

EPISTEMOLOGÍAS DEL ARTE Y DE CULTURA VISUAL.

Tipo: Obligatoria / Eje Teórico

Créditos: 5

Docentes. Javier Alonso; Norberto Baliño; Raimundo Martins

Descripción general:

Genealogía de los procesos epistémicos y antecedentes en la producción estética de los siglos XX y XXI, sus prácticas, historicidades y producción de teorías que complejizan el acto estético y sus alcances gnoseológicos.

Se parte del estudio de los antecedentes modernos en torno al proceso de secularización cultural y las principales líneas de abordaje del "*acto creativo*", sus proyecciones ética, estética y política en relación, al arte y la cultura visual, el devenir de las relaciones artista-obra-espectador y sus variantes epistémicas .

Para esto la asignatura se ubica en el abordaje de los principales lineamientos epistemológicos de los s. XX y XXI en torno a la función cognitiva del producto estético y sus vínculos con base en tres grandes lineamientos: 1) los antagonismos subjetivistas – objetivistas; 2) La crisis del fundamento metafísico: la apertura existencial y el giro hermenéutico y 3) la crisis del centralismo epistemológico: el advenimiento de la cultura visual.

A su vez, se prevé una cuarta instancia a modo de interfase y en procura de indagar acerca de la articulación de dichas variables epistémicas.

Objetivo General:

- Contribuir al desarrollo de la investigación en el terreno de las prácticas estéticas y sus enunciados a través del análisis de las dimensiones ética, estética y política de sus acciones.

Objetivos Específicos:

- Abordar críticamente el entramado de relaciones que conforman los procesos epistémicos de subjetivación en dichas dimensiones.
- Aportar a la comprensión de los procesos creativos en el entramado social.

Orientaciones generales acerca de las actividades:

- Asistencia regular a las instancias presenciales. (mínimo 80%).
- Actividad individual de los estudiantes. Se pretende alta participación personal en clase, así como la entrega de tareas asignadas y presentación de lecturas recomendadas.
- Realización de trabajos grupales en aula referidos a análisis de experiencias y estudios de casos y ejemplos.
- Amplio acceso y uso de la bibliografía recomendada.

Evaluación:

- Participación individual en el desarrollo de la disciplina, mediante el cumplimiento de las tareas asignadas y la actividad presencial a través de producciones orales y/o escritas durante los ejes temáticos del curso.
- Trabajo escrito final de acuerdo con características generales a establecer en base al (los) tema(s) seleccionado(s).

Formato de entrega Trabajo Final:

- Trabajo escrito individual.
-

PROGRAMA

Ejes temáticos:

1. Antagonismos del proyecto estético moderno.

- 1.1. Ética, estética, política: Estética trascendental e idealismo (Kant, Fichte) / **Das systematische Programm des deutschen Idealismus** (Hegel, Schelling, Hölderlin) / Los preceptos de la **Gesamtkunstwerk** (Schopenhauer, Wagner) / Materialismo e historicismo (L. Feuerbach, K. Marx, B. Croce)
- 1.2. Purovisualismo, formalismo, psicologismo: (H. Wölfflin, F. Fiedler) / Abstracción y empatía (**Abstraktion und Einfühlung**) (Lipps, Worringer, Greenberg) / Psicoanálisis, *Gestalttheorie* y pensamiento visual (Freud, Jung, Wertheimer, Koffka, Köhler, Arheim).
- 1.3. Pensamiento crítico y estética neo-marxista: (L. Althusser, E. Bloch, G. Lukács), Escuela de Frankfurt (Th. Adorno, W. Benjamin, H. Marcuse).
- 1.4. Estructuralismo y estética: (C. Levy-Straus, R. Barthes; R. Jakobson; U. Eco) / El giro lingüístico (Wittgenstein)

2. Más allá del pensar metafísico: lo estético y hermenéutico.

- 2.1. Lo estético como voluntad: F. Nietzsche
- 2.2. Fenomenología y Percepción: (E. Husserl, H. Merleau-Ponty)
- 2.3. Existencia, ontología y evento (*ereignis*): (M. Heidegger).
- 2.4. Hermenéutica, deconstrucción y estetización del mundo: (H. Gadamer, J. Derrida, G. Vattimo).
- 2.5. Dilemas temporales: Producción de presencia. Aporías del término *contemporáneo* (H. Gumbrecht)

3. Pos estructuralismo, experiencia estética y cultura visual.

- 3.1. Estudios culturales y estudios visuales: (R. Hoggart, R. Williams, Stuart Hall) (W. Mitchell, Mirzoeff, Brea)
- 3.2. Estética de la recepción: (H. Jauss, W. Iser, Gumbrecht) / Las tesis del fin del arte: De Hegel a Danto
- 3.3. El post-estructuralismo como descentramiento epistemológico. Perspectivas para abordar la relación imagen/obra-receptor y/o imagen/obra intérprete. Impactos de la teoría posmoderna: inestabilidad de las disciplinas y crítica a la idea ilustrada de conocimiento como principio irrefutable para la investigación.
- 3.4. Descentralización epistemológica y crisis de la cultura. Nuevas formas de abordar el conocimiento para un análisis crítico de los métodos de investigación, enseñanza y aprendizaje.
- 3.5. Cultura visual y cotidiana: heterogeneidad, discontinuidad y reciclaje. Estética policéntrica y heterotopía.

4. Arte, cultura visual, investigación y enseñanza

- Jornada interfase de los módulos (J. Alonso; N. Baliño; R. Martins)
-

Eje temático 1: Norberto Baliño y Javier Alonso (3 jornadas de 4 horas presenciales)

Eje temático 2: Norberto Baliño (3 jornadas de 4 horas presenciales)

Eje temático 3: Raimundo Martins (4 días jornadas de 4 hs. presenciales)

Interfase 4: Javier Alonso; Norberto Baliño; Raimundo Martins (1 jornada de 4 hs. Presenciales)

Bibliografía 1:

- ADORNO, Th., *Teoría estética*, 2004, Ed. Akal, Madrid
- ARHEIM, R., *Pensamiento visual*, 2000, Ed. Paidós, Barcelona
- BALIÑO, N., *Cuerpo marginal*, 2007, Ed. UCEP-UdelaR, Montevideo
- BARTHES, R. *Elementos de semiología*, 1970 Ed. Paidós, Barcelona.
- BARTHES, R. *Lo obvio y lo obtuso*, 1990, Ed. Paidós, Barcelona
- BENJAMIN, W., *Estética de la imagen*, 2008. La Marca Editores, Bs. As.
- BERLIN, I., *Las raíces del Romanticismo*, 2010, Ed. Taurus, Madrid
- BERLIN, I., *Las ideas políticas en la era romántica: Surgimiento e influencia en el pensamiento moderno*, 2002, Ed. FCE, México.
- BLOCH, E. - MARCUSE, H., *La estética como utopía antropológica*, 1998, Ed. Tecnos, Madrid
- BOWIE, A. *Estética y subjetividad*, 2000, Ed. Visor, Madrid
- BÜRGER, P., *Crítica de la estética idealista*, 1996, Ed. Visor, Madrid
- ECO, U., *La estructura ausente*, 2005, Ed. Alianza, Madrid
- ECO, U., *Obra abierta*, 2000, Ed. Alianza, Madrid
- FICHTE, J., *Filosofía y Estética*, 2007, Ed. Universidad de Valencia, Valencia
- GAVILAN DOMINGUEZ, E., *Entre la historia y el mito. El tiempo en Wagner*, 2002, Ed. Akal, Madrid
- GIVONE, S., *Historia de la estética*, 1990, Ed. Tecnos, Madrid
- GREENBERG, C., *Arte y Cultura*, (1979). Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- KANT, I., *Crítica de la razón práctica*, 2013, Ed. Alianza, Madrid
- KANT, I., *Crítica de la Razón pura. Tomo 1: estética trascendental y analítica trascendental.*, 1961, Ed. Losada, Bs.As.
- LEVY STRAUSS, C., *Pensamiento salvaje*, 1984, Ed. FCE, Mexico
- LEVY STRAUSS, C., *Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido*, 1987, Ed. FCE, México
- LUKAKS, G., *Estética 1*, 1966, Ed. Grijalbo, Barcelona
- MEDINA, J., *Fichte a través de los discursos de la nación*, 2001, Ed. Apóstrofe, España
- SAFRANSKI, R., *Romanticismo: una odisea del espíritu alemán*, 2009, Ed. Tusquets, Barcelona
- SAFRANSKI, R., *Schiller o la invención del idealismo alemán*, 2003, Ed. Tusquets, Barcelona
- TODOROV T., *¿Qué es el estructuralismo? Poética*, (1975), Ed. Losada, Bs. As.
- WITTGENSTEIN, L., *Investigaciones filosóficas*, 1989, Ed. Crítica, Barcelona
- WORRINGER, W., *Abstracción y naturaleza*, 2010, Ed. FCE, México

Bibliografía 2:

- BALIÑO, N., *El acto estético entre sobreexposición y nihilismo*, en Revista Fermentario Nº9, Ed. FhuCE – UdelaR
- BLOOM, H. *Deconstrucción y crítica*, 2010, Ed. SXXI, Madrid
- BOWIE, A. *Estética y subjetividad*, 2000, Ed. Visor, Madrid
- DERRIDA, J., *Heidegger: La cuestión de l'être et l'histoire*, 2013, Ed. Galilée, París
- HEIDEGGER, H., *El ser y el tiempo*, 2009, Ed. FCE, Mexico
- HEIDEGGER, H., *La proveniencia del arte y la determinación del pensar*, en *Caminos del bosque*, 2010, Ed. Alianza, Madrid.
- HEIDEGGER, H., *El origen de la obra de arte*, en *Caminos del bosque*, 2010, Ed. Alianza, Madrid.
- HEIDEGGER, H., *La época de la imagen del mundo*, en *Caminos del bosque*, 2010, Ed. Alianza, Madrid.
- HEIDEGGER, H., *Acerca del evento*, 2003, Ed. Biblos, Bs.As.
- HUSSERL, E., *Meditaciones cartesianas*, 1996, Ed. FCE, México
- GADAMER, H., *Verdad y método*. 2002, Ed. Sigüeme, Madrid
- GADAMER, H., *Acotaciones hermenéuticas*, 1998, Ed. Trotta, Madrid
- GADAMER, H., *El giro hermenéutico*, 2000, Ed. Cátedra, Madrid
- GÜMBRECHT, H. *Producción de presencia*, 2015, Ed. Universidad de México.
- MERLEAU-PONTY, M., *Fenomenología de la percepción*, 1987, Ed. Gallimard, París
- NIETZSCHE, F., *El nacimiento de la tragedia*, 2012, Ed. Alianza, Madrid
- NIETZSCHE, F. *La gaya ciencia*, 2001, Ed. Akal, Madrid.
- VATTIMO, G., *Hermenéutica y racionalidad*, 1994, Ed. Norma, Madrid
- VATTIMO, G., *El fin de la modernidad*, 1998, Ed. Gedisa, Barcelona
- VATTIMO, G., *Más allá del sujeto*, 1999, Ed. Paidós, Barcelona

Bibliografía 3:

- **CANCLINI**, Néstor García. *El poder de las imágenes - Diez preguntas sobre su distribución internacional*. **Estudios Visuales 4** – Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Murcia, Enero 2007, p. 37-55
 - **DANTO**, Arthur, *Después del fin del arte*, (1999) Ed. Paidós, Barcelona.
DANTO, Arthur, *Las artes visuales desde la perspectiva poshistórica*, (2004) Ed. Akal Madrid.
 - **EAGLETON**, Terry. *El camino hacia el posmodernismo*. En: **Después de la Teoría**. Barcelona, Editorial Debate, 2005, p. 53-84.
 - **EFLAND**, Arthur; **FREEDMAN**, Kerry; **STHUR**, Patricia. *Teoría posmoderna: cambiar concepciones del arte, la cultura y la educación*. In: **La educación en el arte posmoderno**. Barcelona: Paidós, 2003, p. 39 – 92.
 - **LUNA**, Sergio. *La crítica de la cultura después de la cultura*. In: **Estudios Visuales 7**. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Murcia, Enero 2010, p. 100-113.
 - **MIRANDA**, Fernando. *Fuera de Control: Acontecimientos y Aprendizajes en la Cultura Visual y el Arte Contemporáneo*. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.) *Educação da cultura visual: aprender... pesquisar... ensinar...* Santa Maria: Editora UFSM, 2015.
 - **MOXEY**, Keith. *Los estudios visuales y el giro icónico*. In: **Estudios Visuales 6**. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Murcia, Enero 2009, p. 66-79.
-