

Doctorado en **Artes**

Secretaría de
Publicaciones y Posgrado

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

“PROBLEMAS ACTUALES DE LA ESTÉTICA Y LA TEORÍA DEL ARTE”

PROFESORA A CARGO: Marta Zatonyi

OBJETIVOS GENERALES

Aportar a la formación de profesionales e intelectuales capaces de:

- elaborar e interpretar la producción artística en general, pero muy especialmente la de América latina;
- participar en la formación de un corpus teórico listo para articular el arte creado en el panorama local y en el universo de un mundo abierto e interactuante con creciente dinámica;
- disponer de un corpus teórico activo e idóneo y de una estructura conceptual fuerte y renovadora para poder reconocer la condición arte de lo que se produce en su ámbito local y fuera de ello, así como otorgarle estatura conceptual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar acerca de los fundamentos teóricos que subyacen en el significado y área de discurso de las artes, a los efectos de producir un sentido de lo particular y de lo general en las expresiones artísticas vigentes.
- Producir conocimientos teóricos que alimenten el creciente *corpus* teórico de esta diversidad artística, a los efectos de deslindar con cierta especificidad el "campo disciplinar" de la estética y la teoría del arte.
- Posibilitar la renovación del concepto de arte y el mejor conocimiento sobre la producción artística en niveles muy amplios de la sociedad. Al traspasar lo históricamente reconocido como arte, se evidencia que las artes no son siete sino que su número es tal vez infinito: se buscará el valor y el efecto de los fenómenos exógenos, no como "pequeñas referencias" al convencional "gran arte", no como ilustraciones pseudoantropológicas, sino como creaciones auténticas: como el arte del Otro, el arte de nuestro mundo de hoy.
- Introducir metodologías especiales que posibiliten la indagación científica en el campo mencionado y que permitan asegurarle su identidad como tal.
- Esbozar la configuración de una teoría de las interrelaciones de las artes. Se parte desde la multiplicidad histórica, cultural y lingüística de las artes y desde el impacto generador de las técnicas y tecnologías. Se valdrá de las ciencias modernas para poder constituir nuevas estructuras relacionales y un nuevo orden valorativo.
- Otorgar suma importancia a los géneros artísticos surgidos a partir de la Revolución Industrial. Si bien sus raíces son históricamente reconocidos y se extienden por todas las civilizaciones, hace falta estudiar su interacción con las otras realidades lingüísticas del arte y, al mismo

tiempo, "cartografiar" su relación en el mundo del arte como generador y generado, como receptor y como dador.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Con el propósito de poder acercar a los objetivos y lograr la configuración de camino (método) conveniente, se formulan los siguientes conceptos básicos y ejes de articulación.

El Seminario trabajará sobre las interrogativas planteadas por el objeto artístico, apoyándose sobre la oferta solidaria de las ciencias. Se partirá desde las preguntas sobre las condiciones del hombre como sujeto y como parte de su mundo y se analizará la manera de "hablar" del arte sobre la esencia humana en las diversas épocas, particularmente, en nuestros tiempos, en las diversas culturas, en los diversos géneros.

El Seminario se estructura sobre varios ejes con el fin de abordar el objetivo y poder sustentar la hipótesis teórica por el trabajo de la verificación, tomando, como uno de los principios básicos, la teoría deleuziana sobre la repetición y diferencia. Se establecen cuestiones nucleares de la Estética como objetivos principales a indagar. Se utilizará diversas técnicas analíticas para los fenómenos artísticos seleccionados.

1. EL EJE CONCEPTUAL

a.La condición ontológica y el mundo creado

El eros y la muerte; el valor de la vida cotidiana; entre el arte y las indagaciones protocientíficas; la confianza como condición medular de lo bello; lo feo, lo monstruoso y su categoría estética.

b.Los vasos comunicadores entre tiempos, espacios y géneros

Los canales y medios de la reproducción del conocimiento; el flujo y reflujo entre el epicentro y la periferia; el anhelo, el sueño y la creación de la realidad; la utilidad y lo bello; la dinámica entre la realidad social e individual.

c.Las fronteras: ¿cambiables o ineludibles?

La naturaleza y la cultura; violencia y orden; la relación entre la materia, lo espiritual y la nada; el anonadamiento y la certidumbre; las vías de lo siniestro, la euforia o la esperanza.

d.Sobre lo que quiere ser dicho

Una cuestión ética: la pregunta sobre el bien vivir; la imaginarización y la conciencia sobre el lugar; la permanencia de lo sagrado y lo profano; la construcción de la otredad; la dialéctica y la interacción entre el contenido y la forma y las búsquedas tipológicas.

2.EL EJE CRONOLÓGICO

Concentrándose en la actualidad del arte, se estudiará también expresiones de tiempos pasados pero bajo la luz de teorías modernas para verificar la relación entre el pensamiento estético del presente con la creación del objeto en el pasado.

3.EL EJE DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

La elección de los ejemplos para analizar y conceptualizar obedece a su nivel de importancia, a su representatividad y a su calidad artística. Se utilizará un material de archivo de carácter documental, frecuentemente recabada *in situ*. También se tendrá en cuenta como objetivo que las obras o conjuntos de obras provengan de civilizaciones o culturas entre sí distintas, a fin de corroborar sobre la universalidad y la singularidad de la producción de arte de las diversas culturas.

4.EL EJE DE LOS GÉNEROS ARTÍSTICOS

El Seminario se desplegará sobre una gama amplia de los géneros, con preferencia por aquellos que surgen desde las condiciones y las tecnologías de la modernidad.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El objeto del Seminario es complejo y está atravesado por desarrollos teóricos de diversa índole; por ello el trabajo correspondiente al contenido enunciado se realizará utilizando **modalidades combinadas** que darán por resultado un diseño de estudio con características especiales.

Por un lado, será de índole **cualitativa-interpretativa**, modalidad de trabajo propicia para desarrollos de tipo humanístico como el que genera el presente tema; se requiere flexibilidad para crear el método adecuado.

Se valdrá de tipo **teórica-conceptual** ya que se recurrirá a la utilización de conceptos y esquemas teóricos

Desde el punto de vista del nivel de conocimientos que se desea obtener, la misma será de tipo **descriptiva-interpretativa**, apelando al concepto de Foucault según el cual la hermenéutica es que estudia la vida de los signos, se utilizará también esta metodología.

Se propone una articulación dialéctica entre el enunciado de un concepto general dentro de los marcos científicos y la detección y elaboración de fenómenos artísticos y cuestiones estéticas abstraídas de los casos particulares, cuya persistencia se comprobará a través del análisis.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El Trabajo o Informe Final por entregar tendrá carácter investigativo y consta de dos instancias:

En el **Informe Preliminar** deberá constar la temática elegida y su correlativa problematización. Un esbozo de método investigativo adoptado y la propuesta bibliográfica, tanto para el marco conceptual, como así también para el Tema específico.

La estrategia para la formulación del tema-problema requiere detectar fenómenos artísticos de la actualidad y cuestiones teóricas paradigmáticas con el fin de abordar problemáticas específicas, realizando extrapolaciones de distinta índole (sobre movimientos, artistas, obras, espíritu de tiempo y lugar, que tiene conexión con el tema central seleccionado).

El **Informe Final** debe cumplir con las siguientes características:

Se debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Optar por una línea de pensamiento de nuestros tiempos y ahondar en su propuesta estética.
- Analizar los procesos e instrumentos que organizan una determinada práctica artística concreta orientados a promover una reflexión teórica y crítica.
- Habilitar las líneas de abordaje e interrogaciones problematizadoras más pertinentes, derivadas de la comprensión genuina del objeto de estudio elegido.
- Lograr que las lecturas actúen como un horizonte referencial capaz de impulsar la reflexión y la captación de nuevos interrogantes y consolidar la Pregunta-Problema, bajo la forma de una Hipótesis de Trabajo. El desarrollo del Hipótesis incluye los argumentos o demostraciones, también las posibles reorganizaciones y reconsideraciones que la marcha del trabajo haya estimulado con respecto a la propuesta inicial.
- Evitar la disociación de discursos paralelos entre la contemplación emocional o descriptiva de una práctica y los grados de formalización teórica/ críticas posibles en las problemáticas estéticas.

CRITERIOS DE EVALUACION

Entendimiento y aplicación del corpus teórico del Seminario y de los conocimientos expuestos a lo largo del mismo.

Capacidad para elaborar el material, extraer conclusiones y formular juicios personales.

Claridad en la presentación de problemas y lecturas sobre el objeto de estudio

Capacidad creativa y teórica de problematizar temas.

Dominio del tema problematizado.

Dominio en el planteo metodológico.

Capacidad de elaboración y aportes personales.

Criterios de selección bibliográfica.

Correcto manejo bibliográfico (fidelidad en la interpretación de textos; mención de citas y referencias en forma clara; criterios de selección).

Adecuado nivel de comunicación oral y gráfico-literaria (selección y manejo de los recursos gráficos; redacción correcta y concisa).

BIBLIOGRAFÍA

Se propone una Bibliografía dinámica y eficaz como punto de partida para futuras investigaciones. Así mismo ofrece un amplio gama de conceptos y teorías vigentes en nuestros tiempos para que el doctorando pueda encontrar teorías múltiples tanto coincidentes con su cosmovisión como diferentes a ella. La misma se organiza en tres categorías que son las siguientes.

PARA UNA ESTÉTICA GENERAL

Agamben, Giorgio: *Profanaciones*, (capítulo "Elogio a las profanaciones") Adriana Hidalgo editora, Bs.As. , 2005;

Blanchot, Maurice: *El libro que vendrá* (capítulo: "El encuentro con el imaginario"), Monte Avila Editores, Caracas, 1991;

Bourdieu, Pierre y Darbel, Alain: *El amor al arte/Los museos europeos y su público* (capítulos a designar); Paidós, Bs.As., 2004;

Bourdieu, Pierre: *El sentido práctico*, (capítulo: El capital simbólico) Ed.Siglo XXI, Bs.As., 2007;

Bozal, Valeriano (y otros): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* (vol. I). Visor, Madrid, 2000;

Briggs, John P. y Peat, F.David: *A través del maravilloso espejo del universo* (pp. de 14 a 36); Gedisa Editor, Barcelona, 1998;

Deleuze, Gilles: *Repetición y diferencia* (capítulo: "Introducción. Repetición y diferencia"); Amorrortu/Editores, Buenos Aires, 2002;

Deleuze, Gilles: *La lógica del sentido* (capítulos 1, 2, 12, 21,), Planeta-Agostini, Barcelona,1994;

Derrida, Jacques: "La desconstrucción y lo otro" en la *Paradoja europea* de Richard Kearney, Tusquets Editores, Barcelona, 1998;

Derrida, Jacques: *La verdad en pintura*, (capítulos a designar); Paidós, Bs.As., 2001;

Clark, Toby: *Arte y Propaganda en el siglo XX*, (capítulos a designar); Ed.Akal, Madrid, 2000;

Dickie, George: *El círculo del arte*, Ed.Paidós, Bs.As., 2005;

Foucault, Michel: *Genealogía del racismo* (capítulo:"Erudición y saberes sujetos"), Ediciones Caronte, Bs.As, 1996;

Haapala, Arto: *Criterios/Nº35*, Centro Teórico Cultural, La Habana, 2006;

Heidegger, Martin: *Introducción a la Filosofía* (capitulo a designar); Ediciones Cátedra, Madrid, 1999;

Heidegger, Martin: *Arte y poesía* (ensayo: "El origen de la obra de arte") Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995,

Husserl, Edmund: *La idea de la fenomenología*; Fondo de Cultura Económica; México DF, 1982;

Gadamer, Hans-Georg: *La actualidad de lo bello* (capitulo a designar), Ediciones Paidós, Barcelona, 1996;

Landow, George: *Teoría del hipertexto* (capítulo "¿Qué puede hacer el crítico?"), Paidós/Multimedia 4, Barcelona, 1997;
Editores, Bs.As., 1986;

Lévi-Strauss, Claude: *Mirando a lo lejos*, (ensayos "Raza y cultura" y "Lo innato y lo adquirido" en el Primer Capítulo), Emecé, 1985;

Morin, Edgard: *Introducción al pensamiento complejo*, (capítulos a designar), Gedisa Editor, Barcelona, 1994;

Olivares, Rosa: *Al día siguiente*, Ed.Arte y Estética, Pontevedra, 1999

Prigogine, Ilya y Stengers, Isabelle: *¿Tan sólo una ilusión?* (capítulo "Una exploración del caos al orden. Naturaleza y creatividad") Tusquets Editores, Barcelona, 1993;

Scartezzini, Ricardo y Feyerabend, Paul: *Universalidad y diferencia* (capítulos Uno, Dos y Diez); Alianza Universidad, Madrid, 1996

Waldenfels, Bernhard: "El habitar físico en el espacio" en la recopilación Schröder y Breuninger: *Teoría de la cultura*, Ed.FCE, Bs.As., 2005,

Soulages, François: *Estética de la fotografía*, (capítulos a designar), Ed.La Marca, Bs.As., 2005;

Valéry, Paul: *Eupalinos o el arquitecto*, Colección de Arquitectura, Valencia, 1993

Vattimo, Gianni: "La estructura de las revoluciones artísticas" en *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*, Ed.Gedisa, Barcelona, 2000;

Zátonyi, Marta: *Aportes*; Ed. La Marca, Bs.As. 2000;

Zatonyi, Marta: "La caducidad de un gran relato", en *La Puerta*, UNLP, La Plata, 2008;

Zizek, Slavoj: *Mirando al sesgo*, Paidós, Bs.As., (capitulos a designar), 2000;

PARA UNA ESTÉTICA LATINOAMERICANA

Acha, Juan: *Arte y sociedad: Latinoamérica. Sistema de producción*, Fondo de Cultura Económica, México, 1979;

Bayon, Damian: *Artistas contemporáneos de América Latina*. UNESCO, México, 1993;

Canclini, Néstor García: *Culturas híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Ed. Grijalbo, México, 1990;

Canclini, Néstor García: Lucie-Smith, Edward: *Arte latinoamericano del siglo XX*, Ed.Destino, Barcelona, 1994;

Castedo, Leopoldo: *Historia del Arte Iberoamericano*, Alianza Editorial, Madrid, 1988;

Fletcher, Valerie: *Intercambios del modernismo. Cuatro precursores latinoamericanos". Rivera. Torres García. Lam. Matta*. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden/Smithsonian Institute, Washington D.C. , 1995

Richard, Nelly: *La insubordinación de los signos*, Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1995;

Richard, Nelly: *Fracturas de la memoria; Arte y pensamiento crítico;* Siglo XXI, Bs.As.,2009;

Rojas Mix, Miguel: *América imaginaria,* Lumen, Barcelona, 1992.

Sánchez Vázquez, Adolfo: *De la estética de la recepción a una estética de la participación,* México, UNAM, 2005;

Sullivan, Edward J.: *Artistas latinoamericanos del siglo XX,* MOMA, New York, 1992;

Traba, Marta: *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas Latinoamericanas 1959-1970,* Ed.Siglo XXI, México, 1973;

Yúdice, George: "Tradiciones comparativas de Estudios Culturales: América Latina y los Estados Unidos", en: *Alteridades* 5, México DF, 1993;

AA.VV.: *Arte en Iberoamérica,* Turner, Madrid, 1990;

AA.VV.: *Articulación del discurso escrito con la producción artística en Argentina y Latinoamérica, Siglos XIX y XX,* CAIA/Contrapunto, Buenos Aires, 1990;

A.A.V.V. *La Escuela del Sur.* Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1991;

AA.VV.: *La pintura latinoamericana,* VELOX, Buenos Aires, 1999;

AA.VV.: *Pintura del MERCOSUR, Una selección del Período 1950-1980.,* Grupo Velox, Buenos Aires, 2000. Enciclopédico

Catálogo de la Bienal [Bienal de Artes Visuales del Mercosur](#); Fundación Bienal de Artes Visuales del Mercosur, Porto Alegre, Brasil, 1997;