Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Artes, Sede Central

Departamento de Artes Visuales

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Área: Filosofía

Asignatura Optativa: Cuestiones de Estética Contemporánea

Régimen: Cuatrimestral

Carga Horaria: 4 [cuatro] Horas Semanales y 50 [cincuenta] Horas Totales

Prof. Adjunto a Cargo: Prof. Lic. César E. Juárez

Año: 2025

§ 1. Fundamentación:

 Partiendo de la premisa según la cual pensar hoy el arte es hacerse cargo del tránsito que va desde su *estado sensible* [sic] a su *estado conceptual* [sic] (Oliveras, [2004] 2007: 18), la presente asignatura –Cuestiones de Estética Contemporánea– se propone identificar y seguir en términos eminentemente hermenéuticos algunos de los senderos que se han abierto ya desde el ámbito filosófico, y que atañen a los fundamentos de diversos posicionamientos teóricos que pueden reconocerse en las escenas artísticas contemporáneas –locales e internacionales–, y que darían cuenta –al menos en parte– del mencionado *estado conceptual* [sic] del arte (Oliveras, [2004] 2007: 18).

 De este modo –en consecuencia– tomaremos en consideración las interpretaciones de Elena Oliveras ([2004] 2007) acerca de las cuestiones planteadas por tres pensadores axiales: 1] Friedrich Nietzsche (1844-1900) –para las cuestiones que se abren a propósito de las relaciones entre *arte* y *vida* en *El origen de la tragedia* (1872)–; 2] Martin Heidegger (1889-1976) –para las cuestiones que se abren acerca de las relaciones entre *arte* y *verdad* en “El origen de la obra de arte” ([1935-1937] 1952)– y Walter Benjamin (1892-1940) –para las cuestiones que se abren a propósito de las relaciones entre *arte* e *industria cultural* en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936)–.

 A través del desplazamiento hermenéutico que propone Oliveras –cuya función didáctica está desde luego lo suficientemente probada en el ámbito de la educación pública de Argentina– se intentará propiciar la elaboración de un protocolo de interpretación propio de las cuestiones por parte de los estudiantes.

§ 2. Objetivos:

 2. 1. Reconocer la relevancia que tienen las cuestiones –entendidas sobre todo como preguntas– para cualquier intento de conceptualización dentro del arte contemporáneo.

 2. 2. Aprender cómo se lleva a cabo un comentario filosófico de textos a partir de la identificación de la cuestión abierta, la tesis y la argumentación de los pensadores seleccionados.

 2. 3. Desplegar una capacidad de juicio que habilite lo necesario para elaborar interpretaciones de las cuestiones planteadas.

 2. 4. Establecer un juicio crítico a partir de una experiencia hermenéutica compartida en el espacio de la asignatura.

 2. 5. Mostrar de qué modo la contemporaneidad consiste al mismo tiempo en adherir y tomar distancia del tiempo propio.

§ 3. Temática:

Unidad N°1:

Primer arraigo hermenéutico:

El nacimiento de la tragedia (1872), de Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Nietzsche y la vitalidad del arte, según Elena Oliveras

 1. 1. Períodos e ideas clave de la filosofía nietzscheana

 1. 2. El nacimiento de la tragedia

 1. 2. 1. Lo apolíneo y lo dionisíaco

 1. 2. 2. La muerte de la tragedia

 1. 3. La voluntad de poderío

 1. 3. 1. Superioridad del arte y del artista

 1. 3. 2. Nietzsche, crítico de arte

 1. 4. La influencia nietzscheana

 1. 4. 1. La pintura metafísica

 1. 4. 2. Actualidad de Nietzsche

Unidad N° 2:

Segundo arraigo hermenéutico:

“El origen de la obra de arte” ([1935-1937] 1952), de Martin Heidegger (1889-1976)

Heidegger y la verdad del arte, según Elena Oliveras

 2. 1. Algunas claves de la filosofía heideggeriana

 2. 2. Los cinco lemas de Hölderlin

 2. 3. La esencia de la obra de arte

 2. 3. 1. Las definiciones de “cosa”

 2. 3. 2. La definición del útil según los *zapatos* de Van Gogh

 2. 3. 3. La obra y la verdad

 2. 3. 4. La verdad y el arte

 2. 4. La justificación del arte

Unidad N° 3:

Tercer arraigo hermenéutico:

“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), de Walter Benjamin (1892-1940)

La Escuela de Frankfurt y la industria cultural, según Elena Oliveras

 3. 1. Marco ideológico

 3. 2. Benjamin y el arte posaurático

 3. 2. 1. Avatares de una vida

 3. 2. 2. Reproductibilidad y aura

 3. 2. 3. El actor de cine, el dictador

 3. 2. 4. La fotografía

 3. 2. 5. Acercamiento de lo lejano en la cultura de masas

 3. 2. 6. El shock

 3. 2. 7. Los cambios en el arte

 3. 2. 8. La atención “inatenta”

 3. 2. 9. ¿Críptico o partidario?

§ 4. Metodología:

 Dado el posicionamiento desde la Hermenéutica Filosófica de Hans-Georg Gadamer que hemos adoptado aquí, entendemos que nuestra práctica filosófica e histórica (Kohan, 1996: 145-146) tiene que hacer del discurso de la educación (Larrosa, 2020: 205) su ámbito específico. Es decir: elucidar los contenidos conceptuales que hemos seleccionado para la asignatura Cuestiones de Estética Contemporánea exige partir de experiencias de lectura que permitan un desplazamiento hermenéutico mediante múltiples procedimientos de tematización; entre estos procedimientos de tematización mencionaremos los siguientes: explicitaciones, problematizaciones, investigaciones, teorizaciones, ordenaciones, meditaciones y discusiones (Maliandi, 2004: 24-28).

 A través de los procedimientos de tematización antes mencionados se establecerán horizontes hermenéuticos y didácticos como los que se consignan a continuación: puestas en común; lectura y comentario de textos; exposiciones orales; elaboración en común de léxicos, esquemas, mapas conceptuales, síntesis y resúmenes; protocolos de clase y de lectura; reconstrucciones racionales; arraigos hermenéuticos en la Historia de la Filosofía, en los problemas filosóficos, en los textos filosóficos y en las doctrinas filosóficas (Obiols, 1991: 53-56); cine debate; búsquedas en Internet; etc.

 Desde luego: todo esto con el propósito último de establecer al mismo tiempo –según el planteo de Carlos Skliar– una *comunidad de conocimiento*, una *comunidad de escucha*, una *comunidad de lectura* y una *comunidad de pensamiento* (2020: 21-30).

§ 5. Evaluación:

 La aprobación de la asignatura –con régimen de promocionalidad– se llevará a cabo mediante tres parciales en los cuales habrá que obtener un mínimo de 6 [seis], y se contará con el derecho a recuperar todos. El porcentaje de asistencia para alcanzar dicha promoción será del 75 %.

 Sin embargo, la evaluación tendrá asimismo un carácter continuo y desglosado a través de trabajos prácticos –uno por cada unidad– donde se tendrán en cuenta contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y cuya aprobación exigirá –como en los 3 [tres] parciales– un mínimo de 6 [seis]. Lo que se intentará es una evaluación de *trayectos* de formación y no de *trayectorias* (Souto, en Yuni, 2015: 13-26). Para alcanzar este objetivo consideraremos los siguientes indicadores epistemológicos y didácticos que hacen a la complejidad de la formación hoy en día: 1] Temporalidad; 2] Sujeto y subjetividad; 3] Inclusión del otro; 4] Trayectos; y 5] Autoformación (Souto, en Yuni, 2015: 13-26).

§ 6. Bibliografía:

§ 6. 1. Bibliografía Primaria:

 Abadi, F. (2014). *Conocimiento y redención en la filosofía de Walter Benjamin*. Buenos aires: Miño y Ávila.

 Agamben, G. ([2009] 2014). *Desnudez*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

 Belgrano, M. (2023). *El oasis del arte en la filosofía de Martin Heidegger*. Buenos Aires: S-B.

 Benjamin, W. ([1936] 1989). *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus.

 Burucúa, E. (coordinador) (2006). *Historia moderna. Europa y América (1450-1850)*. Buenos Aires: Tinta Fresca.

 – (2024). *Civilización. Historia de un concepto*. México: FCE.

 Corona, N. (2017). *Filosofía – Pensamiento – Poesía. Hablar de Dios*. Buenos Aires: Ágape.

 Heidegger, M. ([1952] 1985). *Arte y poesía*. México: FCE.

 Leslie, E. ([2007] 2015). *Walter Benjamin: la vida posible*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.

 Nietzsche, F. (2001). *Estética y teoría de las artes*. Madrid: Tecnos.

 – ([1872] 2014). *I. El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial*. Madrid: Gredos.

 – (2014) *II. Así habló Zaratustra. Más allá del bien y del mal*. Madrid: Gredos.

 Oliveras, E. ([2004] 2007). *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires: Emecé.

 Olstein, D. ([2021] 2023). *Breve historia del presente*. Barcelona: RBA.

 Oyarzun, P. (2013). *Entre Celan y Heidegger*. Santiago de Chile: Metales Pesados.

 Safranski, R. ([1994] 1997). *Martin Heidegger y su tiempo*. Barcelona: Tusquets.

 –. ([2000] 2001). *Nietzsche. Biografía de su pensamiento*. Barcelona: Tusquets.

 Wieggershaus, R. ([1986) 2011). *La escuela de Fráncfort*. México: FCE y Universidad Autónoma Metropolitana de México.

§ 6. 2. Bibliografía Secundaria:

 AA. VV. (1999). *Belleza y verdad. Sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo*. Barcelona: Alba.

 AA. VV. (2004). *El legado de Gadamer*. Granada: Universidad de Granada.

 AA. VV. (2005). *Heidegger y el arte de verdad*. Pamplona: Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra.

 Agamben, G. ([2016] 2017). *¿Qué es la filosofía?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

 –. ([2017] 2019). *Creación y anarquía. La obra en la época de la religión capitalista*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

 Arroyo, G. (2019). *Teoría de las definiciones. Una introducción crítica*. Buenos Aires: UNGS.

 Barale, G. y Gallo, M. [Compiladoras]. (2018). *Conceptos para pensar el arte contemporáneo*. Tucumán: CIESCF-Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

 Bozal, V. [Editor]. ([1996] 2000). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen I*. Madrid: Visor.

 –. [Editor]. ([1996] 2000). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volumen II*. Madrid: Visor.

 Bürger, P. ([1974] 1997). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península.

 –. ([1983] 1996). *Crítica de la estética idealista*. Madrid: Visor.

 Cano, M. (2000). *Configuraciones. Un estudio sobre las figuras retóricas*. Buenos Aires: Puerto de Palos y Cántaro.

 Carpio, A. (1977). *El sentido de la historia de la filosofía. Ensayo ontológico sobre la anarquía de los sistemas y la verdad filosófica*. Buenos Aires: EUDEBA.

 Deleuze, G. y Guattari, F. ([1991] 2022). *¿Qué es la filosofía?* Barcelona: Anagrama.

 Díaz, E. (2000). *La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad*. Buenos Aires: Biblos.

 Eco, U. ([1970] 1988). *The aesthetics of Thomas Aquinas*. Cambridge: Harvard University Press.

 Escudero, J. (2009). *El lenguaje de Heidegger. Diccionario filosófico 1912-1927*. Barcelona: Herder.

 –. ([2015] 2016). *Guía de lectura de* Ser y Tiempo *de Martin Heidegger. Volumen 1*. Barcelona: Herder.

 –. ([2015] 2016). *Guía de lectura de* Ser y Tiempo *de Martin Heidegger. Volumen 2*. Barcelona: Herder.

 Gadamer, H.-G. ([1960] 2007). *Verdad y método I*. Salamanca: Sígueme.

 –. ([1986] 2010). *Verdad y método II*. Salamanca: Sígueme.

 González, D. (2020). *El arte como interrogación. Estética y meta-estética*. Buenos Aires: Nube Negra.

 González Valerio, M. A. (2005). *El arte develado. Consideraciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer*. México: Herder.

 Grondin, J. ([2006] 2008). *¿Qué es la hermenéutica?* Barcelona: Herder.

 Guerrero, J. (1956). *Estética operatoria en sus tres direcciones. I. Revelación y acogimiento de la obra de arte*. Buenos Aires: Losada.

 –. (1956). *Estética operatoria en sus tres direcciones. II. Creación y ejecución de la obra de arte*. Buenos Aires: Losada.

 –. (1967). *Estética operatoria en sus tres direcciones. III. Promoción y requerimiento de la obra de arte*. Buenos Aires: Losada.

 Heidegger, M. ([1927] 2007). *El ser y el tiempo*. Buenos Aires: FCE.

 –. ([1947] 2000). *Carta sobre el Humanismo*. Madrid: Alianza.

 –. ([1956] 1960). *¿Qué es eso de filosofía?* Buenos Aires: Sur.

 –. ([1952] 1985). *Arte y poesía*. México: FCE.

 Ibarlucía, R. (2022). *¿Para qué necesitamos las obras maestras? Escritos sobre arte y filosofía*. Buenos Aires: FCE.

 Leyte, A. ([2005] 2006). *Heidegger*. Madrid: Alianza.

 Maliandi, R. ([1990] 2004). *Ética: conceptos y problemas*. Buenos Aires: Biblos.

 Obiols, G. y Frassineti de Gallo, M. (1991). *La enseñanza filosófica en la escuela secundaria*. Buenos Aires: A-Z.

 Oliveras, E. (2007). *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*. Buenos Aires: Emecé.

 –. [Editora]. (2008). *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Buenos Aires: Emecé.

 –. (2019). *La cuestión del arte en el siglo XXI. Nuevas perspectivas teóricas*. Buenos Aires: Paidós.

 Ocampo Morales, A. (2024). *Hermenéutica analógica y educación*. Orlando: S/M.

 Ott, H. ([1988] 1922). *Martin Heidegger*. Madrid: Alianza.

 Oyarzun. P. (2013). *Baudelaire: la modernidad y el destino del poema*. Santiago de Chile: Metales Pesados.

 Presas, M. (2009). *Del ser a la palabra. Ensayos sobre estética, fenomenología y hermenéutica*. Buenos Aires: Biblos.

 Skliar, C. (2020). *Mientras respiramos (en la incertidumbre)*. Buenos Aires: Noveduc.

 Sobrevilla, D. y Xirau, R. (2003). *Estética. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*. Madrid: CSIC y Trotta.

 Suriau, É. ([1990] 1998). *Diccionario de Estética*. Madrid: Akal.

 Tatarkiewicz, W. ([1976] 1987). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.

 Vilar, G. (2000). *El desorden estético. Ensayos*. Barcelona: Idea Books.

 –. (2021). *Disturbios de la razón. La investigación artística*. Madrid: Antonio Machado.

 Yuni, J. (comp.). (2015). *La formación docente. Complejidad y ausencias*. Córdoba: Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y Encuentro Grupo Editor.

Prof. Lic. César E. Juárez, UNT-ENSFA-ENSTGJAR-IESVQ

San Miguel de Tucumán, Tucumán, 11 de abril de 2025