

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2020-1

Fechas límite de envío: semestre Agosto-Noviembre: Mayo 3 semestre Enero-Mayo: Noviembre 3

Nombre del profesor (es):
Dra. María Antonia González Valerio Dr. Sebastián Lomelí Bravo Dra. Gemma Argüello Manresa
Título de la actividad académica:
Curso para el área de teoría y metodología “Problemas fundamentales de la estética filosófica”
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes de 1 a 3 pm Salón 14 en la FFyL
Cupo máximo del grupo
20 alumnas y alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El curso es un recorrido histórico-temático por algunos de los momentos clave de la estética filosófica a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XX. Se ha escogido este periodo por corresponder con la modernidad filosófica en el cual la pregunta por el arte ocupa un lugar central en el desarrollo de las metafísicas.</p> <p>El eje del recorrido es la filosofía alemana pues consideramos que presenta ejemplarmente los conceptos estéticos que fundan la disciplina en la modernidad, los cuales, además, permiten comprender cómo se han construido distintas discusiones alrededor de diversas problemáticas en la estética y filosofía del arte hasta la actualidad.</p> <p>Este curso está diseñado para dos semestres, y en este documento presentamos solamente los contenidos temáticos del primero. Posteriormente, en el segundo semestre se estudiarán los siguientes autores: Hegel, Adorno, Heidegger y Gadamer</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>El objetivo del curso es presentar a las alumnas y alumnos una selección de problemas y conceptos fundamentales de la estética para que puedan comprender las transformaciones históricas en la pregunta filosófica por el arte y el debate contemporáneo sobre el estatuto ontológico de la obra de arte a partir de su contexto histórico.</p> <p>Se arrancará con la estética empirista inglesa, con el objetivo de analizar los planteamientos que desde el empirismo se elaboraron para abordar el juicio estético y el concepto de lo bello y lo sublime, los cuales fueron posteriormente cuestionados por Kant, aunque han sido recientemente retomados por la filosofía del arte anglosajona de finales del siglo XX y lo que va del XXI. Asimismo, se abordará, cómo Hume plantea la paradoja de la tragedia y las implicaciones que tienen para comprender desde una estética de la recepción las emociones en el arte.</p> <p>En cuanto a Winckelmann, Lessing y Herder, las sesiones estarán orientadas a reconocer los problemas que dieron origen a la estética como disciplina filosófica y a la investigación científica e histórica del arte. Además, se analizará</p>

el lugar que tuvo el arte griego en este debate. Se pondrá especial énfasis en las relaciones entre literatura, pintura y escultura, y con ello se discutirá el términos de imitación.

En el caso del análisis y estudio de la estética idealista kantiana, el objetivo es comprender cómo la pregunta por el juicio de gusto en Kant y la analítica de lo bello es un momento en el desarrollo de la filosofía trascendental, que no puede ser pensado separadamente y que implica la culminación del sistema kantiano. La pregunta por el arte como concepto moderno interpretado a partir de las ideas estéticas y el genio creador representan la aportación más importante del kantismo para las teorías estéticas posteriores, siglos XVIII y XIX.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

- Cuestionario por cada módulo
- Asistencia
- Participación en clase

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión si es el caso)

Clase 1: Introducción general a la estética filosófica, sus principales problemas y conceptos.

Módulo 1. La estética empirista

Clase 2: La estética empirista. Lectura: Francis Hutcheson. *Una investigación sobre nuestra idea de belleza*.

Clase 3: El empirismo. Sobre la formación de las ideas en Hume. Lectura: Hume. *Tratado de la naturaleza humana*. Libro 1, Parte I y II.

Clase 4: El problema del juicio estético. Lectura: Hume. *Sobre la norma del gusto*.

Clase 5: La paradoja de la tragedia. Lectura: Hume. *De la tragedia*.

Clase 6: Sobre lo bello y lo sublime. Lectura: David Burke: Indagación filosófica sobre nuestras ideas de lo bello y lo sublime. Parte II, III y IV.

Módulo 2. Winckelmann, Lessing y Herder. La estética y la historia del arte

Clase 7: Winckelmann, *Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura*

Clase 8: Lessing, *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*, I--XI

Clase 9: Lessing, *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*, XII-XXI

Clase 10: Herder, "Critical Forests, or Reflections on the Art and Science of the Beautiful. First Grove, Dedicated to Mr. Lessing's Laocoön"

Clase 11: Herder, "On Image, Poetry, and Fable"

Módulo 3: Kant. El surgimiento de la estética idealista.

Clase 12: La estética kantiana como parte del idealismo trascendental. Lectura: Primera introducción a la *Crítica del juicio*.

Clase 13: Analítica de lo bello. Parágrafos 1-10 de la *Crítica del juicio*.

Clase 14: Analítica de lo bello. Parágrafos 11-22 de la *Crítica del juicio*.

Clase 15: Analítica de lo sublime. Parágrafos 23-29 de la *Crítica del juicio*.

Clase 16: El genio creador y las ideas estéticas. Parágrafos 43-53 de la *Crítica del juicio*.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía requerida:

Módulo 1:

Burke, Edmund, *Indagación filosófica sobre nuestras ideas de lo bello y lo sublime*. Madrid: Tecnos, 1998.

Hutcheson, Francis, *Una Investigación sobre nuestra idea de belleza*, Tecnos, 1992.

Hume, David, *Tratado de la naturaleza humana*, Albacete: Libros en Red, 2001

Hume, David, *Ensayos morales, políticos y literarios*, Madrid, Trotta, 2011.

Módulo 2:

Baumgarten, Alexander Gottlieb, Mendelssohn, Moses, et al. *Belleza y verdad: sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo*. Barcelona: Alba, 1999.

Herder, Johann Gottfried. *Selected Writings on Aesthetics*, trad. Gregory Moore. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Lessing, Gotthold Ephraim. *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*, trad. Sixto Castro. México: Herder, 2014.

Winckelmann, Johann J. *Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura*. trad., intro y notas de Salvador Mas. México: FCE, 2008.

Módulo 3:

Se recomienda esta edición: Kant Immanuel, *Critique of the Power of Judgement*. Cambridge University Press, 2000.

También:

Kant, Immanuel. *Crítica del discernimiento*. Madrid: Alianza, 2012.

Kant, Immanuel. *Primera introducción a la crítica del juicio*. Madrid: Visor, 1987.

Bibliografía general e introductoria:

Barasch, Moshe. *From Winckelmann to Baudelaire*. New York: New York Univ. Press, 1990.

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

Burke, Edmund, *Indagación filosófica sobre nuestras ideas de lo bello y lo sublime*. Madrid: Tecnos, 1998.

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

Castro, Sixto J., *Filosofía del arte*. México: Herder, 2018.

Dickie, George, *El siglo del gusto: la odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII*, trad. Francisco Calvo Garzón. España: Machado, La balsa de la Medusa, 2003.

Di Sanza, Silvia Del Luján, *Arte y naturaleza. El concepto de "Técnica de la naturaleza" en la Kritik der Urteilskraft de Kant*. Buenos Aires, Colección Nombre Propio, Ediciones del Signo, 2010.

García Leal, José, *Filosofía del arte*, Madrid, Síntesis, 2002. Gombrich, Ernest, *La historia del arte*, Madrid, Debate, 1995.

González Valerio, María Antonia. *Arte y estética en la filosofía de Arthur Danto*. México: Herder, 2018.

González Valerio, María Antonia, *El arte develado*. México: Herder, 2005.

González Valerio, María Antonia, *Un tratado de ficción*. México: Herder, 2010.

Guyer, P. Shelley, J., 2013, "Empiricism: Hutcheson and Hume," in *The Routledge Companion to Aesthetics*, 3rd ed., B. Gaut and D. Lopes (eds.), New York: Routledge.

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

Herder, Johann Gottfried. *Sculpture: Some Observations on Shape and Form from Pygmalion's Creative Dream*, Jason Gaiger. Chicago Press, 2002.

Hume, David, *Tratado de la naturaleza humana*, Albacete: Libros en Red, 2001

Hume, David, *Ensayos morales, políticos y literarios*, Madrid, Trotta, 2011.

Hutcheson, Francis, *Una Investigación sobre nuestra idea de belleza*, Tecnos, 1992.

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

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

Martínez Marzoa, Felipe. *Desconocida raíz común (estudio sobre la teoría kantiana de lo bello)*, Barcelona, Visor, 1987.

Rivera, Jacinto. *La "crítica del juicio teológico" y la corporalidad del sujeto*. Madrid: UNED, 1998.

Rivera, Jacinto. *El punto de partida de la metafísica trascendental. Un estudio crítico de la obra kantiana*. Madrid: UAM, 2012.

Shelley, J., 2013, "Empiricism: Hutcheson and Hume," in *The Routledge Companion to Aesthetics*, 3rd ed., B. Gaut and D. Lopes (eds.), New York: Routledge.

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.