

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS: DISEÑO DE INDUMENTARIA – DISEÑO TEXTIL

CÁTEDRA: CABALLERO
TITULAR: MÓNICA CABALLERO
ADJUNTA: MARÍA DE LOS ÁNGELES EGOZCUE

ASIGNATURA: ESTÉTICA
JTP: FERNANDO DAVIS

PROGRAMA 2010

FUNDAMENTACIÓN

La inclusión de la asignatura **Estética** en el Plan de estudios de las carreras de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, intenta desarrollar en el alumno hábitos de pensamiento que le permitan concebir la realidad artística como una praxis superadora de la dicotomía teoría-práctica en la que la faz reflexiva, consciente y electiva acompaña el momento de la producción. Asimismo, analizar y comprender el fenómeno artístico desde los códigos culturales, sociales, económicos y políticos que lo originan y explican.

OBJETIVOS

Comprender la realización artística como resultado de la objetivación de la actividad del hombre-en-el-mundo.

Comprender que toda obra de arte supone un sujeto productor artista, un sujeto estético receptor y co-partícipe público y la necesaria interconexión de estos tres elementos en todo fenómeno artístico.

Analizar los productos artísticos y de diseño atendiendo al contexto histórico-político que les dio origen.

Reflexionar sobre la función del artista y el diseñador en relación con el contexto social en el cual está inserto.

Indagar el origen histórico de las categorías con las que en nuestra época se interpreta el fenómeno artístico, ejerciendo una reflexión crítico-valorativa de las mismas.

Comprender la producción como el resultado de un saber hacer y valorar la instancia reflexiva electiva, presente en el propio quehacer artístico.

Comprender la producción artística no sólo como una modalidad expresiva, sino fundamentalmente comunicacional.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS: DISEÑO DE INDUMENTARIA – DISEÑO TEXTIL

CATEDRA: CABALLERO

TITULAR: MÓNICA CABALLERO

ADJUNTA: MARÍA DE LOS ÁNGELES EGOZCUE

ASIGNATURA: ESTÉTICA

JTP: FERNANDO DAVIS

UNIDAD I. ARTE Y HORIZONTE SIMBÓLICO

- a. Concepción antropológica. El hombre como "animal simbólico" Cultura y "universo simbólico" Formas simbólicas de la cultura. Dimensión simbólico-cultural del arte. Códigos de una cultura visual.
- b. Consideración epistemológica de las nociones de "teoría" y "práctica" Concepto de praxis. Praxis y horizonte simbólico.
- c. Situacionalidad de la cultura. Conceptos de "universal abstracto" y "universal situado" La cultura como tensión: "tradición-innovación", "ser-estar"
- d. La cultura como proyecto y estrategia para vivir Relación entre cultura, tecnología-ciencia y política. Pensar de cálculo y pensar de meditación. Análisis de las categorías *doxa* y *noesis*. Dimensión ética de la cultura.
- e. Cultura y lengua. Lengua y habla. Análisis del habla: pre-comprensión y articulación del sentido. Habla y horizonte simbólico.
- f. La escena global y el problema de la identidad. La identidad como concepto relacional. Concepciones sustancialista y constructivista de lo identitario. Concepto de "identidad latinoamericana": consideraciones críticas. Transterritorialidad y nuevas matrices identitarias.

BIBLIOGRAFÍA

- Casalla, Mario. *Tecnología y pobreza*, cap. "La fábula del 'Banquete tecnológico universal'" Buenos Aires, Fraterna, 1988.
- Cassirer, Ernst. *Antropología filosófica*, caps. II "Una clave de la naturaleza del hombre. el símbolo" y XII "Resumen y conclusión" México, Fondo de Cultura Económica, 1992 [1944].
- Giardina, Mónica. "El problema de la neutralidad en la ciencia y la técnica" en: Esther Díaz (ed.). *La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerias de la modernidad*, Buenos Aires, Biblos, 2004 [2000].
- Kusch, Rodolfo. *Geocultura del hombre americano*, caps. "Tecnología y cultura" "Cultura y lengua" y "La cultura como entidad" Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1976.
- Kosik, Karel. *Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)*, cap. "Praxis", México, Grijalbo, 1967 [1963].
- Escobar, Ticio. *El arte fuera de sí*, cap. "La identidad en los tiempos globales. Dos textos" Asunción, FONDEC, 2004.
- Schnaith, Nelly. "Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual", en: *TipoGráfica*, nº 4, Buenos Aires, 1987.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS: DISEÑO DE INDUMENTARIA – DISEÑO TEXTIL

CÁTEDRA: CABALLERO
TITULAR: MÓNICA CABALLERO
ADJUNTA: MARÍA DE LOS ÁNGELES EGOZCUE

ASIGNATURA: ESTÉTICA

JTP: FERNANDO DAVIS

UNIDAD II. LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA

- a. Arte y dimensión estética. El arte como categoría histórica. Autonomía e institucionalización de lo artístico. Construcción histórica de las categorías de artista, obra de arte y público. Las producciones artísticas populares: problemas en su valoración.
- b. La experiencia artística como proceso. Dimensión intencional del arte. Condiciones de producción, circulación y reconocimiento en las poéticas contemporáneas. Crisis de las categorías tradicionales de artista, obra y público.
 - a. Estética y hermenéutica: el problema de la interpretación. El arte como proceso hermenéutico: producción y reconocimiento. El concepto de formatividad en las poéticas contemporáneas. La práctica artística y la construcción social del sentido. Funciones sociales del arte.

BIBLIOGRAFÍA

- Delgalo, Lelia. "Los componentes estéticos de la práctica social. Notas para el estudio del arte prehispánico" en: *Boletín de Antropología Americana*, nº 18, diciembre de 1988.
- Eco, Umberto. *La definición del arte*, cap. "La estética de la formatividad y el concepto de interpretación", Barcelona, Martínez Roca, 1990 [1968].
- Givone, Sergio. "Interpretación y libertad. Conversación con Luigi Pareyson", en: Gianni Vattimo (comp.) *Hermenéutica y racionalidad*, Colombia, Grupo Editorial Norma, 1994 [1992].
- Jiménez, José. *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*, caps. "La dimensión estética y el arte" "Transformaciones institucionales y funciones sociales del arte" y "La experiencia artística como proceso", Madrid, Tecnos, 1986.
- Pareyson, Luigi. *Conversaciones de estética*, cap. "La contemplación de la forma" Madrid, Visor, 1987

UNIDAD III. PARADIGMAS MODERNOS Y POSMODERNOS EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

- a. Modernidad, posmodernidad y contemporaneidad. El proyecto moderno: ciencia, arte y moral. Razón y progreso "universales" Crisis de las categorías de verdad, belleza y bien. Paradigmas modernos y posmodernos en la cultura contemporánea.
- b. Posmodernidad y medios masivos de comunicación. La cultura posmoderna y la multiplicación de dialectos.
- c. La modernidad como "estética" Estetización generalizada de la cultura.
- d. El arte en América Latina: representación y sanción institucional. Relaciones "centro-periferia" / circuitos-fronteras". Apropiación y resemantización culturales.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERAS: DISEÑO DE INDUMENTARIA – DISEÑO TEXTIL

CÁTEDRA: CABALLERO
TITULAR: MÓNICA CABALLERO
ADJUNTA: MARÍA DE LOS ÁNGELES EGOZCUE

ASIGNATURA: ESTÉTICA

JTP: FERNANDO DAVIS

BIBLIOGRAFÍA

- Bauman, Zygmunt. *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Buenos Aires, Paidós, 2005
- Casulio, Nicolás (comp.). *El debate modernidad posmodernidad*, cap. "Modernidad, biografía del ensueño y la crisis (introducción a un tema)" Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1995 [1989].
- Fernández Cox, Cristian. "Modernidad apropiada. Modernidad revisada. Modernidad reencantada" en: *Summa*, nº 289, 1991.
- Jiménez, José. "La modernidad como estética" en: *Arte e Investigación*, año 1, nº 1, La Plata, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 1996.
- Mosquera, Gerardo. "Robando del pastel global, Globalización, diferencia y apropiación cultural" en: José Jiménez y Fernando Castro (eds.). *Horizontes del arte latinoamericano*, Madrid, Tecnos, 1999.
- Richard, Nelly. "La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje, representación" en: AA. VV. *Arte, historia e identidad en América Latina: Visiones comparativas*, México DF, Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM, 1994.
- Vattimo, Gianni. *La sociedad transparente*, cap. "Posmoderno, ¿una sociedad transparente?" Paidós, Barcelona, 1996 [1989].