
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Estética
Cátedra: Herke
Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:
Curso: Cuatrimestral

PROPUESTA DE LA CÁTEDRA

Las tres tareas de la profesionalidad, de esencia universitaria, suponen, en extensión y profundidad diferentes, una capacidad de generar el *pensum* propio con fundamento en cuya alquimia está presente con fuerza y calidad el pensamiento filosófico. Con esta propiedad no se nace, sino que se adquiere. Su espacio, principalmente, es el espacio académico. No se puede concebir a un ser universitario sin el grado adecuado del saber filosófico. Cada facultad, cada área, puede, necesita y debe abordar a la formación profesional desde diferentes territorios de la Filosofía misma.

Necesitamos de la Filosofía porque sólo a partir de ella, a partir de instalar las grandes preguntas y abrir nuevas puertas se puede pensar en la renovación de la ciencia y, desde la ciencia, en la renovación de la tecnología. Si este proceso no se da, tampoco se produce este encadenamiento de renovaciones (Filosofía – ciencia – tecnología), dentro de un tiempo el Diseño Gráfico ya no tendrá qué diseñar y entrará en un formalismo autofágico. La formación del alumno con visión filosófica ayuda en que en su vida cívica, profesional y privada pueda desenvolverse con mayor conciencia sobre sus deberes y derechos.

Así, el rol sociocultural que un profesional realiza a lo largo de su trayectoria es de doble carácter: es depositario y heredero favorecido de los logros de la lucha y del trabajo de infinitas generaciones, de tiempos inmemoriales, y es fundador de tiempos venideros. El profesional tiene que aprender que no es la sociedad que le debe sino que él está endeudado con nuestra sociedad. De este modo, no será un mero "resolvidor de problemas" porque podrá articular los conocimientos adquiridos para ir ampliando y profundizando lo ya sabido, no dependiendo de lo "ya aprendido una vez", sino afrontando nuevas constelaciones de problemas y generando nuevas soluciones. Tendrá que **diagnosticar y solucionar**, es decir, estar en condiciones no sólo de reconocer un problema o una necesidad de alto grado de complejidad, de proyección social y de importante capacidad de absorber y aplicar lo más avanzado en lo científico y en lo técnico, sino que estar capacitados para articular correcta y creativamente las cuestiones tecno-científicas con las humanísticas y sociales y proyectar su conocimiento práctico y teórico al área específica de su profesión. Su tarea es abordar entender y trabajar para entender y resolver las necesidades nuevas, coherentes con las condiciones y solicitantes nuevos del momento. Finalmente le corresponde **crear y renovar** "cartografías" pues el alumno, el futuro profesional, tendrá que radiografiar lo que otros no pueden hacer, desde su conocimiento, para problematizar los fenómenos que le incumben a partir de un corpus teórico aprehendido, de un manejo fluido, eficaz y creativo de los aspectos tecno-científicos más avanzados, junto a los tradicionales o diferentes a los ya utilizados comúnmente, y al final, de una constante incorporación de las experiencias profesionales de su mundo. Con estos condicionantes será suya la tarea de formular nuevas preguntas y elaborar y renovar permanentemente la cartografía de las necesidades. Diseñar los caminos para crear nuevos objetivos de este nuevo mapa, es el real significado de la palabra **Investigar**.

Un profesional que en lugar de ser esclavo de un imperativo categórico debe ser partícipe, desde su quehacer, en la reformulación y renovación de las leyes y pautas que rigen nuestro **sistema axiológico** y participan en la renovación de la **edificación cognitiva**, y desde el propio diseño recrean el **universo simbólico**. Un profesional universitario debe saber que sin estas tres dimensiones constituyentes del paradigma existente el hombre no sólo estaría imposibilitado para mejorarlo sino que sería inevitable la descomposición de su mundo y la naturaleza "reintegrará a su hijo perdido" (Nietzsche). Nadie como un profesional recibió tanto de la cultura, pero nadie como un profesional debe velar por ella.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Estética
Cátedra: Herke
Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:
Curso: Cuatrimestral

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta la especificidad de la Carrera, su vinculación con el arte (en sentido actual y moderno del concepto de arte) y particularmente con el DISEÑO GRÁFICO, la Estética debe encargarse (por ser – junto a la Ética – una raíz-madre) de vincular el mundo ya creado, empírico, experimentable con la proyección de trascenderse aquello que somos, a fin de alcanzar nuevos horizontes.

Clave de crecimiento del hombre faustiano, esta actitud intelectual funciona como energía para crear, para mejorar la calidad del ser y la dignidad humana. En vez de aceptar el estancamiento y con ello ser cómplice en la esclerotización de saberes y paradigmas ya elaborados, la Filosofía y sus áreas que la componen, generan inquietud y fuerza para sobrellevar provechosamente los impactos, los medios, las incertidumbres causados por las preguntas nuevas, por los asombros, por las incertidumbres.

Existen diferentes tendencias dentro de la Estética definidas por las mismas vertientes filosóficas a las cuales pertenecen. Pero de ninguna manera se la puede confundir con otra(s) disciplina(s) de moda o directamente diluirla en ella(s). Tampoco se ha realizado el sueño de convertir la Estética en un sistema de fórmulas numéricas. "¡Hubiera sido demasiado bonito poder juzgar con austeridad cartesiana los hechos estéticos!" opina B.E. Bürdek. Hoy, esta ilusión positivista ya es cosa del pasado que, no obstante, en ciertas áreas de ciertas comunidades profesionales todavía sigue exigiendo sus "derechos" hegemónicos.

El otro peligro que acecha a la Estética es el imaginario según el cual su tarea es parlotear de cosas bonitas, preferentemente inútiles, enemistadas totalmente con todo aquello que mínimamente funciona. Los dueños y emisores de esta opinión bastante generalizada, por motivos diversos entre sí, oscilan entre un desconocimiento de la materia aunque sin ninguna mala intención, hasta negar el derecho del alumno al pensamiento filosófico, sustituyéndolo, por lo menos así el intento, con ciertas aberraciones epistemológicas.

No menos grave es trocar la verdadera y la gran Filosofía por autores exaltados por pasajeras modas históricas, autores que para satisfacer al público con cosas que más o menos el mismo público ya sabe, se valen de demagogia y de exotismos, "denunciando" lo ya mil veces denunciado. Su "desesperación" es una pose armada desde la apatía, la impotencia y la renuncia, y de ninguna manera es comparable con la trágica conciencia ontológica de diversos grandes filósofos en cuya base siempre late el amor a la vida y el rechazo a la desesperación que, según Kierkegaard es LA enfermedad mortal. Aquellos prestidigitadores, en nombre de la Filosofía, evitan el conocimiento del pensamiento filosófico y su beneficio en el quehacer humano y, en este caso, en el quehacer profesional.

La Estética brinda al alumno la posibilidad de encarar la conformación de un pensum filosófico propio sobre el área de ingerencia, más la comprensión de su vital relación con las demás áreas de conocimiento, tanto en su tarea creativo-práctica como en su relación teórica, de su futura actividad profesional. Dicho de otra manera, se ofrece solidariamente para colaborar con otras áreas científicas y quehaceres del hombre, de todo lo que es conocimiento hecho por otros hombres.

El análisis crítico que tiene como objetivo la Estética radica también en la des-sedimentación (puesta en movimiento, revitalización de saberes ya generados o incorporados con anterioridad) de conceptos que - por no haber sido atravesados por constantes reformulaciones, demandadas desde la realidad espaciotemporal—se esclerotizan y conforman núcleos de apreciación sobre el fenómeno de lo estético que hoy, a pesar de que están todavía en "discusión", ya hace tiempo perdieron su vigencia. Estos forman la base fundamental para atávicas representaciones del mundo y así las preguntas sobre el hombre y su relación con la sociedad no son más que pseudo preguntas, pues se sostienen sobre paradigmas pasados, por lo tanto, obsoletos.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FAACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Estética

Cátedra: Herke

Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

La Estética propone un redimensionamiento de la pregunta sobre el quehacer artístico y sus relaciones con el entorno que muta y se transforma sin cesar, y del cual el sujeto actuante es parte constitutiva a través de la interacción individuo – sociedad.

El acto creativo no se justifica por o en sí mismo: requiere, igual que todo hecho estético, de un cuestionarse constante y renovado sobre su tarea y sobre su camino recorrido. Por un lado, este proceso permite rechazar la reproducción de los discursos que apelan a la falsa conciencia y, por el otro, participa activamente en la conformación de una razón autoemancipatoria. Sólo con ella se logra modificar la pregunta y comprender que la respuesta no es una verdad a llegar, ni una revelación otorgada, sino que es una construcción aquí y ahora.

La Estética no es la pura metafísica tampoco mera práctica empírica de sistematización de hechos artísticos. Su dispersión en otra u otras disciplinas o su canalización desde la ignorancia o desde voluntarismos político-ideológicos manipulatorios, causaría irreparable daño. La Estética no puede existir como propiedad de una elite autoproclamada escucha de un saber divinizado, ni puede ser objeto de una popularización demagógica.

Objetivos particulares

Aprender a preguntar sobre los nuevos fenómenos, no para conformar y confirmar lo ya demostrado, sino para abordar, con la creación de nuevos interrogantes, la generación de fenómenos diferentes, enriquecidos por nuevos epistemas. El poder hablar no es un permiso regalado sino un deber constituido por el hombre y para el hombre como ser particular y social. El conocimiento capturado así se trasmuta en "para-mí" con el fin de poder renunciar a "las grandes verdades últimas" sobre el arte y, más allá del arte sobre todas las instancias humanas para que emerjan nuevos referentes del ser-aquí y del ser-ahora.

El conocimiento teórico adquirido en el curso debe profundizar y enriquecer la capacidad analítica del alumno para poder aprehender los fenómenos concretos realizados dentro del área de incumbencia. Partiendo de textos preparados y antologizados por la Cátedra se analiza, desde las cuestiones básicas de la Estética, un tema particular partiendo siempre desde las tipologías de peso e importancia sociocultural.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Estética

Cátedra: Herke

Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

CONTENIDOS

PARADIGMA

EDIFICACIÓN COGNITIVA

Construcción de saberes; sus caminos y resultados

SISTEMA AXIOLÓGICO

El bien y el mal, la ética y la moral.

La ética y el arte.

La utopía, el kitsch, la ética y la estética de darse cuenta.

UNIVERSO SIMBÓLICO

El desplazamiento simbólico en general y en el arte.

EL HOMBRE Y SU MUNDO

El sujeto como individuo y su relación con la sociedad.

La sociedad.

La otredad.

LA ANTROPOLOGÍA Y EL ARTE

Las necesidades empíricas y existenciales del hombre y la respuesta a ellas.

La respuesta del arte.

EL TIEMPO Y EL ESPACIO

Desde un panorama histórico y desde los conocimientos actuales.

Su relación con las artes.

HISTORIA

Su construcción, su diversidad en el tiempo y en las diversas culturas.

Ejes principales de nuestro mundo/paradojas:

la memoria, la otredad, repetición y diferencia.

LA TEORÍA DE LAS DOS VERTIENTES

La "huella", "fluidificación" el azar.

La dialéctica de la historia, el hombre y su mundo.

La dialéctica del arte.

Las dicotomías dialécticas.

EL ORIGEN DEL ARTE

Barreras ontológicas.

La sacralidad.

El mito y la religión, la ciencia, el arte y la filosofía, su historicidad, su condición conjetural y su necesidad.

La construcción de saber desde estos cuatro factores.

La metáfora como punto ineludible de la creación artística.

LA FORMA Y EL CONTENIDO

Unidad y tensión entre lo orgánico y lo cultural.

Figuración, geometría, fractales.

Hibridación, confusión lingüística, mestizaje.

LA CUESTIÓN ESENCIAL DE LA ESTÉTICA

Lo Bello y lo Feo.

Categorías históricas y particularidades según tiempos, culturas y géneros.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Estética
Cátedra: Herke
Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:
Curso: Cuatrimestral

BIBLIOGRAFÍA

En los textos de la Bibliografía General o Básica se desarrolla la mayor parte de los temas, por eso en las teóricas se exponen aquellos que necesitan una mayor profundización y los que no están en dicha Bibliografía. En *Aportes* los alumnos acceden a una gran cantidad de textos de pensadores, científicos, teóricos, escritores y artistas del siglo XX.

La Bibliografía de los macro-temas o Ampliatoria (ver ejemplo más abajo), a pesar de que muchos de los textos que la componen van cambiando según la consigna para los TP, siempre contienen textos que complementan los bloques temáticos, que traen voces diferentes, algunas veces contrarias a los conceptos propuestos y expuestos por la Cátedra.

También se considera importante que los alumnos vean posibilidades y necesidades analíticas, muy particularmente en el área de incumbencia de su Carrera, aunque no exclusivamente. En la Bibliografía Básica se desarrollan análisis de obras de arte, también se ejerce lo mismo en los Trabajos Prácticos, guiados por los docentes y en las clases teóricas.

Bibliografía General

Antología de la Cátedra General (con textos de autores diversos)

Zátonyi, Marta: *Una Estética*, CP67 1997 (tercera edición);

Zátonyi, Marta: *Aportes a la Estética*, La Marca, 1998.

Bibliografía Ampliatoria

La Antología de la Cátedra Ampliatoria (fotocopiado)

Determinado, eventualmente, por la elección temática particular del alumno y del grupo para el Trabajo Práctico en el año 2005

REALIDAD Y FANTASÍA

Bachelard, Gastón: *Imaginación y materia*, pp.7-36; FCE, México, 1994

Borges, Jorge Luis: *Los tigres azules*

Bozal, Valeriano: *Mimesis: las imágenes y las cosas*, pp.65-95; Ed. La balsa de Meduza, Madrid, 1987

Briggs, John P. y Peat, F. David: *A través del maravilloso espejo del universo*, pp.29-36; Gedisa Editor, Barcelona, 1998

Cacclari, Máximo: *El dios que baila*, pp. 89-108, Ed. Paidós, Bs.As., 2000

Cortázar, Julio: *Las babas del diablo*

Deleuze, Gilles: *¿Qué es la filosofía?* (capítulo: Del caos al cerebro); Ed. Anagrama, Barcelona, 1993

Deutsch, David: *La estructura de la realidad* (capítulo: Criterios de realidad); Ed. Anagrama, Barcelona; 1999

Durand, Gilbert: *La imaginación simbólica*, pp.124-140; Amorortu Editores, Bs.As., 2000

Huizinga, Johan: *Homo ludens*, pp.162-173; Alianza Editorial, Madrid, 1994

Lévi-Strauss, Claude: *Mirar, escuchar, leer* (capítulo: Miradas a los objetos); Ed. Siruela, Madrid, 1994

Marina, José Antonio: *Teoría de la inteligencia creadora*, pp.149-172; Ed. Anagrama, Barcelona; 2000

Prigogine, Ilya: *¿Tan solo una ilusión?* (capítulo: Anexo. La naturaleza de la realidad), Tusquets Editores S.A., Barcelona, 1993

Zátonyi, Marta y otros: *¿Realidad virtual?*, Editorial GeKa, Bs.As., 2002

Zizek, Slavoj: *El acoso de las fantasías*, pp.11-39; Siglo XXI Editores, México, D.F., 1999

Asignatura: Estética

Cátedra: Herke

Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

La instancia del TP consiste en los siguientes factores: la elaboración, en forma grupal, de los conceptos y temas vertidos en las Teóricas, el debate sobre los diversos temas de la bibliografía (básica y ampliatoria) y su elaboración, la lectura y el análisis de textos pertinentes y complementarios o el análisis de fenómenos artísticos.

Tema 2005

REALIDAD Y FANTASÍA

Pautas y objetivos

En una primera instancia, el alumno, a partir del tema general, tiene que recortar y construir su propia propuesta. Luego seleccionar –según la temática elegida- los casos para interpretarlos y contrastar su contenido con la consigna. Para después conceptualizarlos y así ir adquiriendo la capacidad de generar el texto propuesto. No se propone sólo el conocimiento por adquirir mediante el corpus teórico de la Cátedra y de la Bibliografía, sino también es fundamental que pueda aplicar para la lectura y el entendimiento analítico del Diseño Gráfico. Para la tercera o cuarta clase el alumno debe proponer un tema desde donde tiene que articular el tema general (Estética), el tema particular (Realidad y Fantasía) y la obra o las obras por él elegida(s). Con dos preentregas, los Trabajos se evalúan según las Pautas de Evaluación arriba detalladas.

Implementación

Por el carácter teórico de la materia, no se requiere ninguna particularidad especial en la entrega. El texto debe ser entregado en forma impresa.

Duración

La consigna del Trabajo Práctico se anuncia en las primeras clases para que el alumno pueda generar un ángulo de mirada desde los temas expuestos hacia la producción particular de su carrera y pueda ir construyendo su propio tema.

Cantidad de clases y fechas de entrega

Hay tres entregas en total de este mismo trabajo, las correcciones se realizan en forma abierta con la participación de todo el grupo.

PAUTAS DE EVALUACIÓN

Criterios Generales para la evaluación de la cursada

Los Criterios Generales para la evaluación de la cursada se establecen a partir de los conceptos planteados en la Propuesta de la Cátedra y los Objetivos. Se propone que el alumno logre incorporar los conceptos vertidos en las teóricas, en los trabajos grupales dirigidos por los docentes y en el material bibliográfico; que desarrolle su capacidad analítica a partir de los ejercicios realizados en las clases y pueda aplicar esta experiencia académica en su propio Trabajo Práctico. Junto a la importancia que se le otorga a los marcos del conocimiento académico, se estimula y se evalúa su creatividad intelectual. La entrega final de los cursantes tiene que dar testimonio de haber alcanzado estas metas. La nota final refleja la calidad de este trabajo, su participación en las clases y su evolución a lo largo del curso. La materia tiene examen final.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Estética

Cátedra: Herke

Promoción: Examen

Carga Horaria: 60

Año Académico:

Curso: Cuatrimestral

Se evalúan los siguientes aspectos:

- a. Dominio del tema problematizado
- b. Dominio en el planteo metodológico
- c. Capacidad de elaboración y aportes personales
- d. Nivel de comunicación literaria
- e. Criterios de selección bibliográfica

REGLAMENTO DE CÁTEDRA

El total de asistencia requerida será del 80% del tipo presencial a las clases teóricas y del 80% del tipo presencial a las clases prácticas.

La regularidad en la materia se alcanza con la aprobación de un Trabajo Práctico que se desarrollará a lo largo de la cursada.

LISTADO DE DOCENTES

Adjunto: Arq. Alonso, Graciela

JTP: Arq. Vegega, Edgardo

Ayudante 1º: D.G. Salomone, Pablo

Ayudante 1º: Lio. Barok, Gabriel

Ayudante 2º: Arq. Lestard, Lidia