

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

(Programa del año 2024)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
ARTE,LITERATURA Y ESTETICA	PROF. UNIVERSITARIO EN LETRAS	007/1 3	2024	1° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
GINESTRA, EMMANUEL	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs
ESPINOSA, MAURO EZEQUIEL	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
11/03/2024	21/06/2024	15	60

IV - Fundamentación

La materia “Arte, literatura y estética”, presente en 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 medieval.

La unidad tercera busca interiorizar al alumnado a los pensadores renacentistas bajo la influencia del Neoplatonismo y el Humanismo, que genera un punto de anclaje para la idea de genialidad y de creación.

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 buscará la forma de ofrecerle a la cuestión del arte y la belleza un estatuto epistémico. La corriente 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 según las líneas teóricas del Romanticismo, desarrollando 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. 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. Las clases consistirán en clases expositivas, resolución de guías de lectura de bibliografía abordada, lectura y análisis de textos filosóficos y literarios, trabajos grupales y exposición por parte de los estudiantes.

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”

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

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

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

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

Cristianismo y el ascenso a la Belleza: Dios como Trascendental e Íntimo. Arte como contemplación. Boecio y San Agustín como referentes. Santo Tomás de Aquino: integritas, proportio y claritas.

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

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

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

Ilustración francesa: El proyecto de las “Bellas Artes”: D’Alembert. Principio y leyes reguladoras del arte.

Ilustración alemana: I. Kant: y la fundamentación de la Estética como disciplina autónoma. Analítica de lo Bello. Autonomía de la Estética. El Genio creador.

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

Hegel, G. W. F.: Historia del Arte. Etapas civilizatorias del Arte. Rol del Arte.

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

Unidad N° 6 “Estética contemporánea”

Desnormativización y pluralismo artístico. Vanguardias: Surrealismo, Dadaísmo, Expresionismo.

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.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

2 (dos) trabajos prácticos a partir de la bibliografía obligatoria.

Los libros a utilizar serán:

Trabajo práctico N° 1

Platón, El Banquete, Biblioteca de los Grandes Pensadores, Barcelona, Editorial Gredos, 2004.

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

Trabajo práctico N° 2

Kant, Inmanuel, Crítica del juicio, trad. Manuel García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 1984, “§43- §50”

Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1996, “III. Muerte o crepúsculo del arte”

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 en tiempo y forma de los trabajos prácticos que están en el anexo a modo de ejemplos para la presente propuesta.

3. Dos evaluaciones teóricas integrales escritas que den cuenta del abordaje en los textos obligatorios.

De existir plagio o autoplagio, los trabajos prácticos y evaluaciones serán desaprobadas.

La asistencia debe ser de 60%.

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] Gorgias, “Encomio de Helena”, en SOFISTAS. TESTIMONIOS Y FRAGMENTOS. Int., trad. y notas de Antonio Melero Bellido. Colección Biblioteca clásica Gredos, 221, Madrid, Editorial Gredos, 1996, pp. 200-211.

[3] Homero, Odisea. Clásicos de Grecia y Roma, Trad. Carlos García Gual, Edit. Titivillus, “Canto XII”

[4] Hugo, Victor, Nuestra Señora de París. [vv.ee.] “L. I, Ca. V: Quasimodo”

[5] Dickens, Charles, Oliver Twist. [vv.ee.], “L. I. Contrae Oliver nuevas relaciones. La primera vez que asiste a un entierro, forma opinión favorable del oficio de su amo.”

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

[7] 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]

[8] Dussel, Enrique, “Siete hipótesis para una Estética de la Liberación.”, en Dussel, Enrique, Siete ensayos de Filosofía de la Liberación. Hacia una fundamentación del Giro Decolonial. Madrid, Editorial Trotta, 2020, “Hipótesis cuarta. La mutua determinación de los campos estéticos y los campos prácticos. La dimensión ético-política de la Estética”.

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

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

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

- [12] De Hipona, Agustín, Confesiones, Barcelona, Altaya, 1997, Libro X.
- [13] Boecio, La consolación de la Filosofía, Madrid, Ediciones Sarpe, 1985, Libros I-III
- [14] De Aquino, Tomás Suma Teológica. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2001 (Fragmentos: I q. 5, art. 4, ad 1; q. 39, art. 8, ad. 1; I-II, q. 27, art. 1, ad. 3).
- [15] De Aquino, Tomás. Comentario a los Nombres Divinos de Dionisio Areopagita. Roma, Marietti, 1950. (Cap. IV, lecc. 5 y lecc. 21, fragmentos seleccionados).
- [16] Unidad N° 3 “Primera Modernidad del Sistema-Mundo”
- [17] 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
- [18] 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
- [19] Unidad N° 4 “Segunda Modernidad del Sistema-Mundo”
- [20] D’Alembert, Jean Le Rond, Discurso preliminar de Enciclopedia. Guadalajara, Editorial Universidad de Guadalajara, 2020.
- [21] Kant, Immanuel, Crítica del juicio, trad. Manuel García Morente, Madrid, Espasa Calpe, 1984, “Primera sección. Libro primero Analítica de lo bello” y “§43- §50”
- [22] Unidad N° 5 “Tercera Modernidad del Sistema-Mundo”
- [23] Hugo, Victor, Cromwell, Dueñas, Simancas Ediciones, 2009, “Prefacio”
- [24] 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”
- [25] Unidad N° 6 “Estética contemporánea”
- [26] Marinetti, Filippo Tomasso, “Manifiesto del Futurismo”, Cirlot, Lourdes, Primeras vanguardias artísticas. Barcelona, Editorial Labor, s. a., 1995.
- [27] Danto, Arthur, Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós, 1999, “1. Introducción: Moderno, posmoderno y contemporáneo” pp. 33- 64
- [28] Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1996, “III. Muerte o crepúsculo del arte”

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 Franckfurt. 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] Tatariewicz, 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

Adentrar en la Estética y la Filosofía del Arte

Analizar las corrientes filosóficas y estéticas que tratan a la Literatura como Obra de Arte

XII - Resumen del Programa

Desarrollo histórico-problemático de las corrientes filosóficas del arte y las argumentaciones estéticas.

Temas centrales

Unidad 1

Diferenciar Estética de Filosofía del Arte. Adentrar en los conceptos teóricos fundamentales de la Estética y la Filosofía del Arte.

Unidad 2

Adentrar en la Estética clásica a partir de la Belleza Objetiva. Conocer el rol del artista en la creación/producción artística.

Unidad 3

Comprender la emergencia del "Artista" para la conformación del Arte Moderno.

Unidad 4

Adentrar en la consolidación de la Estética como rama autónoma de la Filosofía. Conocer la cuestión del Gusto estético, y la conformación del Genio como creador de obras artísticas

Unidad 5

Comprender la importancia de la irrupción de la fealdad como categoría estética.
Analizar las propuestas realistas de la actividad artística.

Unidad 6

Adentrar en las críticas de las Estéticas Contemporáneas a la Estética Moderna.

XIII - Imprevistos

Los desajustes temporales no previstos en la ejecución del Programa serán replanteados mediante una reformulación de las actividades teórico-prácticas planificadas, según el calendario académico vigente y las especificidades de los contenidos de cada unidad de estudio.

XIV - Otros

-