

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
F. CULT. DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

Asignatura: Estética
Cátedra: Bertonassi

Curso: cuatrimestral

Trabajos Prácticos (1er.cuatrimestre)

Nº 1

Reflexionar sobre el carácter histórico- problemático del arte y la estética occidental

Discusión guiada en clase

Trabajo escrito

Bibliografía básica

Argullol, R., Tres miradas sobre el arte, Barcelona, Ediciones Destino, 1989

Jiménez, J. *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Técno, 1986.

Nº 2

Trabajo de aplicación

Visita muestra

Un país en transición: joyas y textiles mapuches (Fundación Proa)

Nº 3

Caracterizar los aspectos del eje modernidad/ postmodernidad

Discusión guiada en clase

Trabajo escrito

Bibliografía básica

Dufrenne, "La estética postmoderna", en Revista de Estética Nº 9, Buenos Aires, CAYC, 1994

Lipovetsky, G., *La era del vacío*, Barcelona, Anagrama. *El imperio de lo efímero*, Barcelona, Anagrama.

Ravera, R, "Postmodernismo" Revista de Estética

Nº 4

Estéticas moderna/postmoderna

Trabajo de aplicación

Visita muestras

"Grabados de Rembrandt" (MNBA)

"La voz del agua" Ana Eckell, Sala Cronopios, C.C.Recoleta

"Todo jardín" Zulema Maza, Sala C, C.C. Recoleta

Bernardo Salcedo, cajas y objetos (MNBA)

Nº 5

Aplicación integral de conceptos

Bibliografía básica

Squicciarino, N., *El vestido habla*, Madrid, Cátedra, 1990

Nahoum-Grappe, V. "La estética: ¿máscara táctica, estrategia o identidad petrificada?" en *Historia de las Mujeres*, Volumen 3, Madrid, Santillana, 1993

Trabajo monográfico sobre un diseño

(a elección del alumno previa coordinación con el docente)

PROGRAMA

Propuesta

promover un análisis conceptual dentro de marcos teóricos propios de la Estética, que den cuenta de los fenómenos del diseño.

presentar los temas fundamentales de la Estética. El desarrollo desde su constitución como disciplina filosófica, en el siglo XVIII, hasta nuestros días, en los contextos propios de la modernidad y la postmodernidad, respectivamente.

estimular el pensamiento crítico de los alumnos para relacionar diversas concepciones con las obras y los diseños.

reflexionar acerca de los planteos a propósito del nuevo género del Objeto y sus derivaciones.

Objetivos

- Que el alumno posea un panorama de los conceptos básicos de la Estética.
- Que el alumno conozca y analice textos de autores fundamentales de la disciplina.
- Que el alumno adquiera conciencia crítica de las preguntas propias del área.
- Que el alumno sea capaz de vincular los planteos de la estética con el campo del diseño.

Contenidos

I

Concepto clásico (moderno). La estética como disciplina filosófica. Orígenes en la Modernidad: Baumgarten: la estética como gnoseología inferior. Kant: la consolidación del pensamiento crítico moderno. Hegel: el sistema de las artes. Concepto actual como condición de experiencia. La estetización generalizada.

II

Breve reflexión histórico-problemática: arte, belleza, inspiración y mimesis. La estética pre-platónica. El concepto de belleza: como esplendor y como síntesis de condiciones formales. Antecedentes en la antigüedad: aspectos racionales e irracionales de las *technai* y las *mousiké*. La crítica platónica. El gusto, lo sublime, lo grotesco, el *kitsch*.

III

Insuficiencia de las nociones clásicas postuladas por la modernidad. Necesaria reformulación actual de los conceptos de "objeto" y de "sujeto" La peculiar concreción de la obra de arte, modelo ejemplar. Hacia la elaboración de una renovada conceptualización, desprovista de valores absolutos y propicia a la comprensión del actual plurilinguismo artístico.

IV

Bajo el signo de la filosofía y la hermenéutica de los años 50. Una teoría de la formatividad en la propuesta de Luigi Pareyson. El arte como proceso desplegado en tres etapas: las de la creación, de la obra y de la recepción. Anticipos de la hermenéutica y semiótica interpretativas. Proyecciones de la perspectiva hermenéutica y su expansión en la década del 80.

V

Umberto Eco bajo el signo de la semiótica de los años 80. El concepto de Obra Abierta. De la estética a la semiótica. De la obra al texto. Obra, espectador, creación. Apertura de la esencial ambigüedad de la obra de arte. Hacia las lides de la interpretación, entre la libertad interpretativa y la fidelidad a los recorridos de la trama a textual.

VI

Tradicción e innovación: Puntualización de las principales notas distintivas. El eje moderno-postmoderno. Ruptura de la unidad y vigencia del fragmento. Imposibilidad de los discursos totalizantes: justificaciones locales y parciales.

VII

La estetización generalizada de nuestros días. El fenómeno estético como fenómeno comunicativo. Hacia un diferenciado abanico de las categorías estéticas. La civilización de la cosa. El objeto como texto con su contexto y su ideología. Moda, vestimenta y cuerpo.

Bibliografía General

Aristóteles, *Poética*, Madrid, Gredos, 1970

Argullol, R., *Tres miradas sobre el arte*, Barcelona, Ediciones Destino, 1989

Aumont, J., *La estética hoy*, Madrid, Cátedra, 1998

Bayer, R., *Historia de la Estética*, México, FCE, 1965

Beardsley M., Hospers J., *Estética*, Madrid, Cátedra, 1990

Benjamin, W., *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1972; "Parodia de un cadáver colorido" en Croci-Vitale (compiladoras), *Los cuerpos dóciles*, Buenos Aires, La marca editora, 2000

Bocola, S., *El arte de la modernidad*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1999

Bozal, V., *Historia de las ideas estéticas I y II*, Madrid, Historia 16, 1997; *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* (ed.) VV.AA., Madrid, Visor Dis., 1996

Cassirer, E., *Antropología Filosófica*, México, FCE, 1965

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

Asignatura: Estética
Cátedra: Bertonassi

Curso: cuatrimestral

- Croce, B., *Estética, como ciencia de la expresión y lingüística general*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973
- Calabrese, O., *El lenguaje del arte*, Buenos Aires, Paidós, 1987 *La era neobarroca*, Madrid, Cátedra
- Dufrenne, "La estética postmoderna", en Revista de Estética N° 9, Buenos Aires, CAYC, 1994
- Eco, U., *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen, 1968. *Obra Abierta*, Barcelona, Ariel, 1979, *Lector in fabula*, Barcelona, Lumen, 1981. *Apostillas a "El Nombre de la Rosa"*, Barcelona, Lumen, 1986
- Gadamer, H.G., *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991
- Givone, S. *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1988
- Gómez Alonso, R., *Análisis de la imagen, Estética audiovisual*, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2001
- Habermas, J. "La moda: ¿Fenómeno moderno?" en Croci-Vitale (compiladoras), *Los cuerpos dóciles*, Buenos Aires, La marca editora, 2000
- Hegel, G., *Introducción a la Estética*, Barcelona; Península, 1985
- Heidegger, M. *Arte y Poesía*, México, FCE, 1958
- Higonnet, A., "Mujeres e imágenes. Representaciones, en *Historia de las Mujeres*, siglo XIX Vol. V, y siglo XX, Vol. VI, Madrid, Santillana, 1993
- Jiménez, J., *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Ténos, 1986.
- Kant, E., *Crítica del juicio*, Buenos Aires, Losada, 1961
- Lipovetsky, G., *La era del vacío*, Barcelona, Anagrama. *El imperio de lo efímero*, Barcelona, Anagrama.
- Lyotard, J.F. *La condición postmoderna*, Madrid, Cátedra, 1984
- Marchan Fiz, S., *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987
- Nahoum-Grappe, V., "La estética: ¿máscara táctica, estrategia o identidad petrificada?" en *Historia de las Mujeres*, Volumen 3, Madrid, Santillana, 1993
- Pareyson, L., "Historia de un concepto perenne", Revista de Estética N° 9, Buenos Aires, CAYC, 1994
- Luisa Passerini "Sociedad de consumo y cultura de masas", en *Historia de las Mujeres*, Vol. VI, Madrid, Santillana, 1993
- Platón, *Ion*, Buenos Aires, Eudeba, 1974; *La República*, Buenos Aires, Eudeba, 1963
- Ravera, R., "Lo estético en el cruce y en el límite", Revista de Estética, Buenos Aires, 1991. "Proyecto y memoria. En torno al eje moderno-postmoderno", Cuadernio Gritex N° 3-4, Rosario, Editora UNR, 1992; *Estética y Crítica, Los signos del arte*, Buenos Aires, Eudeba, 1998; *Diseño: ¿Estética del siglo XX?*, Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1999, Editores: R.M.Ravera, R.Blanco.
- Squicciarino, N., *El vestido habla*, Madrid, Cátedra, 1990

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

Asignatura: Estética
Cátedra: Bertonassi

Curso: cuatrimestral

Vattimo, G., *La sociedad transparente*, Barcelona, Paidós, 1990. *Más allá de la interpretación*, Barcelona, Paidós, 1995.

Diez títulos:

Aumont, J., *La estética hoy*, Madrid, Cátedra, 1998

Bocola, S., *El arte de la modernidad*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1999

Bozal, V., *Historia de las ideas estéticas I y II*, Madrid, Historia 16, 1997

Gadamer, H.G, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991

Gómez Alonso, R., *Análisis de la imagen, Estética audiovisual*, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2001

Higonnet, A., "Mujeres e imágenes. Representaciones, en *Historia de las Mujeres*, siglo XIX Vol. V, y siglo XX, Vol. VI, Madrid, Santillana, 1993

Jiménez, J., *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, Madrid, Técnos, 1986.

Marchan Fiz, S, *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987

Ravera, R., Blanco, R. (editores) *Diseño: ¿Estética del siglo XX?*, Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1999

Squicciarino, N., *El vestido habla*, Madrid, Cátedra, 1990

Pautas de evaluación

El logro de los objetivos se evaluará a través de:

- Participación en clase
- Trabajos Prácticos escritos sobre manejo de bibliografía y aplicación de conceptos
- Un examen parcial escrito
- Un trabajo monográfico
- Un examen final oral.

Reglamento de Cátedra

Total de asistencia requerida: 75%

Porcentaje de Trabajos Prácticos: 60 %