

1.- IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura: **Estética Ilustrada: la representación de lo irrepresentable.**

Año académico en que se dicta: 2009

Nivel del curso: 7°

Carácter: obligatorio.

Profesor: David Wallace C.

Horario: martes y jueves de 14:30 a 16:00

Número de horas cronológicas semanales: 3

Horario de atención de alumnos: jueves de 17:50 a 18:50

Porcentaje mínimo de asistencia: 50%

Ayudante: Riva Quiroga M.

2.- DESCRIPCIÓN:

Curso orientado a exhibir las problemáticas que enfrentan las estéticas idealistas en función de las categorías de lo sublime y lo horrible. Para ello, se revisarán las obras de Baumgarten, Lessing, Burke, Winckelmann, Kant, Schiller, Nietzsche y Heidegger y sus proyecciones contemporáneas y postcontemporáneas en el actual debate crítico en torno al problema de la belleza. La metodología estará centrada en la discusión y categorización de problemas relativos a la formulación del *juicio estético* en el marco de una cosmética que desplaza estéticamente la ética autonómica de la Modernidad.

3.- OBJETIVOS:

3.1- Objetivo general:

- Proporcionar los fundamentos categoriales que animan los inicios de la estética moderna diferenciándola del gusto artístico.

3.2- Objetivo específico:

- Discutir el problema de la belleza en el contexto artístico de la modernidad.
- Revisar los supuestos éticos que animan el desplazamiento de la ética en el marco de la eclosión de la burguesía como clase dirigente.
- Problematicar, en el contexto de la posmodernidad, la vigencia y/o actualidad de los discursos que fundamentan el juicio estético.

4.- CONTENIDOS

1. La diferencia estética frente al gusto y la moda.
2. La necesidad de la refundación estética: Baumgarten.
3. La recolección histórica: Lessing y Winkelmann.
4. La invención de lo sublime: Burke, Kant, Schiller.
5. La apostasía ilustrada frente al logocentrismo: Nietzsche.
6. La refundación del silencio romántico: Heidegger.
7. Benjamin y la reproductibilidad técnica de la obra de arte: el fracaso del aura.
8. La vacancia de lo sublime: Lyotard.

5.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Benjamin, Walter: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. En: **Discursos Interrumpidos I**. Buenos Aires, Editorial Taurus, 1986.
- Baumgarten, Hamann, Mendelssohn, Winckelmann: **Belleza y verdad. La estética entre la Ilustración y el Romanticismo**. Barcelona, Alba Editorial, 1999.
- Bowie, Andrew: **Estética y subjetividad**. Madrid, Visor, 1999.
- Bozal, Valeriano: **El gusto**. Madrid, Visor, 1999.
- Burke, Edmond. **Indagación filosófica sobre nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime**. Madrid, Tecnos, 2001.
- Della Volpe, Galvano: **Crítica del gusto**. Barcelona, Seix Barral, 1966.
- Gadamer, Hans Georg: **La actualidad de lo bello**. Barcelona, Paidós, 1992.
- Foucault, Michel: **¿Qué es la ilustración?** Córdoba, Alción, 2002.
- Kant, Emmanuel: **Crítica de la facultad de juzgar**. Caracas, Monte Ávila Editores, 1992.
- Kant, Immanuel: **¿Qué es la ilustración?** Madrid, Alianza, 2004.
- Lyotard, Jean-François: **La posmodernidad (explicada a los niños)**. Barcelona, Gedisa, 2005.
- Lyotard, Jean-François: **Lo Inhumano: charlas sobre el tiempo**. Buenos Aires, Manantial, 1999.
- Nietzsche, Friedrich: **El nacimiento de la tragedia**. Madrid, Alianza, 2002.
- Perniola, Mario: **La estética del siglo veinte**. Madrid, Visor, 2001.
- Podro, Michel: **Los historiadores del arte críticos**. Madrid, Visor, 2001.
- Sánchez Vásquez, Adolfo: **Antología: textos de estética y teoría del arte**. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.
- Schiller, Friedrich. **Escritos sobre estética**. Madrid, Tecnos, 1991.
- V.V.A.A.: **Fragmentos para una teoría romántica del arte**. Antología y edición de Javier Arnaldo. Madrid, Tecnos, 1987.

- Winckelmann, J.J.: **Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura**. Madrid, CFE, 2008.

6.- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Argan, Giulio Carlo: **El Arte Moderno**. Madrid, Akal, 1992.
- Adorno, Th. W. Y Horkheimer, M.: **Dialéctica del Iluminismo**. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1987.
- Bauman, Zigmunt: **La modernidad líquida**. Buenos Aires, FCE, 2003.
- Berman, Marshall: *Brindis por la Modernidad*. En: Nicolás Casullo (ed.). **El Debate Modernidad Pos-modernidad**. Buenos Aires, Editorial Punto Sur, 1989, pp. 67-91.
- Bozal, Valeriano: **Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas**. Madrid, Visor, 2000.
- Déotte, Jean Louis. **Catástrofe y olvido**. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1998.
- Eco, Umberto: **Historia de la belleza**. Barcelona, Lumen, 2007
- Eco, Umberto: **Historia de la fealdad**. Barcelona, Lumen, 2007
- Gombrich, E.H.: **La historia del arte**. Madrid, Debate, 2006
- Frisby, David. **Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin**. Madrid, Editorial Visor, 1992.
- Habermas, Jürgen: *Modernidad, un proyecto incompleto*. En: Nicolás Casullo (ed.). **El Debate Modernidad Pos-modernidad**. Op. cit., pp. 131-144
- Jameson, Frederic. **El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado**. Barcelona, Editorial Paidós, 1991.
- Marchán Fiz, Simón: **La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del estructuralismo**. Madrid, Alianza, 1996.

7.- EVALUACIÓN

Dos controles de lectura (50% de la nota final cada uno):

- Contenidos 1 a 4: Martes 21 de abril.
- Contenidos 5 a 8: Jueves 18 de junio.