

Estéticas Contemporáneas

Establecimiento: Instituto Superior de Profesorado N° 7

Sección: Artes Visuales

Curso: Cuarto

Formato Curricular: Materia

Período Lectivo: 2025

Profesor: Calabrása, Andrés

Profesora reemplazante: Batos, Giuliana

Carga Horaria: 3 h cátedra semanales. 96 hs anuales

Régimen de Cursada: Anual, Presencial, Semipresencial o Libre

Régimen de correlatividades:

Para cursar	Debe tener regularizada	Debe tener aprobada
Estéticas Contemporáneas	Lenguaje visual III Problemática del arte argentino y latinoamericano Problemática histórica del arte II	Problemática de la cultura argentina y latinoamericana
Para rendir	Debe tener regularizada	Debe tener aprobada
Estéticas Contemporáneas	Lenguaje visual III	Problemática de la cultura argentina y latinoamericana. Problemática del arte argentino y latinoamericano. Problemática histórica del arte II

MARCO REFERENCIAL:

La materia Estéticas Contemporáneas se inscribe dentro del cuarto año del trayecto formativo y propone un espacio para la reflexión crítica en torno a las prácticas artísticas actuales, entendidas como procesos culturales, políticos y sociales complejos. A diferencia de una narrativa histórica lineal, este espacio promueve un abordaje problematizador que considera las estéticas contemporáneas no como estilos fijos, sino como modos de organización de lo sensible en permanente transformación.

Desde esta perspectiva, se entiende al arte contemporáneo como una práctica situada, procesual y transdisciplinaria, que pone en tensión las nociones tradicionales de autonomía, especificidad y pertenencia. Las producciones estéticas se abordan aquí como formas de pensamiento sensible que interpelan el presente, amplían los márgenes de lo visible y lo decible, y desafían los límites establecidos entre disciplinas, géneros y formatos.

El campo de las estéticas contemporáneas se articula entonces como un territorio de invención, en el que convergen prácticas visuales, sonoras, corporales y performativas, atravesadas por conflictos, memorias e identidades. En este marco, se presta especial atención a las producciones de artistas argentinos/as y latinoamericanos/as, reconociendo en ellas las múltiples tramas culturales, sociales e históricas que las constituyen.

Asimismo, esta materia concibe el pensamiento estético como un acto político, capaz de imaginar otros modos de existencia y de intervención en la realidad. Por ello, se alienta a los/as estudiantes a construir miradas propias, a través del análisis, la investigación y la elaboración de producciones que den cuenta de las tensiones y problemáticas que atraviesan el arte en la contemporaneidad.

PROPÓSITOS:

- Construir las competencias necesarias para abordar y comprender la estética en sus diversas dimensiones, reconociendo su carácter complejo, procesual y contextual.
- Analizar las conexiones entre las teorías estéticas y las prácticas artísticas y culturales contemporáneas, identificando las influencias de corrientes estéticas históricas y los desplazamientos actuales en torno a la producción de sentido.
- Comprender los conceptos fundamentales de la estética, tales como percepción, belleza, lo sublime, expresión y arte, a partir de la bibliografía obligatoria y de las producciones analizadas.
- Establecer relaciones significativas entre los distintos contextos temporales y espaciales del arte y la cultura, reconociendo tensiones, continuidades y rupturas.
- Estimular la reflexión crítica y la elaboración de producciones propias vinculadas a los temas estéticos tratados.
- Fomentar el trabajo autónomo y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo la indagación teórica y el análisis personal de los fenómenos estéticos contemporáneos.

- Incorporar vocabulario específico y herramientas teóricas para la investigación y análisis de las prácticas estéticas.
- Desarrollar una redacción coherente, con riqueza de vocabulario y claridad conceptual, en la elaboración de producciones escritas.

CONTENIDOS:

Significado del concepto estética. Relación entre la estética y el arte. Nacimiento y desarrollo de la estética. La estética y otras disciplinas vinculadas. La mirada crítica sobre la estética. Importancia de la estética en la actualidad.

El concepto de arte. La estética en la antigüedad, Platón y Aristóteles. Belleza y arte en la edad Media. San Agustín y Santo Tomás. La estética en el Renacimiento. Tratado de la pintura de Leonardo Da Vinci.

El concepto de lo feo. Lo sublime y la teoría de la catarsis. Lo siniestro y la demonización del enemigo. Lo feo en el mundo contemporáneo. Las vanguardias y el triunfo del concepto de fealdad.

Kant y los fundamentos de la estética autónoma. Lo bello y lo sublime. Hegel y el sistema de las artes. Arte simbólico, clásico y romántico. La muerte del arte. Crítica a Hegel. Nietzsche y la vitalidad del arte. El nacimiento de la tragedia. La muerte de la tragedia. La voluntad de poderío.

Heidegger y la verdad del Arte. La esencia de la obra de arte. La justificación del arte.

La escuela de Frankfurt y la industria cultural. Benjamin y el arte posaurático. Adorno y el arte como negatividad. El Debate Benjamin- Adorno.

La estética del fin de siglo. Vattimo y la estetización general de la existencia. Danto: la poshistoria del arte. Dickie: la institución de arte. Gadamer, la obra como juego, como símbolo y como fiesta.

Prácticas de resistencia en el arte de siglo XXI: Metamodernidad. La utopía como Eutopía. Antropoceno. Lo posthumano, el cuerpo posthumano. Desequilibrio ecológico. Arte y política. Tiempo de Mujeres, Artivismo. Lo sublime tecnológico, La inteligencia Artificial. Concepto ampliado de arte.

MARCO METODOLÓGICO:

La propuesta metodológica de este espacio curricular se sustenta en el desarrollo de una actitud crítica, reflexiva e investigativa frente a las producciones estéticas contemporáneas, promoviendo la construcción activa del conocimiento a partir de experiencias significativas. Se prioriza una dinámica de trabajo que articule teoría y práctica, lectura y producción, pensamiento individual y reflexión colectiva.

Se favorecerán metodologías activas que contemplen:

- Lectura, investigación, comprensión, análisis y elaboración de conclusiones por parte de los estudiantes, a partir de los contenidos trabajados en la materia.
- Lectura de obras, objetos y hechos artísticos contemporáneos, con especial énfasis en producciones de artistas latinoamericanos y argentinos/as.
- Planteo de ejes temáticos y problemáticos, acompañados por lecturas y recursos visuales que permitan abordar la complejidad y singularidad de las manifestaciones artísticas contemporáneas en sus distintos contextos geográficos y culturales.
- Reflexiones individuales y grupales, debates, mesas de diálogo, exposiciones orales y análisis compartidos, como herramientas para profundizar la apropiación conceptual y fomentar una actitud crítica y comprometida.
- Articulación con conceptos provenientes de diversas disciplinas, como la sociología de la cultura, la historia del arte, la estética, la antropología, los estudios culturales y los nuevos enfoques sobre la imagen, promoviendo así una mirada transdisciplinar.
- Análisis de materiales bibliográficos, audiovisuales y multimediales, así como el uso de recursos digitales y plataformas educativas que faciliten el acceso a obras, textos y experiencias estéticas actuales.
- Realización de actividades y trabajos prácticos, a través de los cuales se aplican los conceptos desarrollados, se estimula la producción personal y se profundiza la comprensión de los contenidos abordados.

Esta metodología busca generar en los estudiantes una relación activa con los procesos estéticos, permitiendo no solo su comprensión teórica, sino también su implicancia personal y social, en diálogo con las múltiples formas que hoy adopta el arte contemporáneo.

CONDICIONES DE CURSADO:

Presencial, Semipresencial o Libre

Condiciones para la regularidad presencial.

Van a adquirir la regularidad los estudiantes que hayan cumplido con todos los Trabajos Prácticos propuestos. Haber asistido al 75% de las horas de clase presencial o 50% en caso de ausencias debidamente justificadas.

Condiciones para la regularidad semipresencial.

Van a adquirir la regularidad los estudiantes que hayan cumplido con todos los Trabajos Prácticos propuestos. Haber asistido al 40% de las horas de clase presencial.

Condiciones para la promoción directa:

Alumnos regulares de cursado presencial que hayan cumplimentado con el 75% de asistencia. Que hayan completado trabajos prácticos en tiempo y forma acordados y cuya nota sea, o supere, 8 (ocho) en ambos casos. No haber realizado ningún recuperatorio.

EVALUACIÓN:

- INICIAL: Se evaluará mediante la indagación de saberes previos.
- PROCESUAL: Se evaluará el proceso de trabajo realizado en cada clase y mediante la bitácora de clase.
- FINAL: Se evaluará la producción escrita, reflexión y el análisis de casos específicos en su bitácora.

Criterios de evaluación:

Los criterios tenidos en cuenta serán:

- Participación activa en clase y en el espacio de classroom.
- Responsabilidad en la presentación de los trabajos o tareas en tiempo y forma solicitados.
- Respeto y solidaridad hacia el docente y sus pares.
- Creatividad, reflexión y crítica de los trabajos solicitados
- Utilización del lenguaje específico y adecuado.

Instrumentos:

Trabajos en Classroom, producciones escritas y plásticas en clase.

BIBLIOGRAFÍA

Oliveras, E. (2024). *Distopías y microutopías. Prácticas de resistencia en el arte del siglo XXI*. Ediciones Paidós.

Oliveras, E. (2013). *Estética. La cuestión del arete*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.

Oliveras, E. (2006). *La metáfora en el arte*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.

Eco, U. (2007). *Historia de la fealdad*. Barcelona: Lumen.

Williams, R. (2011). *La política del modernismo*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.