

Materia: ESTETICA

Cátedra: TIJAN

Arq. ADRIANA TIJAN - titular
Prof. CSABA HERKE - adjunto

Carrera: DISEÑO DE INDUMENTARIA
Y TEXTIL

Arq. RICARDO BLANCO
DIRECTOR
AREA DE PROYECTO OBJETUAL

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MATERIA ESTETICA

El ser-diseñador-profesional universitario de hoy, se encuentra inmerso en una realidad socio-económica y política de la que no puede ni debe sustraerse sin caer en el peligro de enajenación y marginación de la sociedad hacia la cual precisamente se dirige con su propuesta simbólico creativa respondiendo no sólo a sus necesidades de carácter primario sino también a aquellas que les son propias como individuos insertos en una determinada cultura, en un determinado tiempo y espacio.

Para encarar esta tarea se hace necesario un profundo conocimiento de la propia disciplina tanto en sus referentes históricos y sociales como en las áreas proyectuales, tecnológicas e innovación, a la vez que una actitud de permanente incorporación de saberes provenientes de otras disciplinas, una disponibilidad de preguntar sobre lo aprendido e incorporado como discurso de verdad para su puesta en crisis y posterior re-elaboración y una capacidad de entendimiento y aprehensión de la situación socio-económica y cultural del medio en el cual se inserta, no sólo en su alcance inmediato sino también en su proyección universal entendiendo por esto que hoy en día todos los fenómenos influyen en mayor o menor medida sobre las realidades particulares de cada uno.

Es en este marco que la Estética con su constante indagar sobre los fenómenos que involucran la creación artística, su búsqueda permanente por un mejor y más profundo conocimiento y comprensión del quehacer del hombre y su constitución de límites y renovador quiebre de los mismos, se constituye en uno de los instrumentos más adecuados para la formación del profesional de diseño en un pensamiento crítico capaz de responder a las múltiples y variadas demandas de su disciplina y de generar nuevas alternativas y estrategias.

Con su aporte a la formación de un pensamiento filosófico propio, la Estética se propone colaborar en la formación del alumno para la tarea de "encontrar el problema y por tanto de plantearlo, más aún que de resolverlo" al decir de Bergson, pero como dice más adelante el mismo autor "plantear el problema no es simplemente descubrirlo, es inventarlo,... porque el descubrimiento se basa en lo que ya existe, actual o virtualmente, pero la invención presta el ser a lo que no lo tenía."

Invencción del problema, creación y toma de conciencia sobre su propio quehacer y responsabilidades, es decir una construcción ética consciente por parte del diseñador, son los parámetros alrededor de los cuales se propone la cátedra de Estética colaborar con las otras áreas cognitivas en la constitución de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil.

) OBJETIVOS GENERALES

A.1. EN EL AREA COGNITIVA SE PROPONE QUE EL ALUMNO:

- Comprenda la Estética en su vital relación con las demás áreas de conocimiento, tanto en su quehacer práctico-creativo como en su relación teórica con su actividad profesional.
- Reconozca el análisis crítico, como instrumento fundamental para la reformulación de la pregunta sobre su quehacer y sus relaciones con el entorno, permanentemente cambiante.
- Comprenda que el sujeto actuante es parte constitutiva de los cambios históricos a través de su interacción con la sociedad siendo, al mismo tiempo, constituyente y ser constituido por ella.

A.2. EN EL AREA VALORATIVA LOS OBJETIVOS SE ORIENTEN A LOGRAR QUE EL ALUMNO:

- Valorice la teorización de las experiencias como medio para generar un pensum propio y una creatividad representativa de nuestra realidad con un lenguaje personal y adecuado a la demanda de la sociedad.
- Adopte una actitud analítica y de pensamiento reflexivo con sensibilidad social que permita trascender la subjetividad inmediata e integrar la alteridad.
- Modifique la mirada a través de nuevos saberes y participe desde la Estética en la constitución de otros nuevos, donde la pregunta sobre los fenómenos no se constituya en una confirmación de lo ya demostrado, sino en una construcción creativa histórico-espacial.

A.3. EN EL AREA DE LAS ACTIVIDADES SE PRETENDE QUE EL ALUMNO:

- Relacione los conocimientos adquiridos y las formulaciones teóricas desarrolladas con la actividad simbolizante implementada en el diseño textil y de indumentaria.
- Incorpore los hábitos de investigación, confrontando la documentación y bibliografía de consulta para establecer los alcances y limitaciones de sus aportaciones.
- Formule, a través de la búsqueda cognitiva, nuevas y cada vez más complejas hipótesis sobre el diseño dando lugar a la elaboración de una respuesta comprometida con la situación espacio-temporal actual.

B) CONTENIDOS

PROGRAMA:

La siguiente organización de los contenidos programáticos de la materia esta basada en la teoría de la Dra. Marta Zátonyi y ha sido elaborado en forma conjunta por mí y por el Prof. Csaba Herke, prof. adjunto de Estética de la Carrera de Imagen y Sonido para el dictado de la materia en las carreras de Diseño Gráfico e Imagen y Sonido.

UNIDAD 1

Definición de arte:

Compromiso conciente y sublimación.
Duración y Einfühlung.
Simbología.
Subjetivización y objetivización.
La totalidad intensiva.
"Mentir para decir la verdad".
El porqué del análisis.

UNIDAD 2

Las dos vertientes:

El pensamiento:

Pensamiento positivista.
Pensamiento dialéctico. (La repetición y la diferencia).

La Historia:

Concepto positivista de la historia.
Concepto dialéctico de la historia.

Arqueología del saber.

Las dicotomías dialécticas:

Sociedad - Individuo;
Sujeto - Objeto;
La idea - Lo concreto;
Lo racional - Lo irracional;
Kalakagathia - Antikalakagathia;
Concinnitas - Anticoncinnitas;
Lo lúdico - la tragicidad del deber;
Lo Apolíneo y lo Dionisiaco.
Lo Tanático y lo Erótico.

La dialéctica de las dos vertientes:

Como fenómeno socio - histórico.
Como fenómeno filosófico - estético.
Como fenómeno artístico.

UNIDAD 3

Tiempo y Espacio:

Pregunta histórica sobre el espacio - tiempo.
El concepto espacio - tiempo positivista.
La idea actual de tiempo - espacio.
Memoria.
El arte como simbolización de estos conceptos.

UNIDAD 4

Ética y Estética:

El Kitch.
Estética del gusto.
La Estética del darse cuenta.
Relación del arte con la ley.
Relación del arte con las ciencias.
Relación entre los géneros artísticos.

UNIDAD 5

Arte y mito:

Mitopoyesis y Mitomanía.
Epistemagénesis desde lo mítico, lo artístico y lo científico.
El Héroe: Positivo, Romántico, Trágico.
Una visión distinta de héroe: *El hombre faustiano*.

UNIDAD 6

Antropología y arte:

Necesidades y funciones:
Necesidades primarias y secundarias.
La Cultura.
La Ley.

UNIDAD 7

Sujeto y Objeto

Sujeto trascendente y sujeto empírico.
La necesidad de su interdependencia.
Relación del sujeto con el mundo fáctico.
El deseo.

UNIDAD 8

Contenido y Forma:

Contenido:

Idea.

Tema.

Forma:

Tipificación.

Tipologización.

Composición.

Estilo.

Técnicas artísticas.

UNIDAD 9

Lo Bello y lo Feo:

Angeles y demonios.

Concepto histórico de lo bello.

Lo feo como categoría estética.

La negación del tiempo vrs. el cogito - ser en el tiempo.

La Utopía. Los referentes de hoy.

La estética y la ética de lo cotidiano.

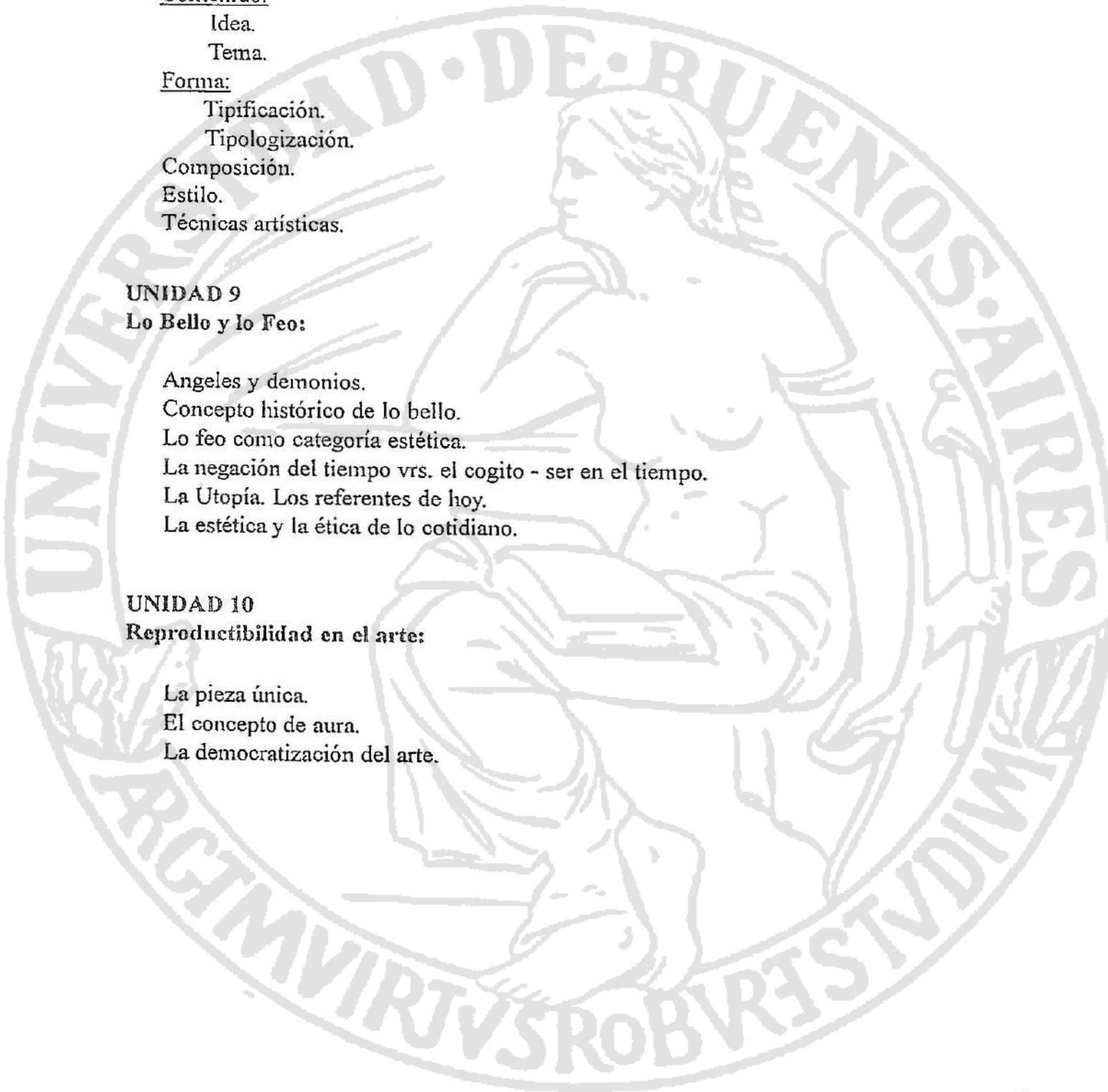
UNIDAD 10

Reproductibilidad en el arte:

La pieza única.

El concepto de aura.

La democratización del arte.

C) PRESUPUESTO DE TIEMPO

El programa ha sido elaborado teniendo en cuenta su desarrollo en 14 clases semanales de 4 hs. de duración cada una, de manera de poder exponer los contenidos con el dictado de las clases teóricas que posteriormente se elaborarán en el tiempo destinado al trabajo grupal de los alumnos con sus respectivos docentes.

Se considera fundamental disponer como mínimo de 4 hs. por clase para poder desarrollar plenamente los contenidos y lograr su cabal comprensión por parte del alumno.

D) METODOLOGIA

D.1- Para la exposición de los temas se dictarán clases teóricas con el uso de medios auxiliares que acompañen y colaboren en la comprensión de la situación espacial - temporal de los temas considerados así como también de los ejemplos de obras de arte que ejemplifiquen la temática tratada.

Los alumnos complementarán algunos temas seleccionados con la consulta de bibliografía y documentos propuestos por la cátedra contando con la guía de los docentes.

Para la implementación de las actividades de taller se realizarán tareas en forma grupal a fin de ejercitar el trabajo de colaboración, la escucha del otro y la elaboración de síntesis a partir de las aportaciones de los distintos integrantes, y en forma individual para promover la formulación de una propuesta personal, su argumentación y defensa.

En el desarrollo de los temas se empleará una metodología inductiva - deductiva o la combinación de ambas con el propósito de que el aporte del docente en la transmisión de conocimientos cuente con la participación constante del alumno.

D.2 - En cuanto a las actividades se propone en forma general:

A) Una primera etapa destinada fundamentalmente a la apropiación del objeto de conocimiento donde se realizarán trabajos de investigación con análisis y confrontación de documentos y bibliografía, lecturas individuales complementarias al tema desarrollado e informes sobre los medios auxiliares propuestos.

B) Una segunda etapa con el énfasis puesto en el desarrollo por parte del alumno de una propuesta o hipótesis personal producto de la síntesis de los conocimientos y técnicas adquiridos, el enriquecimiento de los mismos a través del aporte conjunto con el docente y la formulación de preguntas cada vez más complejas y comprometidas con su realidad temporal - espacial en el campo ontológico de manera de resignificar los saberes adquiridos.

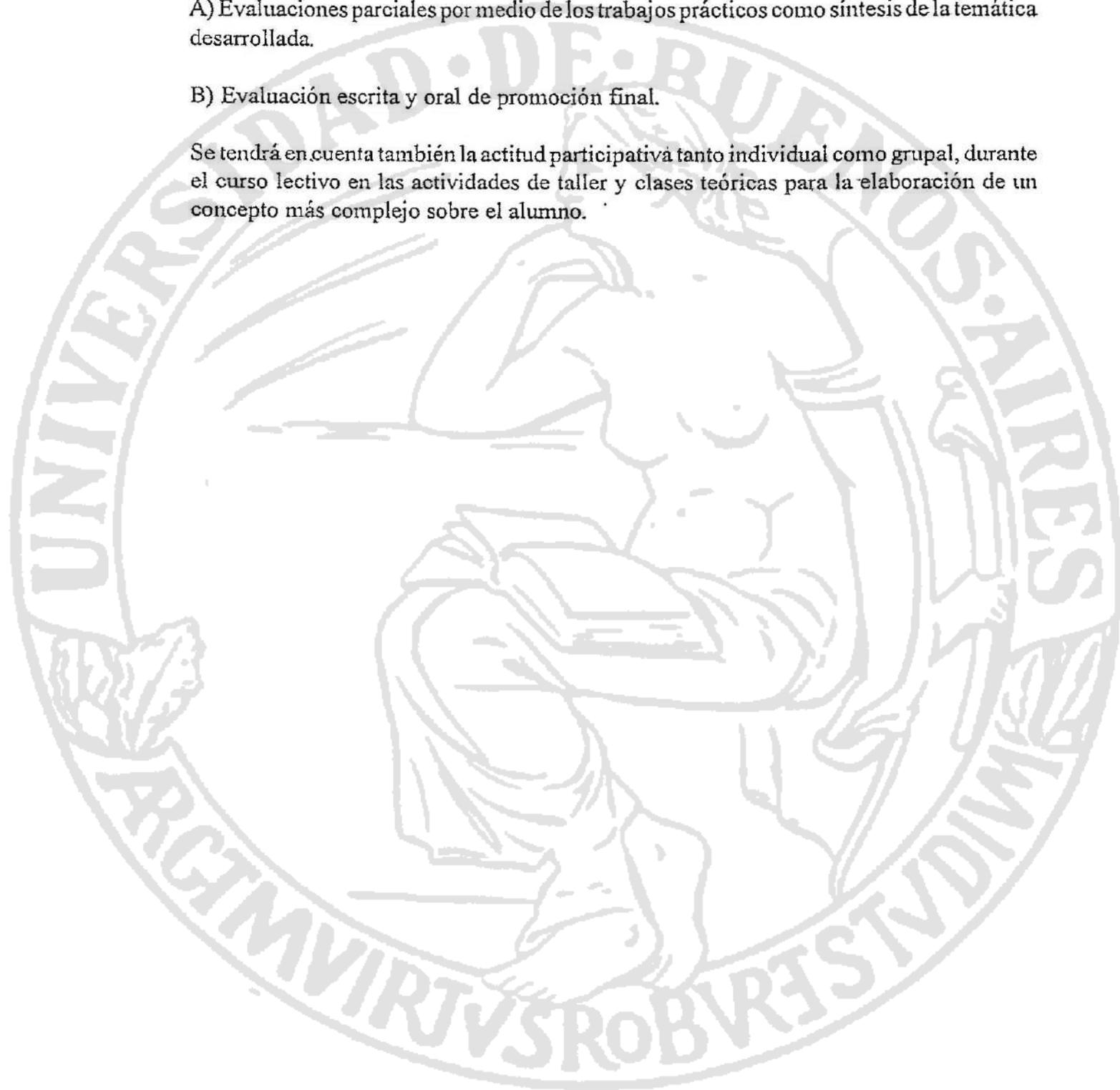
D.3 - Como medios auxiliares se utilizarán imágenes, diapositivas, video - films documentales, films de largometrajes, lecturas de ensayos y obras literarias, todo ello en función de los contenidos teóricos expuestos.

D.4 - Entendiendo que la evaluación del alumno no debe ser un número enajenado del mismo, sino que debe reflejar, no solamente los conocimientos adquiridos, sino también el proceso de construcción elaborado en conjunto con el docente, se proponen dos instancias de evaluación formal:

A) Evaluaciones parciales por medio de los trabajos prácticos como síntesis de la temática desarrollada.

B) Evaluación escrita y oral de promoción final.

Se tendrá en cuenta también la actitud participativa tanto individual como grupal, durante el curso lectivo en las actividades de taller y clases teóricas para la elaboración de un concepto más complejo sobre el alumno.

E) BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- Zátonyi, Marta - Una Estética del arte y el diseño de Imágen y Sonido - Editorial CP67.
- Zátonyi, Marta - Diseño, análisis y teoría - Univ. de Palermo/ De. CP67.

F. BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Baudrillard, Jean - De la seducción - Planeta-Agostini.
- Bergson, Henri - La evolución creadora - Planeta-Agostini.
- Bergson, Henri - Memoria y vida - Altaya.
- Carr, Edward H. - Qué es la historia? - Planeta-Agostini.
- Cusa, Nicolás - La docta ignorancia - Aguilar.
- Foucault, Michel - Vigilar y castigar - S XXI Edit.
- Foucault, Michel - Las palabras y las cosas - S XXI Edit.
- Freud, Sigmund - Malestar en la cultura - Alianza Editorial.
- Hiedegger, Martin - Arte y Poesía - Fondo de cultura económica.
- Heidegger, Martin - La pregunta por la cosa - Ediciones Orbis S.A.
- Kant, Emanuel - Crítica del juicio - Editorial Porrúa S.A.
- Lyotard, Jean-Francois - Por qué filosofar? - Altaya.
- Lyotard, Jean-Francois - La condición posmoderna.
- Nietzsche, Friedrich - El ocaso de los ídolos - Editores Busma S.A.
- Pico de la Mirándola - De la dignidad del hombre - Editorial Nacional.
- Sartre, Jean Paul - El existencialismo es un humanismo - Ediciones del 80.