

Ejes temáticos:

- **Idea moderna de arte.**
- **Arte y Proyecto moderno.**
- **Arte, Proyecto moderno y sus crisis.**
- **Situación actual del arte.**

Los ejes temáticos se abordarán desde los siguientes campos:

- **Dimensiones estético-perceptivas y teorías del arte.**
- **Las prácticas artísticas: genealogía de la función-artista y su producción.**
- **Implicancias sociales y ámbitos institucionales del arte.**
- **Tecnologías y prácticas artísticas.**

1. Idea moderna de arte y su devenir (Parte 1)

- **Elementos de aproximación al “objeto de estudio”.**

1.1. Elementos socio-culturales de la percepción: imagen, lenguaje, miradas y sentido.

1.2. Procesos perceptivos: Experiencia, cultura y visualidad.

1.3. Percepción, lenguaje y códigos: Signo y símbolo.

1.3.1. Lenguaje, imagen y sentido: Dimensiones operativas de las imágenes..

1.3.2. Construcción de identidades y producción de imaginarios: Mitos, cultura y producción de sentido.

1.4. Arte y epistemologías: Disciplinas inherentes.

2. Idea moderna de arte y su devenir (Parte 2)

- **Arte y representacionalidad matemática del mundo.**

2.1. **CUERPO**, racionalidad y producción artística:

Imagen: Cuerpo-signo; cuerpo-símbolo; cuerpo-objeto.

2.2. **ESPACIO**, percepción y representación:

La noción moderna de espacio: Dispositivos matemáticos, vivencia sensorial e imagen.

2.3. **TIEMPO**, historia, historicidad:

Hacia la construcción una episteme moderna.

Subjetividad y episteme moderna: Razón, sensación, representación.

2.4. Esbozos estéticos en la producción artística:

- Semantización de la mirada: Iconologías y representación

- Tema y significado en Boticelli, Leonardo y Rafael.

2.5. Idea moderna de arte y producción de saberes: De la techné a la técnica.

Tratados y producción

3. Arte y Proyecto moderno

- **Arte, subjetividad y verdad**

3.1. El arte como construcción icónica:

- Religiosidad e imagen: Sincretismo y ascetismo en el producto estético.
- Legitimación e instituciones: Función arte.
- Individualismo y orden secular: Límites de la creación artística.

3.2. Polémicas analíticas: Forma – Color

Antiguo – Moderno.

Pictura – Poiesis.

3.3. Arte, conocimiento y disciplinas: Estética filosófica y orden.

Historiografía y Sociología del arte.

3.4. La forma reflejo del orden: Clasicismo y academia.

La cuestión ontológica y el arte.

4. El proyecto moderno y sus crisis (Parte 1)

- **Estética, subjetividad, tecnología y reproductividad.**

4.1. Objetividad y subjetivismo en arte: La cuestión de la forma y contenido en arte.

4.2. La estructura de las revoluciones artísticas:

- Realismos y naturaleza como paradigmas creativos en arte.
- Esteticismo y autonomía del arte: El arte expandido.
- Subjetividad y estética en la producción de "*objetos de arte*".
- Esteticismo moderno: idea, expresión, abstracción, orden visual.

4.3. Arte y reproductibilidad: La cuestión de la técnica y el arte.

La función arte y la técnica.

4.4. Crisis de la representación subjetiva:

- La concepción idealista del arte.
- El proyecto positivo-utilitarista: Taine y Semper.
- Esteticismo, decadentismo, simbolismo.

5. El proyecto moderno y sus crisis (Parte 2)

- **El dilema estético**

5.1 Arte, diferencia y repetición:

- El estilo como unidad estética: La concepción del modernismo en arte.
- Primitivismo y abstracción: El Proyecto moderno y las prácticas artísticas
- Síntesis forma-contenido: hacia la expresión
el racionalismo estructural .

5.2 Esteticismo moderno y formalismo (Fry, Focillon y Wölfflin)

5.1 Estética, historicismo, existencia y hermenéutica: Kierkegaard, Schopenhauer,
Dilthey, Nietzsche.

5.2 Arte y los límites de lo-estético: La estética intuicionista de H. Bergson.

La fenomenología: Husserl, Merleau-Ponty.

Ontología de la actualidad: M. Heidegger.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica general:

- GOMBRICH**, E.H., *Historia del Arte*, Madrid, Alianza, 1979.
HAUSER, A. *Historia social de la literatura arte y el arte*, Ed. Debate 1978,
HONOUR, H. y **FLEMING**, J. *Historia del arte*, Ed. Reverte, 1980
RAMÍREZ, J.A. (dir.), *Historia del arte*, 4 vols., Madrid, Alianza, 1996 y 1997
Material en DVD - **HISTORIA DEL ARTE** -
Material de información en página web

1. Idea moderna de arte y su devenir (Parte 1)

- ARHEIM**, Rudolf, *El pensamiento visual*, Barcelona, Paidós, 1996
AUMONT, Jacques, *La imagen*, Barcelona, Paidós. 1992.
BARTHES, Roland, "La retórica de la imagen", en *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona, Ed. Paidós, 1986
BAUDRILLARD, Jean, "Cultura y simulacro", Barcelona, Ed. Kairós, 1978
CAMPBELL, Joseph: *Las mascararas de Dios*, Madrid, Alianza, 1969.
DIAZ, Esther, *Entre tecnociencia y deseo*, 2004, Ed. Biblos.
ECO, Umberto, *Signo*, Ed. Paidós, 1990
ELIADE, M., *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona, Ed. Paidos, 2000,
GUBERN, R. *Del bisonte a la realidad virtual*, Ed. Anagrama, 1999,
FOUCAULT, Michel, Prefacio de *Las palabras y las cosas*, Barcelona, Planeta, 1985.
JACQUART, Danielle, *Sexualidad y Saber médico en la E. Media*, Barcelona, Ed. Labor, 1989.
LE-GOFF, Jacques y otros, *La vida cotidiana en la E. Media*, Madrid, Cátedra, 1993.
LEVY-STRAUSS, Claude: *El pensamiento salvaje*. México, Ed. Fondo de cultura, 1964.
VIDART; Daniel, *El juego y la condición humana*, Montevideo. Ed. Banda oriental, 1969.
VILLAFÁÑE, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen*, Madrid, Pirámide, 1996
MARR, D. *La visión*, 1988, Ed. Alianza

2. Idea moderna de arte y su devenir (Parte 2)

- BALIÑO**, N.; *Cuerpo marginal: Ensayos sobre la prácticas estéticas contemporáneas*, Montevideo, Ed. UdelaR, 2007.
BARASCH, M.: *Teorías del arte*, Madrid. Ed. Alianza 1988
BAYER, R., *Historia de la estética*, Barcelona, Ed. Tusquets, 1987
BURCKHARD, Jacob, *La cultura del renacimiento en Italia*, Madrid, Ed. Aguilar, 1962

DELEUZE, G.. *Lógicas del sentido*. Barcelona. Ed. Gedisa, 1995.
DELEUZE, G.. *Mil mesetas*. Barcelona. Ed. Gedisa, 1995.

DIAZ, Esther, *Entre tecnociencia y deseo*, 2004, Ed. Biblos.
GOMBRICH, E.H.: *Arte e ilusión* Ed. Alianza , 1988.

HEIDEGGER, M., "El origen de la obre de arte" en *Sendas perdidas*, 1960, Ed. Losada,
HEIDEGGER, M., "La proveniencia del arte y la determinación del, pensar" en *Sendas perdidas*, 1960, Ed. Losada,

PANOFSKY, E. *El significado en las artes visuales*, Madrid, Ed. Alianza, 1982
PANOFSKY, E *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Ed. Tusquets, 1991 .
PANOFSKY, E, *Idea*, Madrid, Ed. Alianza, 1988.

WÖLFFLIN, H. *Renacimiento y Barroco*, México. Ed. Paidós, 1985.

3. Arte y Proyecto moderno

- BAUER**, H. *Historiografía del arte*, 1988, Ed Taurus
- BAUMGARTEN**, A.G.; **MENDELSSOHN**, M; **WINCKELMANN**, J.J., *Belleza y verdad. Sobre la estética entre la ilustración y el romanticismo.*, Barcelona, Ed. Alba, 1999.
- BAYER**, R., *Historia de la estética*, Barcelona, Ed. Tusquets, 1987
- BOWIE**, A., *Estética y subjetividad*, 1990, Ed. Visor, Madrid.
- FOUCAULT**, Michel "Microfísica del poder" , México, Ed. Paidós, 1994
- FOUCAULT**, Michel, "Arqueología del saber", México, Ed. Paidós, 1984
- FOUCAULT**, Michel, *Las palabras y las cosas*, Barcelona, Planeta, 1985.
- GADAMER**, H. *Verdad y método*, 1988, Ed, Sigueme
- GIVONE**, Sergio Historia de la Estética, ed tecnos 1988
- KANT**, I., *Crítica del juicio*, 1977, Ed. Espasa-Calpe, Madrid

4. El proyecto moderno y sus crisis (Parte 1)

- BALIÑO**, N., *La clausura estética. Reflexiones sobre las prácticas artísticas y sus enunciados estéticos*, Montevideo, Ed. Udelar, 2009.
- BENJAMIN**, W., "La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica", Madrid, Ed. Taurus, 1995.
- BOWIE**, A., *Estética y subjetividad*, 1990, Ed. Visor, Madrid.
- BOZAL**, V. "Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas" (Ts. 1 y 2), Madrid, Ed. Visor. 1998.
- GÜMBRECHT**, H *Las revoluciones de los medios y el futuro que les queda a las Humanidades*, 1999, Conferencia
- HEGEL**, F. *Filosofía de lo bello*
- HEIDEGGER**, M., "La época de la imagen del mundo" en *Sendas perdidas*, 1960,
- KLIMOVSKY**, G. *Las desventuras del conocimiento científico*, 1996, Ed. Paidós
- KUHN**, THOMAS: *La estructura de las revoluciones científicas*, 1971, FCE, México,
- MARCHAN FIZ**, S. "La estética en la cultura moderna", Madrid, Ed. Alianza, 1988
- MERLEAU-PONTY**, M., *Fenomenología de la percepción*, Buenos Aires, 1984, Ed. Planeta.
- NIETZSCHE**, F. "La verdad y mentira en sentido extramoral
- SCHARF**, A., "Arte y fotografía", Madrid, Ed. Alianza, 1994.
- VATTIMO**, G. *Pensamiento débil*, Barcelona, 1989, Ed. Cátedra.

5. El proyecto moderno y sus crisis (Parte 2)

- BALIÑO**, N., *Cuerpo hermenéutico. Aporías de la formación docente en Artes visuales en la Universidad*. - Cuadernos de formación docente N°3, IENBA-Udelar / 2009
- BAYER**, R., *Historia de la estética*, Barcelona, Ed. Tusquets, 1987
- BOWIE**, A., *Estética y subjetividad*, 1990, Ed. Visor, Madrid.
- BOZAL**, V. "Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas" (T ½), Madrid, Ed. Visor. 1998.
- CALABRESE**, O., *El lenguaje del arte*, 1995, Ed. Paidós, Madrid.
- DIAZ**, Esther, *Entre tecnociencia y deseo*, 2004, Ed. Biblos.
- DIAZ**, Esther, *La posciencia.*, 2000, Ed. Biblos.
- GADAMER**, H. *Estética y hermenéutica*, 1990, Ed, Paidós
- GADAMER**, H. *Verdad y método*, 1988, Ed, Sigueme

GIVONE, Sergio *Historia de la Estética*, Ed Tecnos 1988

HEIDEGGER, M., “La época de la imagen del mundo” en *Sendas perdidas*, 1960,

HEIDEGGER, M., “El ser y el tiempo” , 1960, Ed. F.C.E., México.

KLIMOVSKY, G. *Las desventuras del conocimiento científico*, 1996, Ed. Paidós, BsAs.

KUHN, THOMAS: *La estructura de las revoluciones científicas*, 1971, FCE, México,

MARCHAN FIZ, S. *La estética en la cultura moderna*, 1988, Ed. Alianza,

VATTIMO, G. *Hermenéutica y racionalidad*, 1989, Ed. Cátedra.