

Unidad curricular: Seminario de las Estéticas – 1 / PROGRAMA 2022

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:

- Alcances estético-perceptivos del obrar artístico 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”.
2. Elementos socio-culturales de la percepción: imagen, lenguaje, miradas y sentido.
 3. Procesos perceptivos: Experiencia, cultura y visualidad.
 4. Percepción, lenguaje y códigos: Signo y símbolo.
 1. Lenguaje, imagen y sentido: Dimensiones operativas de las imágenes..
 2. Construcción de identidades y producción de imaginarios: Mitos, cultura y producción de sentido.
 4. Arte y epistemologías: Disciplinas inherentes.

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

- Arte y representacionalidad matemática del mundo.
1. **CUERPO**, racionalidad y producción artística: Imagen: Cuerpo-signo; cuerpo-símbolo; cuerpo-objeto.
 2. **ESPACIO**, percepción y representación: La noción moderna de espacio: Dispositivos matemáticos, vivencia sensorial e imagen.
 3. **TIEMPO**, historia, historicidad: Hacia la construcción una episteme moderna. Subjetividad y episteme moderna: Razón, sensación, representación.
 4. Esbozos estéticos en la producción artística:
 - Semantización de la mirada: Iconologías y representación
 - Tema y significado en Boticelli, Leonardo y Rafael.
 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
- 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.
- 2. Polémicas analíticas: Forma – Color / Antiguo – Moderno.
Pictura – Poiesis.
- 1. Arte, conocimiento y disciplinas: Estética filosófica y orden.
Historiografía y Sociología del arte.
- 4. La forma reflejo del orden: Clasicismo y academia.
La cuestión deontológica y el arte.

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

- Estética, subjetividad, tecnología y reproductividad.
- 1. Objetividad y subjetivismo en arte: La cuestión de la forma y contenido en arte.
- 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.
- 3. Arte y reproductibilidad: La cuestión de la técnica y el arte.
La función arte y la técnica.
- 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**

- 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 .**

- 2. Esteticismo moderno y formalismo (Fry, Focillon y Wölfflin)**

- 1. Estética, historicismo, existencia y hermenéutica: Kierkegaard, Schopenhauer, Dilthey, Nietzsche.**

- 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; H. Gadamer

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. **MARR**, D. *La visión*, 1988, Ed. Alianza

VIDART; Daniel, *El juego y la condición humana*, Montevideo. Ed. Banda oriental, 1969. **VILLAFAÑE**, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen*, Madrid, Pirámide, 1996

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 obra 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. Sígueme