

ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

Prof. Hans Stange

Miércoles, 14:30-16:00, sala por confirmar.
Electivo de Formación Básica, 2022, II semestre.
18 sesiones, 3 SCT.

Descriptor

El curso plantea desarrollar una reflexión crítica sobre las industrias culturales desde una perspectiva estética, proponiendo una lectura de los principales problemas que la comunicación le plantea al pensamiento estético contemporáneo: la reproducción técnica y sus vínculos con las vanguardias artísticas, la incorporación de los medios de comunicación en las lógicas tardocapitalistas del posmodernismo y las transformaciones que las tecnologías digitales imponen a la expresión estética de la subjetividad contemporánea.

Evaluaciones

15% Participación en clase
40% Análisis de un objeto visual
45% Ensayo final

Contenidos

1. Lo estético (i): expresión, representación, forma e ideología.
2. Una historia minúscula de los objetos visuales.
3. Lo estético (ii): ilusión, repetición, autonomía.
4. Claves estéticas de las industrias culturales: reproducción, posmodernismo y posproducción.
5. Las vanguardias artísticas y la reproducción técnica.
6. El cine, la fotografía, el cómic y la gráfica.
7. Relaciones analíticas entre estética y comunicación: el ciclo emisor-mensaje-receptor y el ciclo autor-obra-experiencia estética.
8. La televisión y la sociedad del espectáculo.
9. Lo 'estético': formatos, estilos y técnicas.
10. El pop art y la sociedad de consumo.
11. El dilema de la forma: función, comunicabilidad y negatividad.
12. Las artes mediales en el neoliberalismo.
13. El audiovisual experimental y su trivialización.
14. Lo masivo: objetos, hiperobjetos y subjetividades.
15. Violencia y banalidad: redes sociales.
16. Lo sensible tecnológico: la estética contemporánea como experiencia del mundo capitalista.

Bibliografía básica

- Benjamin, Walter (1989). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus.
- Hobsbawm, Eric (1999). *A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. Madrid: Crítica.
- Greenberg, Clement (2002). Vanguardia y kitsch. *Arte y cultura. Ensayos críticos*. Barcelona: Paidós.
- Jameson, Fredric (1985). Posmodernismo y sociedad de consumo. *La posmodernidad*. Hal Foster, ed. Barcelona: Kairós.
- Huysen, Andreas (2002). Adorno al revés: de Hollywood a Richard Wagner. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, postmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Debord, Guy (2005). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-textos.
- Mandoki, Katya (1994). *Prosaica: introducción a la estética de lo cotidiano*. Ciudad de México: Grijalbo.
- Contreras, Fernando (2019). Estudio filosófico sobre la mirada estética en el diseño. *KEPES*, 19 (16): 11-38.
- Manovich, Lev (2005). *El lenguaje de los nuevos medios*. Buenos Aires: Paidós.
- Bourriaud, Nicholas (2009). *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Rosales, Emilio (2009). *Imagen artística, imagen de consumo*. Barcelona: Del Serbal.
- Satarain, Mónica; Camarero, Gloria (2018). *Estéticas transnacionales en el cine contemporáneo*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.
- Morton, Timothy (2021). *Hiperobjetos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.