

Programa de la cátedra
Estética ZATONYI. Carrera
Imagen y Sonido. FADU-UBA
Elaborado por:

Dra. Marta Zátonyi (Titular)
Prof. Csaba Herke (Adjunto)

Bs. As. 23 – 2 – 1995
FADU-UBA

Carrera: IMAGEN Y SONIDO
Materia: ESTETICA
Cátedra: ZATONYI
FADU-UBA

OBJETIVOS GENERALES.

La cátedra se propone brindar a lo largo del cuatrimestre, la posibilidad de que el alumno pueda encarar la conformación de un *pensum* filosófico propio sobre el área de injerencia mas la comprensión de su vital relación teórica, de su actividad profesional. Dicho de otro modo, Estética se ofrece solidariamente para colaborar con otras áreas científicas y quehaceres del hombre y se vale de todo lo que es conocimiento hecho por otros hombres.

El análisis crítico que tiene como objetivo el curso, radica también en la desedimentación (puesta en movimiento, revitalización) de conceptos que, esclerotizados, conforman núcleos de apreciación sobre el fenómeno de lo estético que hoy, a pesar de que están todavía en discusión y ya no tienen vigencia. Estos son atávicas representaciones del mundo, preguntas del hombre sostenidos sobre paradigmas pasados.

Nuestra estética propone una redimensionalización de la pregunta sobre el quehacer y sus relaciones con el entorno, permanentemente cambiante, ya no como un cambio puramente exterior a priori, sino la comprensión de que el sujeto actuante es parte constitutiva de este cambio a través de la interacción individuo-sociedad.

La desedimentación conlleva la posibilidad de no reproducir discursos que apelan a la falsa conciencia, posibilitando la apertura de puertas para la conformación de una razón autoemancipatoria.

Ningún acto creativo se justifica por o en sí mismo; todo acto creativo o hecho estético requiere un preguntarse, permanentemente reformulado, sobre su quehacer.

Modificar la mirada a través de nuevos saberes y participar, desde esta ciencia, en la constitución de otros nuevos; modificar la pregunta y comprender que la respuesta no es una verdad a llegar, una revelación otorgada, sino es una construcción aquí y ahora. Aprender preguntas sobre los fenómenos no para conformar y confirmar lo ya demostrado sino abordar con la creación de nuevas preguntas la generación de un fenómeno ya diferente enriquecidos por nuevos epistemas. Por ende debe haber un poder hablar (no como un permiso cedido sino como un deber constituido por el hombre y para el hombre como ser particular y social. Con esto se trasciende el conocimiento capturado en, para mí, para poder renunciar las grandes verdades últimas sobre el arte y más allá del arte, a lo referente de ser-aquí y el ser-ahora.

Pero eso solo puede lograrse dentro del marco científico en el cual, desde su lugar, la Estética colabora con autonomía y solidaridad.

PROGRAMA

UNIDAD 1

Definición de arte.

Compromiso consciente y sublimación

Duración y Einfühlung

Simbología

Subjetivación 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 y 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

Ética y moral

Recursos específicos de los distintos géneros artísticos

Recursos específicos del cine (ficción, documental)

De diferentes metrajes, video, T.V., o cualquier tipo de animación

Relación del arte con la ley

Relación del arte con las ciencias

Relación entre los géneros artísticos

UNIDAD 5

Arte y mito.

Mitopoyesis y Motomania

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

TRABAJOS PRACTICOS

Los trabajos prácticos, en su marco general, consisten de lo siguiente: el análisis de las teóricas lecturas y análisis de los dos libros principales (Una estética del arte y el diseño, de imagen y sonido y Diseño, análisis y teoría, Marta Zátonyi entre otros) y de los textos complementarios (Freud, Foucault, Heidegger o Bergson, por ejemplo).

A esto hay que añadirle el análisis de todo fenómeno que involucre la Imagen y el sonido, como también el de otros géneros artístico como por ejemplo: Diseño Gráfico, Pintura, Arquitectura, Literatura, Música o Teatro.

La metodología de trabajo es la de taller y en este ámbito se discuten los temas planteados por las teóricas, se leen y debaten los textos y se analizan las obras. Esto permite que las dudas y los distintos puntos de vista sean tratados grupalmente, enriqueciendo siempre el tema a tratar.

La dinámica de trabajo requiere de grupos pequeños (no más de tres alumnos) para desarrollar trabajos de entrega, los que se desarrollan y entregan semana a semana.

Los temas de análisis tendrán, como es de suponer, un proceso de complejización, en los cuales se irán trabajando diversas variables de análisis (la ética, el mito, ontología, epistemología, etc.) construyendo una cosmovisión consciente, correspondiente a un curso universitario, la cual se deberá poner en juego en la entrega final.

La calificación se hace en base a las entregas semanales, la entrega final y a esto se le suma el presentismo y participación en taller y en teórica.

Los trabajos finales (que promocionan el T.P.) se modifican de año en año dependiendo de un tema rector que elige la cátedra, como por ejemplo: la utopía, el tiempo y el espacio o la construcción de la realidad.

La elección de este tema rector, hace a la particularidad de la elección de ciertas piezas u obras de análisis y condiciona por ende el trabajo de entrega final.

Podemos dividir en tres etapas el curso lectivo, las que consisten de:

DESARROLLO DE CONTENIDOS TEORICOS

Introducción a la estética como ciencia y al análisis estético como praxis de desarrollo de los contenidos a aprender.

Lectura y debate de textos de los libros: Una estética del arte y del diseño de imagen y sonido y Diseño, análisis y teoría, y de textos complementarios seleccionados por la cátedra según las unidades temáticas.

Elaboración de informes personales o grupales en los que los alumnos deben aplicar los conceptos analizados a partir de las clases teóricas y las lecturas realizadas, ejemplificándolos con obras de cine (ficción o documental) de diferentes metrajes, video, T.V. como todo tipo de animación y también de otras artes.

ANALISIS ESTETICO DE OBRAS QUE COMPETAN A IMAGEN Y SONIDO

Introducción al ejercicio analítico mediante las obras expuestas por los docentes.
Análisis de obras comenzando por temas de baja complejidad, realizadas en clase por los alumnos con ayuda de guías brindadas por la cátedra.
Corrección y discusión en el grupo.

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Selección por parte del alumno de una obra cinematográfica, documental, de animación, etc. A analizar según un tema orientador sugerido por la cátedra, desarrollando dicho tema de acuerdo a su propuesta personal, enriqueciéndola con ejemplos provenientes de otras artes, donde vuelquen los conceptos incorporados a lo largo del ciclo lectivo.