

ESTÉTICA E HISTORIA CRÍTICA DEL ARTE

FACULTAD LIBRE

Profesor Titular: Nicolás Casullo

Profesora Titular: Matías Bruera

OBJETIVOS

El curso tiene como objetivo enfocar el problema del Arte articulando cuatro perspectivas de análisis: 1) La obra de arte: lectura y reflexión sobre obras literarias, pictóricas y cinematográficas. 2) Las Estéticas: principales ideas y teorías sobre el arte y la belleza a lo largo de la historia. 3) Lo Poético: dimensión particular de la palabra y el lenguaje en el camino del conocimiento de la verdad. 4) Épocas del arte y su relación con el mundo de las ideas: Grecia, Arte cristiano, Renacimiento, Clasicismo y Romanticismo, Modernismos estéticos, Vanguardias y neovanguardias, arte posmoderno.

NICOLÁS CASULLO

Profesor titular e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Quilmes. Director de la Maestría en Comunicación y Cultura de la UBA. Miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales. Director de la revista de crítica cultural y filosófica "Pensamiento de los Confines". Autor de numerosos libros y novelas.

MATÍAS BRUERA

Docente en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador del IIGG de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Área Cultura. Miembro del Consejo Editorial de la revista "Pensamiento de los Confines". Ha publicado, "Meditaciones sobre el gusto. Vino, alimentación y cultura (Paidós 2005).

CONTENIDOS

1.- La actualidad del arte

Nuestra relación con la obra de arte y con la historia del arte. El arte y la historia de las ideas. Posmodernidad, relación del arte con su historia y con la crítica. Las mediaciones del mercado cultural. La estetización de lo social. La creación en las condiciones de nuestra cultura y su crisis de valores. Argumentos para una historia del arte. Arte y comunicación, producción artística e industria massmediática.

2.- Grecia: poesía y filosofía. El arte trágico

Orígenes del arte y el tema de la belleza: experiencia mágica y ritual. La palabra mítica. Lo mitopoético. El poeta y la memoria. El poeta y el filósofo: disputa por la verdad. Concepción platónica: mundo sensible y mundo inteligible. Apariencia y conocimiento. El eros creador: el mundo de las ideas bellas y verdaderas. El arte trágico griego. Las características de la acción trágica: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lo trágico y el modo de ser de la verdad. Platón: la expulsión del poeta trágico. Aristóteles: su Poética sobre el género trágico.

3.- El arte iconográfico cristiano

Fin del mundo antiguo y nacimiento de la cultura cristiana. Escritura e imagen: la querrela por la representación de lo religioso. El Icono y la experiencia del arte sacro. Ruptura con respecto al arte greco-romano. La presencia y lo representado. Consideraciones sobre la palabra y la poesía mística. La escolástica y sus reflexiones sobre el arte. Arte y artesanía, original y copia, verdad y falsedad.

4.- Renacimiento italiano

De la catedral gótica al Renacimiento, el clasicismo estético y el sujeto humanista. Regreso al dispositivo óptico. Los genios creadores. Leonardo da Vinci: arte, ciencia y filosofía. La afirmación de la idea de hombre y la rehabilitación de la naturaleza humana: Pico de la Mirándola. El furor poético: Marsilio Ficino. El Manierismo, la subjetividad estética tardo-humanista. Arte e investigación. Las vías del saber para una nueva subjetividad estético política: neoplatonismo y conocimiento experimental. William Shakespeare, el poeta inglés en un mundo post-utópico.

5.- Del clasicismo estético al Romanticismo

El problema del arte en el contexto del racionalismo de la Ilustración. El ideal griego: el arte condenado al pasado. Clasicismo estético: orden, equilibrio, medida y reglas. La revolución romántica. Inglaterra y empirismo filosófico: las verdades de la imaginación. Lo sublime y lo pintoresco. El placer de lo terrible y lo doloroso. Alemania: la Estética como rama de la filosofía. Teoría neoclásica. La estética kantiana. Sturm und Drang, "Tormenta e Impetu", la nueva religión poética del sentimiento. El mundo desde el lenguaje. Revalorización del mito. Lo absoluto y el infinito La nueva figura del artista.

6.- Teorías románticas

La educación estética del hombre: arte, libertad y ética. Crítica a la cultura desde la utopía de la revolución romántica del arte. Poética romántica: Novalis, Hölderlin y F. Schlegel Fundamentos conceptuales de la estética romántica. El arte, corazón de la filosofía.

7.- Arte y siglo XIX

Experiencia de la cultura de la mercancía capitalista, el valor de lo novedad en lo histórico y cotidiano, y el arrasamiento de las viejas referencias y tradiciones. El poeta y la bohemia como nuevo espacio de cultura urbana. Realismo y naturalismo en la nueva realidad política capitalista. Baudelaire y sus máscaras : poeta, dandy, flâneur, amante y crítico cultural.

8.- Siglo XX: las vanguardias estéticas

Desarrollo y características de la vanguardias: Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo. Planteos y propuestas como cuestionamiento contra la sociedad burguesa de masas, sus instituciones, sus valores fetichizados en el campo de las artes, y contra la autonomía del hecho artístico. Sus relaciones con la política: comunismo y fascismo. Georg Trakl, Tristan Tzara, André Bretón, Filippo Marinetti, Wassili Kandinsky, Franz Marc.

BIBLIOGRAFÍA

1.- La actualidad del arte

- Gadamer, Hans-Georg, *La Actualidad de lo Bello* (pp. 66 a 124), Paidós, Barcelona, 1977.
- Steiner, George, *Presencias Reales*, (pp. 11 a 68), Editorial Destino, Barcelona, 1989.
- Castoriadis, Cornelius, *Movimientos culturales y transformación social*, en revista *Letra*, Nº 8, Invierno 87/88, Madrid, 1988.
- Vattimo, Gianni, "Posmoderno: ¿una sociedad transparente?" en *La sociedad transparente*, Barcelona, Paidós, 1996.

2.- Grecia: poesía y filosofía. El arte trágico

- Sófocles, "Antígona", en *Tragedias*, trad. de A. Alamillo, Editorial Gredos, Madrid, 1992.
- Eurípides, "Las bacantes", en *Tragedias III*, trad. de Carlos García Gual y Luis Alberto de Cuenca y Prado, Gredos, Madrid, 1985.
- Platón, "Ión", en *Diálogos I*, trad. de Emilio Lledó Iñigo, Gredos, Madrid, 1993.
- Platón, "Banquete", en *Diálogos III*, trad. de M. Martínez Hernández, Gredos, Madrid, 1992.
- Platón, "República", Capítulo X, en *Diálogos IV*, trad. de C. Eggers Lan, Gredos, Madrid, 1992.
- Dros, Geneviève, "El misterio del amor", en *Los mitos platónicos*, (pp. 82 a 89), Labor, Barcelona, 1993.
- Trías, Eugenio, "Platón, la producción y el deseo", en *El artista y la ciudad* (pp. 25 a 43), Anagrama, Barcelona, 1983.

3.- El arte iconográfico cristiano

- Panofsky, Erwin, "Capítulo 1, Introducción", en *Estudios sobre iconología*, Alianza Universidad, Madrid, 1972.
- Xirau, Ramón, "El madero ardiente. La poesía de San Juan de la Cruz", en *Palabra y Silencio*, Siglo XXI, México, 1971.

Film:

- Tarkovsky, Andrei, *Andrei Rublev*, film realizado en 1966, Producción Mosfilm (URSS). Duración: 185 minutos.

4.- Renacimiento italiano

- De la Mirándola, Pico, *De la Dignidad del Hombre*, Editorial Ramón Llaca y Cia., México, 1996.
- Da Vinci, Leonardo, *Cuadernos de Notas* (fragmentos), Editorial Clásicos de Siempre, Madrid, 1995.
- Ficino, Marsilio, "Epítome al Ión de Platón o de la locura poética", en *Sobre el furor divino y otros textos*, Editorial Anthropos, Barcelona, 1993.
- Shakespeare, William, "Hamlet" o "El Rey Lear", en *William Shakesperae. Teatro completo*, I, II y III, trad. de R. Martínez Lafuente, Editorial El Ateneo, Bs. As., 1953.

5.- Del clasicismo estético al Romanticismo

- Corneille, "El Embustero", en Teatro Clásico Francés: Corneille, Racine, Molière, Beaumarchais, El Ateneo, Bs. As., 1951.
- Racine, "Berenice", en Teatro Clásico Francés: Corneille, Racine, Molière, Beaumarchais, El Ateneo, Bs. As., 1951.
- Cassirer, Ernst, "Los problemas fundamentales de la estética", en La filosofía de la Ilustración, FCE, México, 1972.
- AAVV., "Prólogo" y selección de autores, en La Música de la Humanidad. Antología poética del Romanticismo inglés, Tusquets, Barcelona, 1993.
- Kant, Immanuel, "Analítica de lo Sublime", en Crítica del Juicio, Losada, 1961.
- Goethe, J.W., "Las desventuras del joven Werther", en Obras Completas, Tomo II, Aguilar, México, 1991.
- Hölderlin, Friedrich, Hyperión, Ediciones Hyperión, Madrid, 1976.
- Novalis, Los Himnos a la Noche, Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995.

6.- Teorías románticas

- Jean-Paul, "Desde lo alto del edificio del mundo, Cristo, muerto, proclama que Dios no existe" y "Sueño del universo" en El entusiasmo y la quietud, Barcelona, Tusquets, 1979.
- Novalis, "Sobre el poeta y la poesía", en Escritos Escogidos, Visor, Madrid, 1992.
- Hölderlin, F., Schelling, F., Hegel, F., "El Programa de sistema más antiguo del Idealismo alemán", en Fragmentos para una teoría romántica del arte, Tecnos, Madrid, 1987.
- Schiller, Friedrich, "Cartas sobre la educación estética del hombre", en Escritos sobre estética, Tecnos, Madrid, 1990.
- De Paz, Alfredo, "El mal del deseo. Insatisfacción, desgarramiento, espiritualidad", en La revolución romántica, Tecnos, Madrid, 1992.
- Schenk, H. G., "La revuelta romántica contra el siglo XVIII", en El espíritu de los románticos europeos, FCE, México, 1979.

7.- Arte y siglo XIX

- Baudelaire, Charles, Las Flores del Mal, Buenos Aires, Losada, 1990. (Selección)
- Baudelaire, Charles, Pequeños Poemas en Prosa, Madrid, Icaria, 1987. (Selección)
- Baudelaire, Charles, "El pintor de la vida moderna" en El dandismo, Barcelona, Anagrama, 1974.
- Poe, Edgar Allan, "Filosofía de la composición" en Obras en Prosa, Tomo 2, Barcelona, Ediciones Universitarias - Universidad de Puerto Rico, 1969.
- Wagner, Richard, "Características fundamentales de la obra de arte del futuro" y "El artista del futuro" en La obra de arte del futuro, Valencia, Universidad de Valencia, 2000.
- Berman, Marshall. "Baudelaire: el modernismo en la calle". En: Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire. Madrid, Siglo XXI, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "Artes"; "El mundo burgués" en: La era del capital. Barcelona, Labor, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "La transformación del arte" en: La era del imperio. Barcelona, Labor, 1990.
- López Castellón, Enrique, "Dandismo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire, Madrid, Akal, 1999.

8.- Siglo XX: las vanguardias estéticas

- Breton, André, Los Manifiestos del Surrealismo, Nueva Visión, Bs. As., 1965.
 - Tzara, Tristan, "Cuatro manifiestos dadaístas", en Manifiestos Dadaístas, Barcelona, Tusquets, 1993.
 - Marinetti, Filippo: Manifiestos y Textos Futuristas, Madrid, Ediciones del Cotal, 1978.
 - Trakl, Georg, Poesía Completa. Madrid, Trotta, 1995. (Selección)
 - Trotsky, León, "El futurismo y Maiacovsky" en Literatura y revolución, Bs. As., Jorge Álvarez, 1964.
 - Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en Revista Debats, Nº 26, Madrid, 1991.
 - De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.
- Beaucamp, Eduard, "Arte y vida, metamorfosis del Expresionismo" en Revista Debats, Nº 22, Madrid, 1991.