lecciones sobre la Estética, Bs. As., Losada, 2008, “Segunda parte: desarrollo del ideal en las formas particulares que reviste la belleza en el arte” (pp. 221-223)

[5] Dussel, Enrique, Filosofía de la Liberación. FCE, México, “1. Historia”

[6] Unidad N° 2 “La investigación estética desde Platón a la Edad Media”

[7] Platón, El Banquete, Biblioteca de los Grandes Pensadores, Barcelona, Editorial Gredos, 2004

[8] -- La República (Politeia), Bs. As., Eudeba, 2009 L. VI, VII y X

[9] De Hipona, Agustín, Confesiones, Barcelona, Altaya, 1997, Libro X.

[10] Boecio, La consolación de la Filosofía, Madrid, Ediciones Sarpe, 1985, Libros I-III

[11] Unidad N° 3 “Primera Modernidad del Sistema-Mundo”

[12] Castiglione, Baltasar “El cortesano” en RENACENTISTAS ITALIANOS. PIETRO ARETINO, BALTASAR CASTIGLIONE, BENVENUTO CELLINI, Y GIORGIO VASARI, Biblioteca Básica Universal, Bs. As., Centro Editor de América Latina, 1980, pp. 55-88

- [13] Vasari, Giorgio, “Vida de pintores, escultores, y arquitectos ilustres” en RENACENTISTAS ITALIANOS. PIETRO ARETINO, BALTASAR CASTIGLIONE, BENVENUTO CELLINI, Y GIORGIO VASARI, Biblioteca Básica Universal, Bs. As., Centro Editor de América Latina, 1980, pp. 135-179
- [14] Federici, Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Colección Historia. Madrid, Editorial Traficantes de sueños, 2010, “La caza de brujas, la caza de mujeres y la acumulación del trabajo” (pp. 246-257)
- [15] Dussel, Enrique, 1492. El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad, La Paz, UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Plural Editores, 1994, “Conferencia 2 De la ‘invención’ al ‘descubrimiento’ del Nuevo Mundo”
- [16] Unidad N° 4 “Segunda Modernidad del Sistema-Mundo”
- [17] D’Alembert, Jean Le Rond, “Discurso preliminar de Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios”, en D’ALEMBERT. VIDA, PENSAMIENTO Y OBRA. Colección Grandes Pensadores, Madrid, Planeta DeAgostini, 2008.
- [18] Perrault, Charles, Cuentos de mi madre la Oca, Bs. As., Losada, 2015 [La Bella Durmiente y Pulgarcito]
- [19] Kant, Immanuel, Crítica del juicio, trad. Manuel García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 1984, “Primera sección. Libro primero Analítica de lo bello”
- [20] Chukwudi Eze, Emmanuel, “El color de la razón: la idea de ‘raza’ en la antropología de Kant” en Mignolo, Walter (comp.) Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, Colección El Desprendimiento, Bs. As., Ediciones del Signo - Duke University Press, 2014
- [21] Unidad N° 5 “Tercera Modernidad del Sistema-Mundo”
- [22] Hugo, Victor, Cromwell, Dueñas, Simancas Ediciones, 2009, “Prefacio”
- [23] Marx, Karl, Textos de filosofía, política y economía. Manuscritos de París. Manifiesto del Partido Comunista (con Friedrich Engels). Crítica del Programa de Gotha. Editorial Gredos, Barcelona, 2018, “Ideología y crítica de las Ideologías”, “Las ideas dominantes” y “Teoría de la historia. La anatomía de la sociedad y la prehistoria de la sociedad humana”
- [24] Unidad N° 6 “Estética contemporánea”
- [25] Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad, Bs. As., Eudeba, 2011, “5. Estética y rupturas: Expresionismo, Futurismo y Dadaísmo”
- [26] Danto, Arthur, Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 25-41
- [27] Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1996, “III. Muerte o crepúsculo del arte”
- [28] Ginestra, Emmanuel, “Desprenderse de la Estética tradicional en la Formación Docente” en Puchmüller, A. y Ginestra, E., Narrativas de la Otredad. Literatura y Estética, San Luis, Nueva Editorial Universitaria – UNSL, 2019

X - Bibliografía Complementaria

- [1] Calinescu, Matei, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003
- [2] Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la Modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad, Bs. As., Eudeba, 2009
- [3] Sánchez Vázquez, Alonso, Invitación a la Estética, México, Editorial Grijalbo, 2004
- [4] Oliveras, Elena, Estética. La cuestión del arte, Bs. As., Editorial Ariel, 2006
- [5] Xirau y Sobrevilla (ed.), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Vol: 25. Estética, Madrid, Trotta, 2013
- [6] Feinmann, José Pablo, La filosofía y el barro de la historia, Bs. As., Editorial Planeta, 2010
- [7] Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, México, Editorial S. XXI, 1999
- [8] Scavino, Dardo, La filosofía actual. Pensar sin certezas, Bs. As., Paidós, 1999
- [9] Dussel Enrique, 1492. El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad, La Paz, UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Plural Editores, 1994
- [10] Amorós Puente, Celia, Diáspora y Apocalipsis, Valencia, Institució Alfons El Magnànim, 2000
- [11] Derrida, Jacques, La voz y el fenómeno, Valencia, Pre-textos, 1985
- [12] Gadamer H-G., Verdad y Método II, Salamanca, Sígueme, 1994
- [13] Jiménez, José, Teoría del arte, Madrid, Tecnos/Alianza, 2003
- [14] Valéry, Paul, Escritos sobre Leonardo da Vinci, Madrid, La balsa de la Medusa, 1987
- [15] Dickie, George, El círculo del arte, Bs. As., Paidós, 2005

- [16] Jameson, Fredric, Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós, 1991
- [17] Ocampo, E. y Perán, M., Teorías del arte, Barcelona. Icaria, 2002
- [18] Presas, Mario, La verdad de la ficción, Bs. As., Almagesto, 1987
- [19] Trías, Eugenio, Lo bello y lo siniestro, Bs. As., Ariel, 2001
- [20] Gómez, P. P. (ed.) Arte y estética en la encrucijada descolonial II, Colección El desprendimiento, Bs. As., Ediciones del signo, 2014
- [21] Palermo, Zulma (comp.) Arte y estética en la encrucijada descolonial, Colección El desprendimiento, Bs. As., Ediciones del signo, 2014
- [22] Entel, A., Lenarduzzi, V., y Gerzovich, D., Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad, Bs. As., Eudeba, 2005
- [23] Abraham, Tomás, El último oficio de Nietzsche y la polémica sobre El Nacimiento de la tragedia. Wilamowitz, Rohde, Wagner, Bs. As., Editorial Sudamericana, 1996
- [24] Aristóteles, Poética, Colección Griegos y Latinos, Bs. As., Losada, 2011
- [25] Benjamin, Walter, La obra de arte en la era de su reproductibilidad y otros textos, Bs. As., Ediciones Godot, 2015
- [26] Oliveras, Elena (ed.), Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas, Bs. As., Emecé, 2013
- [27] General
- [28] Diccionarios
- [29] Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1999
- [30] Souriau, Etienne, Diccionario de Estética, Barcelona, Akal, 1998
- [31] Fernández Chiti, Jorge, Diccionario de Estética de las Artes Plásticas, Editorial Condorhuasi, 2000
- [32] Historia General de la Filosofía
- [33] Abbagnano, Nicolás, Historia de la Filosofía, Barcelona, Montaner y Simón, 1955
- [34] Reale G. y Antiseri D., Historia del pensamiento filosófico y científico, Barcelona, Herder, 1988
- [35] Droit, R.-P., Una breve historia de la Filosofía, Barcelona, Paidós Ibérica, 2011
- [36] Copleston, Frederick, Historia de la Filosofía, Barcelona, Ariel, 1979
- [37] Guthrie, W.K.C., Historia de la Filosofía Griega, Barcelona, Gredos, 2012
- [38] Merino, José Antonio, Historia de la Filosofía Medieval, Madrid, BAC, 2001
- [39] Verneaux, Roger, Historia de la Filosofía Moderna, Barcelona, Herder, 2009
- [40] Historias Generales de Estética y Filosofía del Arte
- [41] Eco, Umberto, Historia de la belleza, Barcelona, Lumen, 2004
- [42] Eco, Umberto, Historia de la fealdad, Barcelona, Lumen, 2007
- [43] Tatarkiewicz, Wladyslaw, Historia de la Estética, (3 tomos), Madrid, Akal, 1999
- [44] Hegel, G.W.F., Lecciones sobre la Estética, Madrid, Akal, 1989
- [45] Bozal, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II, Madrid, Visor, 1996
- [46] Givone, Sergio, Historia de la Estética, Madrid, Tecnos, 1988
- [47] Marchán Fiz, Simon, La Estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo, Madrid, Alianza, 1987
- [48] Bayer, Raymond, Historia de la Estética, México, FCE, 1993
- [49] Beardsley, M. y Hospers, J., Estética. Historia y Fundamentos, Madrid, Cátedra, 1997
- [50] Givone, Sergio, Historia de la Estética, Madrid, Tecnos, 1990

XI - Resumen de Objetivos

Adquirir fundamentos vinculados con las corrientes y proyecciones estéticas.
 Incorporar categorías críticas, diversas y participativas de la Filosofía del Arte.
 Aplicar herramientas teóricas y prácticas de la Filosofía para analizar las expresiones artísticas y estéticas.

XII - Resumen del Programa

La materia busca adentrarse en un análisis pormenorizado de las cuestiones estéticas y del arte. Esta consideración permite rescatar la actitud crítica, problematizadora y participativa de la Filosofía, para pensar el ámbito de la literatura con las herramientas propias del pensar, sentir y actuar filosófico.

XIII - Imprevistos

Se tendrá en cuenta la situación de aislamiento por pandemia de COVID-19. Los alumnos podrán acceder a la bibliografía

obligatoria en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/0B77KCYCdaxOWUnM4d1ZENUILTzA?usp=sharing>

Página

XIV - Otros