

FACULTAD de ARTES

**Instituto Universitario Bellas Artes
Departamento de las Estéticas**

Seminario de las estéticas - 1

Dictado: Presencial por grupos

Virtual (por Plataforma Zoom)

Híbrido (Presencial y virtual)

Frecuencia semanal: Lunes a Jueves

Horario: 19.00 hs - 21.00 hs

Propuestas y material de apoyo:

<https://www.departamentoesteticas.com>

Dirección de contacto:

seminarioesteticas1@gmail.com

FACULTAD de ARTES

**Instituto Universitario Bellas Artes
Departamento de las Estéticas**

Seminario de las estéticas - 1

EQUIPO DOCENTE:

Norberto Baliño (Gdo. 5 / Coord.)

Ma. Pilar Ferrón (Gdo. 3)

Manuel Germil (Gdo. 3)

Julio Pereyra (Gdo. 3)

Ma. Cristina Schreyer (Gdo. 3)

Ruben Correa (Gdo. 2)

Valeria Lepra (Gdo. 2)

Maiana Olazabal (Gdo.1)

FACULTAD de ARTES - UdelaR

ESTRUCTURA
Facultad de
Artes
(setiembre 2021)

Instituto de
Bellas Artes

Instituto de
Música

Instituto de
Artes Escénicas

(a partir de 2024)

Instituto Universitario Bellas Artes

Cátedra 1er. Período

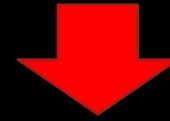
Unidades Académicas

**Depto. de los
Fenómenos de
la Percepción
y lenguajes**

**Depto. de las
Estéticas**

Unidades Curriculares

1er. AÑO

**SEMINARIO DE LAS
ESTÉTICAS I**

**SEMINARIO DE LAS
ESTÉTICAS II**

**SEMINARIO DE LAS
ESTÉTICAS III**

FACULTAD de ARTES

Instituto Universitario Bellas
Artes Departamento de las
Estéticas

Seminario de las estéticas - 1

Orientación General

Los cursos del Departamento de las Estéticas promueven:

La investigación interdisciplinaria del devenir del arte con centros de interés en las culturas y paradigmas. Para ello, indaga en los sentidos posibles de los procesos de creación artística con énfasis en sus epistemologías, proyecciones socio-histórico-culturales, estéticas y tecnológicas.

La especulación estética e interpretación de los contenidos de los procesos a investigar en procura de una comprensión amplia y crítica, propia del pensar-universitario y situada en la dinámica cultural actual.

La recomposición interdisciplinaria de los ejes temáticos y contenidos programáticos, acorde a las áreas de conocimiento previstas en el Plan de Estudios.

Objetivos

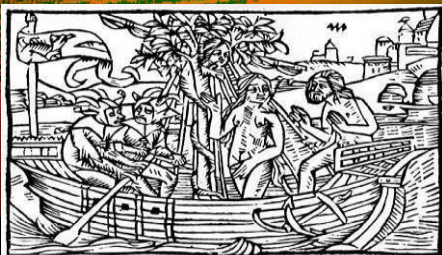
Objetivos generales:

Promover saberes que permitan investigar, interpretar y producir críticamente los diversos vínculos entre los procesos artísticos, la trama social en que emergen y su devenir.

Propender a la creación de saberes y la utilización de los elementos en la disciplina que permitan elaborar y proyectar una mirada actualizada y crítica en relación al arte.

Objetivos específicos:

- 1) Conocer los fundamentos del obrar artístico en un sentido amplio, sus enunciados estéticos, situación social y tecnológica en relación a la situación vital del estudiante.
- 2) Indagar los vínculos entre los procesos estéticos, el contexto socio-histórico en que emergen y su proyección en la ubicación histórico-cultural del estudiante.
- 3) Suministrar herramientas conceptuales que permitan acceder a una ontología de la actualidad en relación a la producción estética y su diversidad.

FACULTAD de ARTES

Instituto Universitario Bellas
Artes Departamento de las
Estéticas

Seminario de las estéticas - 1

Criterios pedagógicos

CRITERIOS GENERALES: Se aplicará la metodología activa en procura de un rol protagónico del estudiante en relación a los contenidos del curso. Para ello se desarrollarán actividades experimentales en las siguientes modalidades: clases **presenciales**, **virtuales**, **semi-presenciales**, dinámicas de trabajo grupal, asignación de temas a exponer, exhibición de material audiovisual o fílmico y el análisis colectivo de nodos temáticos moderados por el equipo docente.

A los efectos de impulsar el trabajo académico interdisciplinar se procurará articular el mismo en áreas de conocimiento coordinadas en torno a los ejes temáticos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS: Los ejes temáticos serán tratados por actividades experimentales creadas a los efectos de abordar problemáticas que contienen los mismos como objetos de estudio.

Dichas actividades serán:

- a) **Presenciales:** para desarrollar colectivamente propuestas y cierres conceptuales organizados para que el intercambio estudiantil sea generador de situaciones vivenciales (ambiente enactivo) como parte de las mismas.
- b) **Virtuales:** en el mismo sentido que las clases presenciales pero a través de Plataforma virtual Zoom – UdelaR o híbrido.
- c) **Semi-presenciales 1:** para complementar aspectos que no estén contenidos en las presenciales y cuya entrega implicará por parte del estudiante, la entrega de un dossier sobre su proceso individual de producción.
- d) **Semi-presenciales 2:** trabajos ensayísticos que aporten reflexiones respecto al eje temático.
- e) **Trabajos de campo:** a través de ponencias en equipo o individuales y/o ensayos escritos acerca de los contenidos en estudio.
- f) **Foros:** de intercambio estudiantil. (colectivos o en equipos de no más de cinco estudiantes)

NOTA: Para las actividades experimentales se utilizarán los más diversos dispositivos técnicos.

FACULTAD de ARTES

Instituto Universitario Bellas
Artes Departamento de las
Estéticas

Seminario de las estéticas - 1

OTROS CRITERIOS DE TRABAJO

- Las propuestas de trabajo en la medida de lo posible, serán planteadas a través de dispositivos desarrollados en una sesión completa de clase. Esto sin afectar los hallazgos (encuentros heurísticos, en el sentido fenomenológico del término) que el estudiante realice en su proceso de desarrollo de la(s) consigna(s) y más allá de cualquier prerrogativa que limite su abordaje.

Se procurará que las propuestas de trabajo a desarrollar por el estudiante, no queden circunscriptas a la exposición (verbal o escrita) por parte del equipo docente.

- Se procurará que los cierres conceptuales se inicien siempre con una clase inicial completa dedicada exclusivamente al intercambio de los procesos estudiantiles. De dicho intercambio se extraerán elementos (nodos) conceptuales que aporten desde el estudiante elementos hacia los cierres posteriores que los tendrán en cuenta.
- Dichos nodos conceptuales serán abordados desde las disciplinas y sub-disciplinas implícitas en los cursos del Seminario de las Estéticas (1 y 2). Las mismas ordenadas alfabéticamente son: Análisis del discurso, Antropología cultural, Antropología de la técnica, Estética, Filosofía, Filosofía de la técnica, Hermenéutica, Historia, Historia del Arte, Iconología, Semiología, Sociología del arte, Sociología de la técnica, Telemática.

FACULTAD de ARTES

Instituto Universitario Bellas
Artes Departamento de las
Estéticas

Seminario de las estéticas - 1

Aprobación

Para aprobar los cursos del Primer Período de Estudios se deberán cumplir satisfactoriamente con el 85% de todas las actividades curriculares y de la asistencia sistemática en las modalidades previstas (presencial, virtual, semipresencial). Dichas actividades curriculares implican: trabajos de taller, de campo, cierres conceptuales, trabajos escritos y foros.

La aprobación de cada curso implica, la obtención de **55 créditos** para las Licenciaturas del Instituto

Universitario Bellas Artes de acuerdo a los criterios reglamentarios existentes y las circunstancias pedagógicas de cada curso del Depto. de las Estéticas.

NOTA IMPORTANTE: Para aprobar, los estudiantes de la Licenciatura en Arte Digital deberán obtener **65 créditos**. Para ello deberán cursar el curso *Acontecimiento y diferencias. Elementos acerca del sentido del obrar artístico en contextos tecnologizados (I)*, que se dictará a partir del mes de Agosto.

FACULTAD de ARTES

**Instituto Universitario Bellas
Artes Departamento de las
Estéticas**

Seminario de las estéticas - 1

Procedimiento complementario de evaluación:

Los estudiantes de cada curso del Depto. de las estéticas deberán elaborar dos trabajos específicos en el proceso de cada curso.

Los trabajos específicos son de carácter obligatorio. Dicha obligatoriedad no sustituye los requisitos mínimos del reglamento vigente y ambos constituyen la base de la evaluación integral para aprobar cada curso.

En cada propuesta de trabajo se procurará visualizar con los estudiantes, las posibilidades de articulación entre su(s) interés(es) propio(s) con el curso, el consiguiente desarrollo conceptual de sus prácticas expresivas y su realización de acuerdo a las características de cada propuesta y más allá de cualquier prescripción estética.

Las propuestas estarán referidas al abordaje de los contenidos tratados al momento de la misma, el desarrollo de prácticas inherentes y además contemplará las inclinaciones expresivas de cada estudiante. Se destinará una semana específica para cada período de devolución personal.

Los conceptos que resulten de cada evaluación parcial se tendrá en cuenta en la evaluación final del proceso estudiantil. En la evaluación de sus trabajos, el estudiante será parte activa de la misma.

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, Sigüeme

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

ALGUNAS INVITACIONES

A. Toynbee

M. Foucault

H. Arendt

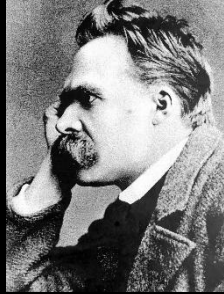
M. Heidegger

H. Gadamer

S. Weiss

F. Nietzsche

G. Deleuze

D. Haraway

R. Musil

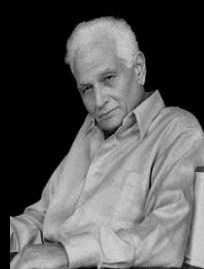
Ayn Rand

J. Butler

Camille Pagia

J. Derrida

G. Vattimo

Teresa Oñate

M. Eliade

C. G. Jung

Alberto Buela

J. Kristeva

G. Agamben

H. White

R. Braidotti

H. Gumbrecht

**OTRAS y
OTROS**

*Tranquilidad, esto sigue....
Hasta mañana....*