



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA**  
**Conservatorio de Música "Julián Aguirre"**  
**Lomas de Zamora**

Av. H. Yrigoyen 7652, (1828) Banfield. Tel: 4242-4879

E-mail: [consaquirre@yahoo.com.ar](mailto:consaquirre@yahoo.com.ar)

Sitio Web: [www.consaquirre.com.ar](http://www.consaquirre.com.ar)

**CARRERA: Profesorado de Educación Musical**

**PLAN RESOLUCIÓN: N° 855/11**

**ESPACIO: de la Orientación**

**AREA: de Recepción- Vinculaciones Contextuales**

**ASIGNATURA: Teorías del Arte II**

**CURSO: IV año**

**CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 3 hs cátedra**

**PROFESORA: Jorgelina Carla Scotti - [jorgelina.scotti@gmail.com](mailto:jorgelina.scotti@gmail.com)**

**CICLO LECTIVO: 2019**

## **CONTENIDOS**

### **Unidad 1: Arte y Filosofía**

Autonomía de la estética moderna. Kant y la fundamentación de la estética autónoma. El juicio de gusto. El desinterés del juicio del gusto. Universalidad de los juicios de gusto. La analítica de lo bello. Lo sublime. Concepto de genio. Prolongaciones de la estética kantiana.

Filosofía idealista. El arte en el sistema hegeliano.

El arte como vida. Las ideas estéticas de Nietzsche. Actualidad de Nietzsche.

La metafísica de la música. Schopenhauer, Wagner y Nietzsche.

Heidegger: la esencia de la obra de arte.

### **Unidad 2: Arte y las prácticas teorizadas.**

Definiciones clásicas del arte y sus críticas. Definiciones del arte a partir del Idealismo.

La idea de arte en las poéticas de las vanguardias.

La indeterminación, el azar y las formas abiertas, como procedimientos. La improvisación. Analogías entre la música y las artes visuales: partituras gráficas, teatrales y de textos. Reflexiones sobre las relaciones entre la música de J. Cage y obras de J. Pollock.

Definiciones modernas del arte.

La teoría crítica y la industria cultural. Adorno y la negatividad crítica y estética.

El efecto de Adorno y las vanguardias.

Una teorización práctica: la crítica de arte. El modelo Diderot. La declinación de la crítica modernista.

El cuerpo de la música según R. Barthes: algunas reflexiones teóricas.

Las teorías psicológicas. Arte y percepción visual. La psicología de la Gestalt.

Teorizaciones secundarias. El eje hermenéutico. El eje semiológico. El rumor teórico.

### **Unidad 3: Posmodernidad y el debate qué es el arte.**

La estética de fin de siglo xx. Cambios de paradigmas. Cuándo hay arte. La categoría de ambigüedad en la obra de arte. La ambigüedad antes del siglo xx y la ambigüedad en el siglo xx. Desintegración de la obra de arte.

La muerte del arte y la estetización general de la experiencia.

El después del arte. La post-historia del arte.

Las teorías contextuales del arte. Marco sociológico: la institución arte.

Bases antropológicas de la experiencia estética. La justificación del arte. Lo lúdico en el arte.

Problematicidad actual del concepto de arte: su des-definición

### **Unidad 4: La expansión de lo estético y las relaciones entre arte y mercado**

Arte y tecnologías. Cambios de paradigmas ante el siglo XXI. La estética y el soporte digital: estética e informática.

Música y tecnología: el IRCAM.

Ilusión y desilusión estéticas. La simulación en el arte.

Actualidad de la experiencia estética: hacia un nuevo espectador en el siglo XXI.

Contra el arte contemporáneo: ¿autonomía del arte? Relaciones entre el arte y el mercado. Burbuja artística y burbuja financiera.

## **BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA**

### **Unidad 1:**

Bozal, Valeriano: *Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas*, Cap.: Imanuel Kant, Cap.: Filosofía idealista y romanticismo, Cap.: Las ideas estéticas de Nietzsche y Cap. La metafísica de la música, (vol.I), A. Machado, Madrid, 2002.

Oliveras, E.: *Estética. La cuestión del arte.*, Cap. I: Aproximación a la Estética, Cap.II: Los conceptos principales, Cap.III: Teorías sobre la creatividad Bs.As, Editorial Planeta, 2004.

### **Unidad 2:**

Cauquelin, A.: *Las teorías del arte*, Bs.As., A. Hidalgo editora, 2012.

Oliveras, E.: *Cuestiones de arte contemporáneo*, Sección I, Un nuevo paradigma estético, Bs.As, Emecé, 2011.

.....: *Estética. La cuestión del arte*. Cap. VIII: Escuela de Frankfurt y la industria cultural, Bs.As , Editorial Planeta, 2004.

### **Unidad 3:**

Váttimo, G.: *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1990.

Oliveras, E.: *Estética. La cuestión del arte*, Cap. IX: La estética del fin de siglo, Bs.As Editorial Planeta, 2004.

### **Unidad 4:**

A VV: *Estéticas de fin de siglo*, Introducción y Cap.: La situación de la música al finalizar el siglo, Santa Fe, Centro transdisciplinario de investigaciones de Estética, 2000.

La Ferla Jorge. (comp) (1998): Cap. *Cambios de paradigmas ante el S.XXI* y Cap. *La estética y el soporte digital*, en *Arte audiovisual: tecnologías y discursos*, Bs. As., Eudeba, 1998.

Jimenez, M.: La querrela del arte contemporáneo, *Segunda parte: la declinación de la modernidad, Tercera parte: La crisis del arte contemporáneo y Cuarta parte: El debate filosófico y estético*, Bs.As., Amorrortu, 2010.

AAVV : ensayos de Hal Foster , Gianni Vattimo y Boris Groys sobre arte y estética contemporánea.

## BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA

Danto, A.C: *Qué es el arte*, Bs.As, Paidós, 2013

AA VV: Ensayo de Habermas J.: La modernidad un proyecto incompleto, en *La posmodernidad*, México, Edit. Kairós, 1998.

Bourriaud, N.: *Radicante*, Bs.As., Adriana Hidalgo editora, 2009.

Chipp, Herschell B.: *Teorías del arte contemporáneo*, Madrid, Akal.

Gadamer, H. G.: *La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta*, Bs.As., Paidós, 2003.

S.Marchán Fiz: *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Edic. Akal, 1997.

*La estética en la cultura moderna: de la ilustración a la crisis del estructuralismo*, Barcelona, Edit. Gustavo Gili,

Danto, A.C.: *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 2003.

Baudrillard, J.: *La ilusión y la desilusión estéticas*, Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana, 1998.

Dickie, G.: *El círculo del arte. Una teoría del arte*, Barcelona, Paidós, 2005.

AA VV: Cap. Liliána Porter: *pedacitos de cosas* y Cap. *Apuntes para una estética de fin de siglo: producción y expectación frente a la Irrupción de Nuevas Tecnologías en el Arte*, en *Temas contemporáneos y de arte argentino*, Bs.As., Editorial Minerva, 1998.

Giunta; Andrea: *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*, Fundación ArteBA edic, Bs.As, 2014.

Toscano, Javier: *Contra el Arte Contemporáneo*, [www.tumbonaediciones.com](http://www.tumbonaediciones.com), México DF, 2014.

Brea, Jose L.: *Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales* [www.estudiosvisuales.net](http://www.estudiosvisuales.net), 2006.

Mitchell, W.J.: *Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual*, [www.estudiosvisuales.net](http://www.estudiosvisuales.net), 2003.

## EVALUACION

- Alumnos regulares

Por cada unidad se solicitará al alumno un trabajo práctico en relación a los contenidos de la misma. Por lo tanto, en principio, para la aprobación de la materia será necesario cumplir con dichos trabajos prácticos que deberán responder a los objetivos planteados.

Así mismo, se podrá solicitar para la acreditación de la materia una o dos instancias de evaluaciones parciales:

La primera en el 1° cuatrimestre y será áulica, y la segunda en el 2° cuatrimestre y será domiciliaria, pudiendo ser de exposición oral ó escrita, individuales ó grupales, ambas abarcando los contenidos vistos durante el año en consonancia con los acuerdos institucionales previstos.

Los recuperatorios serán una semana posterior a las fechas de los parciales.

Para la regularización de la cursada deberá tener una calificación no menor a 4 (cuatro) en cada cuatrimestre, pudiendo así acceder al examen final.

Los **criterios de evaluación** que deberá tener en cuenta el alumno para la acreditación de los trabajos prácticos y de la/las evaluación/es parciales serán los siguientes:

- a) Presentación en tiempo y forma.
- b) Demostrar el dominio del marco teórico para defender sus presentaciones.
- c) Conocer la bibliografía recomendada y relacionarla con las producciones artísticas analizadas durante la cursada.
- d) Poseer capacidad analítica y crítica a partir de la articulación de los conceptos estudiados.
- e) Manipular las herramientas teórico-reflexivas para el análisis crítico de las obras de arte.
- f) Expresarse en forma oral y escrita, acorde al ámbito educativo y al nivel alcanzado en la carrera.

Los alumnos serán evaluados a través de los siguientes **instrumentos**:

Trabajos prácticos, trabajos de observación y análisis de obras, exposiciones orales y evaluaciones parciales.

- Alumnos libres

Los alumnos que rindan examen en esta modalidad deberán tener aprobada "Teorías del arte I". Así mismo en el examen final deberán aprobar un parcial escrito para acceder a la exposición oral.

Por otro lado los que cursan la materia en carácter de "oyentes" no están obligados a entregar trabajos escritos ni a realizar parciales.