

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: ESTÉTICA

CATEDRA: HERKE

- Plan de estudios: Res (CS) (si no la recuerdan la ponemos nosotras)
- Carga horaria total: 60 hs.
- Carga horaria semanal: 4 hs.
- Duración del dictado: 1er o 2do cuatrimestre
- Turnos: Mañana, Tarde, Noche según Cuatrimestre
- Tipo de promoción: con Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4º

2. OBJETIVOS

El objetivo del curso es **presentar** a lo largo de un cuatrimestre una introducción a la Estética General, es decir, adentrarse en los conceptos fundamentales de la disciplina.

Preparar profesionales que logren articular la producción artística con la posibilidad de diagnosticar y resolver problemas de índole tanto social como científico-técnicos, así como desarrollar y crearlos a nuevo.

Formar profesionales que, desde su quehacer y desde su bagaje teórico, participen en la reformulación de las leyes y pautas que rigen nuestro sistema axiológico y participen en la renovación de la edificación cognitiva y desde su propio diseño crear un universo simbólico.

Brindar al estudiante tres coordenadas: problematizar su tiempo, proyectar sobre el futuro y volcar lo histórico en lo presente para capacitarlo a poder preguntar desde su particular área de saber tanto por su devenir, como a entender su presente y establecer cuestiones en torno al mismo que lo proyecten hacia el futuro.

Propuesta de la Cátedra

La propuesta de la Cátedra es presentar una introducción a la Estética General, entendiendo introducción no una muestra superficial los contenidos pertinentes suponiendo que con el tiempo el estudiante a lo largo de la carrera profundice sus saberes, sino que el término introducción indica que el curso será un adentrarse en los conceptos fundamentales.

Todo cuerpo de conocimiento tiene una dimensión histórica, esto es el modo en que el concepto o los conceptos que determinan la particularidad de sus límites e incumbencias devino; así como una palabra evoluciona o se pierde a través del tiempo, puede también conservarse siendo el concepto que en ella se encierra el que cambie¹, cosa que en el caso de la Estética es particularmente problemático, dado el dramático desfasaje que hay en el tiempo entre el término que delimita el campo y los conceptos que en el se encuentra. Entender este problema y desarrollarlo es

¹ Esto ciertamente es reductivo, dado que una palabra y su concepto pueden, por ejemplo, cambiar no tanto su sentido como su posición dentro de un sistema filosófico, como muestra Marcuse en su texto "el concepto de esencia"

parte sustantiva ya que proporciona las herramientas que hace legible el presente del arte no como un capricho de los tiempos sino producto de un particular devenir. Sin embargo, esto por si mismo no alcanza a justificar su dictado. Es necesario que este campo, objeto, cuerpo histórico, esté atravesado por lo que voy a entender como coordenada de *lo presente*. Con este concepto quiero dar cuenta de la idea de que un campo de estudio debe, para ser vigente, necesariamente poder ser problematizado.

Algo puede existir en el presente sin ser atravesado por *lo presente*, se puede gustar, usar tanto que habitar o diseñar en algún "estilo" histórico sin embargo no habla del presente, no lo puede hacer, está muda frente a un tiempo al que no pertenece y si lo hace es más en términos sociológicos que estéticos.

Así como es condición del arte problematizar su tiempo, el tiempo de un cuerpo teórico es, en cuanto puede ser problematizado.

Esta cuestión no es menor, dado que esta condición (lo problematizable del campo) es lo que permite que como área de saber se proyecte sobre el futuro.

Dicho de otro modo todo campo de saber que aspira a tener el estatuto de materia de grado debe poder volcar lo histórico en lo presente tal que problema que posibilita pensar el futuro.

Podemos afirmar, entonces, que toda currícula debiera brindarle al estudiante estas tres coordenadas para capacitarlo a poder preguntar desde su particular área de saber tanto por su devenir, como a entender su presente y establecer cuestiones en torno al mismo que lo proyecten hacia el futuro.

La dimensión histórica muchas veces se confunde con una descripción positiva pragmática de eventos y acontecimientos, sin embargo la propuesta de la cátedra es la de eludir este tipo de descripción, dado que entraría en total contradicción con la propuesta teórica, esto no quiere decir que no se tomen fechas y acontecimientos para marcar puntos de relevancia sino que el problema es que estos puntos no absorban los problemas en cuestión (los estéticos) que es lo que suele suceder con otros tipos de historiografías.

La dimensión de lo presente se puede resumir como la descripción de las problemáticas que en este momento atraviesa la producción artística, su relación con la teoría y su inserción en el campo de lo social.

Lo que entendemos por actual es la discusión que necesariamente debe surgir con miras hacia el futuro, de cómo lo presente puede dar fruto a futuras complejidades, esto no es querer hacer "futurología" sino de entender que una teoría debe poder no sólo hacer diagnósticos sino también poder ser predictiva con el máximo grado de contrastabilidad que el área permita.

De este modo lo que se entiende como línea histórica, es presentado a través de un conjunto de pensadores que, inscritos en su tiempo, dan cuenta no sólo de cómo evolucionan ciertas ideas sino de cómo éstas se concatenan, y que si hay fracturas, novedades y paradojas, éstas se basan muchas veces en profundas continuidades.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1: La Estética General

- La Estética y su relación con la filosofía
- Las fuentes en el pensar Griego
Su vigencia en el Occidente moderno de los Presocráticos a Nietzsche.

- El origen del arte
Doxa y Paradoxa
- Un abordaje a la definición del arte.
Su necesidad y sus límites. Categorías y géneros
- La Historia y su construcción.
La dialéctica de la Historia y la dialéctica del arte, La teoría de las Dos Vertientes, La relación con la Ley y con lo social
- El paradigma.
Edificación cognitiva, sistema axiológico, universo simbólico

Unidad temática 2: Temas inherentes a la Estética

- La relación entre la Ética y la Estética
La Estética de darse cuenta. El Kitsch, su presencia y peligros. La Utopía y el arte
- Sujeto y Objeto
La sociedad y el individuo
- Arte y Antropología
Necesidades y Funciones. Articulación del Diseño.
- La Estética y su relación con las Ciencias
El arte como epistema-génesis
- Los problemas subyacentes al Contenido y la Forma
- Las barreras ontológicas
Lo sagrado, Arte y Mito
- Lo Bello y lo Feo
Como presencia histórica y como constituyente nodal de la esencia misma de la disciplina

Modalidad de Enseñanza:

Las estrategias se pueden definir como un conjunto de procedimientos destinados a alcanzar algún fin, podemos entender las estrategias metodológicas como el conjunto de procedimientos destinados a establecer un flujo de información coherente entre las diversas partes que componen una cátedra para que pueda llevarse a cabo, de manera eficaz el proceso educativo en el cual se ve involucrado.

Originariamente, estas estrategias se sostenían sobre lo que se conoce como principio de autoridad, sin embargo, en la actualidad, diversos fenómenos han socavado –para bien- este principio, haciendo de los grupos un conjunto mucho más dinámico y permeable.

Por lo tanto, hoy es mucho más importante que la Cátedra establezca claramente los objetivos y pautas, no rígida pero sí claramente, los objetivos y, por consiguiente, los modos en que se van a trabajar con los contenidos propuestos.

Pensar en estrategias *a priori* también puede caer en lo que se puede entender, como indica Popper, en la voluntad de diseño social. Las estrategias tienen que ir articuladas como un todo con

los problemas: diferentes problemas, diferentes estrategias. No hay estrategias *a priori*, hay aproximaciones que van a requerir en su praxis de estrategias determinadas.

Hoy sabemos que establecer *a priori*, más allá de ciertos parámetros que surgen de un trabajo continuado dentro de diversas cátedras, es condenar el resultado a un fracaso dado que cada grupo de estudiantes es un grupo novedoso que, en su interacción, renueva permanentemente las formas en las que hay que trabajar.

Lo más importante, en este campo, es predisponer al grupo docente a la capacitación permanente y a una actitud plástica y creativa frente a los diversos problemas para poder mantener los objetivos como fin último, el cual es el dictado del curso, su verificación y su evaluación.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

a.- Trabajo Práctico:

El Trabajo Práctico final tiene una evolución que atraviesa toda la cursada. Ésta se resuelve en un trabajo indefectiblemente teórico que debe poder verificar el manejo de los contenidos propios de la Cátedra, es de esperar que este “manejo” sea lo más creativo posible. Sabemos que este último parámetro es subjetivo y, desde cierto punto de vista, arbitrario para la calificación. Sin embargo, si puede tenerse en cuenta la forma novedosa en que los contenidos son operados por los cursantes, entonces podemos encontrar ciertos parámetros coherentes para lo que entendemos por creativo en este caso. Es importante tener docentes altamente preparados para que los criterios sean lo más similares posibles. Otra forma de lograrlo es la de intercambiar los trabajos; la última lectura y corrección la realiza un docente no involucrado en el proceso del Trabajo Práctico y sobre esta corrección vuelve a corregir el JTP a cargo. Así, las correcciones son más “agudas” y menos subjetivas. Este trabajo está enfocado en tres direcciones:

1. **La discusión de la clase teórica:** En una primera instancia se propone un espacio donde los alumnos puedan evacuar las dudas surgidas de la clase teórica. Esto tiene un sentido doble: una es la de reforzar los contenidos eje de la clase teórica (ideas fuertes), la otra es la de acostumbrar a los estudiantes a lo que podemos denominar como tomado de nota “activa”. Para esto se propone trabajar directamente sobre el modo de tomada de apuntes; la forma de la actividad contempla que muchas veces el relevamiento de la clase teórica se hace automáticamente, por lo cual no se hace un seguimiento crítico. **El objetivo es hacer que el estudiante trabaje con el apunte y este no sea una mera transcripción de lo dicho en clase teórica**
2. **El análisis bibliográfico:** El mismo consiste en el análisis y discusión de los textos indicados para la clase, a modo de un típico seminario, éste se deja a criterio del docente. Esto quiere decir que la manera en que dirija el grupo queda bajo su estricta responsabilidad. Sin embargo, éste es supervisado por el docente adjunto, el cual debe monitorear tanto los contenidos como el modo en que estos son presentados. Debe poder llevar a cabo diversas estrategias didácticas frente a los problemas que puedan suscitarse del dictado.
3. **La corrección de los trabajos prácticos:** El Trabajo Práctico propiamente dicho tiene varias coordenadas de análisis. Podemos tratar algunas de ellas:
 - 3.1. El Trabajo Práctico tiene, como objetivo irreductible, el de capacitar al estudiante en el abordaje de un análisis estético de una obra determinada y su redacción, cuya forma se acota entre lo que se da a entender como ensayo y el de la publicación académica o *paper*.

- 3.2. La decisión de establecer los parámetros de redacción del Trabajo Práctico entre el ensayo y el *paper*, se debe a que consideramos que son las dos formas principales en las que el futuro profesional deberá leer o dar a conocer sus trabajos en cualquier publicación con referato, por lo cual, no es un mero formalismo su demanda sino que son los valores agregados que cualquier cátedra debe poder tener en cuenta.
- 3.3. La decisión de la Cátedra que el trabajo sea llevado a cabo por un grupo de máximo ocho y mínimo cuatro estudiantes mixtos (o sea de las diversas carreras que se dictan en la Facultad), se basa antes que nada en la convicción de que el conocimiento, para validarse, debe tener un carácter social, ser compartido, por lo cual lo que intentamos de este modo es promover la circulación e integración de los saberes particulares a cada carrera, entre y desde los estudiantes, promover esta integración desde una práctica concreta se fundamenta en la creencia de que aún en la Universidad el docente debe trabajar sobre lo que se conoce como contenidos actitudinales. Es importante remarcar aquí, la dificultad del trabajo docente en el taller así planteado, ya que requiere de formación en todos los campos de pertinencia lo que redundará en una constante actualización, entrenamiento y una dedicación sumamente comprometida. Creemos firmemente que la integración de las diversas carreras en un espacio común, espacio el cual bajo una fundante y generosa "idea" denominamos De Diseño, se ve hasta ahora sólo pobremente realizada. Entendemos que si el futuro de la FADU-UBA es albergar a todos los diseños, la integración por materias es un buen comienzo.
- 3.4. Sabemos que la calificación es en última instancia individual y que esta modalidad complejiza la individualización. No obstante, las modalidades del seguimiento de la participación, más el resultado de un parcial de articulación y la posibilidad de un coloquio final son herramientas plausibles para este fin.

b.- Examen Parcial: Se establece un parcial intermedio que articula dos tiempos, uno que puede ser considerado como de acumulación y otro, el de la puesta en práctica. Se puede considerar el parcial para el estudiante como la verificación de que está en condiciones de poner en práctica un conjunto de saberes con la finalidad de llevar a cabo un trabajo de análisis estético. El parcial cumple una función múltiple: en principio para el docente es la herramienta que le permite verificar y calificar el modo en que los jóvenes operan con un conjunto de contenidos por la cátedra determinados, a la vez establece un límite que, como cierre, es siempre organizador y conlleva la promesa de una nueva y distinta etapa. Pero para el estudiante es también la verificación de que el docente cumple con lo pactado. Como es un diagnóstico del y para el joven, debe ser también un diagnóstico del desempeño docente, o sea el modo en que la transferencia de conocimientos se está verificando, si es efectiva o deficitaria, qué relación hay entre lo que se da y lo que de eso se entiende, o queda. Un problema central en este tipo de materias es, o se es enciclopédico, y los contenidos están claramente explicitados en textos de autor, o se hace una bajada didáctica a riesgo de no poder evaluar esos contenidos sin caer en arbitrariedades. Creemos que, producto de hacer un seguimiento continuo, casi personalizado, logramos caminar en un delicado intermedio, cosa que no es cuestión menor, ya que da la posibilidad que los contenidos no sean repetidos automáticamente como definiciones, sino que éstos sean legítimamente apropiados. Dicho de otro modo, la evaluación tiene la función de establecer un punto de inflexión en el curso y el de verificar el modo en que se está efectuando la transferencia de conocimientos.

Aprobación de final:

c.- Examen Final: Consideramos que la instancia de examen final es un momento de trabajo conjunto en el cual se resumen y "redondean" contenidos donde de una manera concreta se le pone un punto final a la cursada. Dicho de otro modo, creemos que el examen final no es una instancia más para dificultar la carrera sino que se debe dar como una instancia lógica del cursado donde, junto al cuerpo docente, se da una visión global y articulada de la materia.

Este examen intenta corresponderse con el modo del dictado de la cursada y contemplar los diversos universos de sentido que el cursante puede generar a partir de él. Esto depende siempre de la posibilidad que brinda la relación docente-alumno, por lo cual el ideal de "máxima" es un examen articulado en dos etapas, una escrita y la otra oral. En la primera, el alumno puede desarrollar un conjunto de ideas en torno a una temática preestablecida por la cátedra y luego las defiende de manera oral. En esta segunda parte, a criterio de los docentes, se repreguntará y se formularán nuevas preguntas sobre el programa, siempre con una voluntad basada en un criterio de solidaridad hacia la persona que está dando el examen.

Bibliografía:

Bibliografía obligatoria

- . "Una Estética del arte y el diseño de imagen y sonido", CP67, nobuko, Bs. As.
- . "Aportes a la Estética desde el arte y la ciencia del siglo 20", La Marca, Bs. As.
- . "Arte y Creación, Los caminos de la estética", Capital Intelectual, Colección: Claves para todos.
- . "Gozar el arte, gozar la arquitectura, Asombros y Soledades", Ediciones Infinito, Bs. As.
- . "Arquitectura y Diseño: análisis y teoría", CP67, nobuko, Bs. As.

Bibliografía complementaria para teóricas

Estética Antigua:

- . TATARKIEWICZ, Wladyslaw. "HISTORIA DE LA ESTÉTICA. I LA ESTÉTICA ANTIGUA", Ed. Akal, Madrid, 1987. Los principios de la poesía, Los principios de las artes plásticas, Los conceptos estéticos de los griegos, pp 22-34. Evaluación estética preplatónica, La estética de Platón, La estética de Aristóteles, pp 117 -162
- . REALE, Giovanni. "PLATÓN", Herder Editorial, Barcelona, 2003, pp. 138- 173.

Estética Medieval:

- . TATARKIEWICZ, Wladyslaw. "HISTORIA DE LA ESTÉTICA. II LA ESTÉTICA MEDIEVAL", Ed. Akal, Madrid, 1987. La estética de Occidente: La estética de San Agustín, La estética de Santo Tomás de Aquino, pp 51-71 y 259-274.
- . BAYER, Raymond. "Historia de la Estética", Fondo de Cultura Económica, México, 2003. La estética francesa en el siglo XVII: El Clasicismo, La Estética inglesa en el siglo XVII, pp 130 – 156.
- . GILSON, Étienne: " La filosofía en la edad media (de los apologistas, neoplatónicos y escolástica)", Ed. Greidos, Madrid, 2014
- . GRABAR, André. "Los orígenes de la estética medieval" . Ed. Siruela, 2007, Madrid.

Estética Moderna:

- . BOZAL, Valeriano. "Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas", Editorial Visor, Madrid, 1996. Orígenes de la estética moderna, La formación de la historiografía, El salón, Immanuel Kant, G. W. F. Hegel, Las ideas estéticas de Nietzsche, pp. 17-29, 179-191, 227-232 y 340-354.
- . Hegel, G.W.F. "Introducción a la estética", Península, Barcelona, 1997. Ideas relativas a la obra de arte, pp 65 – 73.

TP. Paradigma:

- . BRIGGS, John & PEAT, David. "A través del maravilloso espejo del universo" Gedisar Editor, Barcelona, 2002.
 - . JAMESON, Frederic. "El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo. 1983 -1998". Ed. Manantial, Bs. As., 1999.
 - HABERMAS, Jürgen. "La modernidad, un proyecto incompleto" Ed. Kairós, Barcelona, 2002.
-