

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Filosofía
Semestre 2020-1

Estética 1
Martes de 16 a 18 horas

Dra. María Antonia González Valerio
Mtra. Sofía Falomir Sánchez

El curso es una introducción general a la estética filosófica. La primera parte está dedicada a estudiar la historia de la estética, sus problemas centrales, sus conceptos básicos, las diferentes escuelas y aproximaciones. Tiene una orientación histórica y temática. Pretende que la alumna comprenda de manera general por qué la estética es una disciplina filosófica y por qué y de qué manera el tema del arte está presente en la ontología.

La segunda parte va a explorar algunas de las preguntas que la filosofía ha formulado en torno a la literatura, y algunas de las interrogantes que pueden ser planteadas desde obras literarias concretas. Insistiendo en los cruces entre ontología y estética —y guiadas por textos tanto filosóficos como literarios— en este módulo discutiremos cómo es que la ficción y la poesía cruzan algunos de los ámbitos más caros al pensamiento, como el lenguaje, la verdad y la razón.

La tercera parte aborda el tema de la representación, el cual abarca la ontología y la estética, puesto que en su modo de ser se juega la posibilidad del lenguaje, de las artes, del pensamiento y de la cultura. Algunas de las preguntas que guiarán este módulo serán: ¿qué quiere decir representar? ¿Cuáles son los modos de la representación? ¿Cuál es la relación que hay entre realidad y representación? ¿Cuál es el estatuto de verdad de lo representado? ¿Son las artes siempre representacionales? ¿Qué es lo que hace una representación? ¿Qué es una imagen y qué es una palabra?

Evaluación: Un trabajo parcial y un trabajo final de investigación. Asistencia y participación en clase.

Temario:

1. Qué es el arte (para la filosofía). Territorios de la ontología estética.

- La estética y el arte como problemas filosóficos

-¿Qué es la estética?

-¿Por qué las artes son un tema filosófico?

2. Sobre filosofía y literatura

- ¿Qué es la literatura?

- El discurso de verdad y el relato de ficción.
- Literatura, locura y razón.

3. Las concepciones miméticas del arte.

- ¿Qué significa el estatuto mimético de la obra de arte?
- ¿Cuál es el estatuto ontológico de la obra de arte?
- ¿Por qué se trata de la categoría fundamental de la estética?
- ¿Cuál es la relación entre la obra y el mundo?

Lecturas:

Aristóteles, *Poética*.

Auerbach, Erich, "La dulcinea encantada", *Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental*, traducción Jorge Villanueva y Ernesto Imás, México: FCE, 1996.

Blanchot, M., "La desaparición de la literatura", en *El libro que vendrá*, Caracas: Monte Ávila, 1992.

Blumenberg, H., "El concepto de realidad y la posibilidad de la novela" en Blumenberg, Hans, *Literatura, estética y nihilismo*, edición de Alberto Fragio y Josefa Ros Velasco, traducción de Alberto Fragio, Pedro García-Durán, César González Cantón y Josefa Ros Velasco, Madrid: Trotta, 2016.

Blumenberg, H., "Imitación de la naturaleza. Acerca de la prehistoria de la idea del hombre creador", en Blumenberg, *Las realidades en que vivimos*, Barcelona: Paidós, 1999.

Cervantes Saavedra, M., "Prólogo" a la edición de 1605 de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, edición de Francisco Rico, Barcelona: Instituto Cervantes, 1998.

Castro, Sixto J., "Temas de estética y filosofía de las artes", en *Filosofía del arte*, México, Herder, 2018.

Deleuze G., "Conclusión. Diferencia y repetición" en *Diferencia y repetición*, Buenos Aires: Amorrortu, 2002.

Deleuze, G., "Simulacro y filosofía antigua. Platón y el simulacro", en *Lógica del sentido*. Barcelona: Paidós, 1994.

Derrida, J., "La doble sesión", en *La diseminación*, Madrid: Espiral, 1997.

Foucault, M., "Las meninas", "La prosa del mundo" y "Representar", en *Las palabras y las cosas*, México: Siglo XXI, 2002.

Foucault, M., "Literatura y lenguaje" y "El lenguaje como locura" en *La gran extranjera: para pensar la literatura*, traducción Horacio Pons, Buenos Aires: Siglo XXI, 2015.

Freeland, C., *Pero ¿esto es arte?* Madrid: Cátedra, 2004.

Kafka, F., "La madriguera" en *Cuentos completos*, traducción Rafael Hernández Arias, Madrid: Valdemar, 2000.

Platón, *Cratilo, Sofista y República* (libros II, III y X).

Nietzsche, F., "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral" en *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y otros fragmentos de filosofía del conocimiento*, traducción y edición Manuel Garrido, Madrid: Tecnos, 2012.

Rulfo, J., fragmentos de *Pedro Páramo*, Barcelona: Cátedra, 2006.

Woolf, V., *Al faro*, traducción de José Luis López Muñoz, Madrid: Alianza, 2018.

Zambrano, M., "Pensamiento y poesía" en *Filosofía y poesía*, México: FCE, 2006.

Bibliografía general, introductoria o complementaria:

Bayer, R., *Historia de la estética*, México, FCE, 1965.

Bozal, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas*, Madrid, Visor, 1996.

Castro, Sixto J., *En teoría es arte. Una introducción a la estética*, Salamanca, San Esteban-Edibesa, 2005.

Colli, G., *Introducción a Nietzsche*, Trad. de Romeo Medina. Pre-Textos, Valencia.

Deleuze, G., *Nietzsche y la filosofía*, traducción de Carmen Artal, Barcelona: Anagrama, 2008.

García Leal, José, *Filosofía del arte*, Madrid, Síntesis, 2002.

Gombrich, Ernest, *La historia del arte*, Madrid, Debate, 1995.

González Valerio, María Antonia, *Un tratado de ficción: Ontología de la mimesis*, México, Herder, 2015.

Halliwell, Stephen, *The Aesthetics of Mimesis*, Princeton University Press, 2002.

Levinson, Jerrold, *The Oxford Handbook of Aesthetics*, Oxford University Press, 2005.

Liesman, Konrad, *Filosofía del arte moderno*, Barcelona, Herder, 2006.

Rivara Kamaji, G., *La tiniebla de la razón. La filosofía de María Zambrano*, México: Ítaca-UNAM, 2006.

Shiner, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2004.

Tatarkiewicz, W., *Historia de la estética*, Madrid, Akal, 1991.

Tatarkiewicz, W., *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1988.