

Programa de Estudios por Competencias.

Formato Base.

Estética I

1. Identificación del Curso

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Filosofía

Academia:

Lógica y Filosofía de la Ciencia

Historia de la Filosofía

Filosofía Política

X Disciplinas Filosóficas Tradicionales

Filosofía Latinoamericana

Seminarios sobre Textos Filosóficos

Metodología y Didáctica de la Filosofía

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Estética I

Clave de la Materia:

Horas teóricas: 60

Horas práctica:

Total de Horas: 60

Valor en Créditos:

Tipo de curso	Nivel	Carrera	Pre-requisitos
1. X Curso	Licenciatura	Lic. En Filosofía	Ninguno
2. ☐ Seminario			
3. ☐ Taller			

Área de Formación:

X Básica Común

Básica Particular Obligatoria

Filosofía de la Ciencia

Filosofía Social

Filosofía Latinoamericana

Filosofía Clásica y Contemporánea

Filosofía de la Educación

Elaborado

Mtra. Fanny Enrigue Lancaster-Jones.

Fecha de elaboración: enero del 2014.

2. Presentación.

Las cuestiones relativas a la belleza, a la creación artística, etcétera, han estado presentes a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, no obstante que la estética propiamente dicha, esto es, como disciplina, haya tomado forma hasta el siglo XVIII.

El objetivo de este curso —que puede considerarse la primera parte de la materia— es conocer de una manera general las teorías estéticas que se han elaborado en el pensamiento occidental desde los griegos hasta fines del siglo XVIII. Con tal propósito, los contenidos de la materia quedarán divididos en dos ejes fundamentales:

- a) El primero, que abarca el pensamiento de los filósofos desde la Antigüedad hasta el Renacimiento.
- b) En segundo lugar, lo que denominaremos “El nacimiento de la estética”, que tiene lugar en la centuria dieciochesca y responde, sobre todo, a la configuración de una nueva *episteme*.

Ello responde a que por una parte, las reflexiones que se dieron antes de formarse propiamente la disciplina, serán repensadas en diferentes momentos; y, por otra, las categorías constitutivas de la estética, tal como apareció en el siglo XVIII, serán puestas en cuestión, marcadamente durante el siglo XX, aspecto que será retomado en la segunda parte de la materia. Más: en la centuria pasada será incluso puesta en duda la necesidad de la estética desde la perspectiva filosófica, pues otras ramas del saber — como la psicología, la sociología, etcétera— comenzarán a estudiar objetos que tradicionalmente formaban parte de las investigaciones de la estética filosófica.

Así, y en consonancia con el desacuerdo que existe al intentar definir la disciplina y sus objetos, el propósito del curso es tener un panorama global del desenvolvimiento de tales cuestiones, teniendo como hilo conductor la búsqueda de un conocimiento de lo que compete al ámbito estético desde la filosofía. De modo que sea posible identificar tanto las teorías de la antigüedad hasta el Renacimiento, retomadas en nuevos contextos (por ejemplo, la cuestión de la imagen, fundamental en la reflexión platónica, que será clave en el siglo XX, en vista de las nuevas tecnologías y nuevos modos de hacer arte); así como las mencionadas categorías fundantes de la estética y el debate en torno a éstas.

En definitiva, siguiendo a Talon-Hugon, al no haber un acuerdo en lo que compete a la estética estudiar y si, además, no podemos hablar de absolutos (esto es, no hay una esencia transhistórica de la disciplina, pues los objetos implicados en ésta son resultado de las reflexiones que han tenido lugar históricamente), la disciplina será entonces el conjunto de sentidos que se le han dado durante el curso de la historia, pues éstos son en suma rostros que será preciso poner en relación con el estado del arte y la visión del mundo de la época en que surgen, así como encontrar las afinidades o choques entre dichos rostros.

Una concepción tal, un concepto abierto desde el que enfocamos la estética, es un concepto vivo que no fosiliza ni petrifica; un concepto que no limita la estética a las teorías del pasado y puede, por tanto, aspirar al conocimiento de lo que la disciplina será, aspiración para la que es indispensable el análisis de la configuración epistémica de la contemporaneidad.

3. Unidad de Competencia.

Habilidad de síntesis de la información obtenida en fuentes de estudio.

Habilidad de comprensión y explicación de fenómenos estéticos, concretamente artísticos, a partir del conocimiento de las diversas teorías analizadas.

Habilidad comunicativa en la expresión y manejo de sus ideas y argumentos ante el grupo.

4. Saberes.

Saberes teóricos: conocimiento de algunas posturas filosóficas sobre la estética y sus objetos, así como algunos tipos de expresión artística, principalmente literarios.

Saberes prácticos: aplicación de los diversos enfoques de la estética a obras de arte concretas.

Saberes formativos: relación entre las transformaciones que ha sufrido la estética — sus nociones fundamentales, como lo sensible, el arte y la belleza— a lo largo de la historia y las manifestaciones artísticas.

5. Contenido del curso.

I. Introducción

1. Aproximación a la estética como disciplina filosófica.
 - 1.1 Proceso a la estética.
2. Hacia una definición de la estética.
 - 2.1 La estética como filosofía de lo bello.
 - 2.2 La estética como filosofía del arte.
 - 2.3 La perspectiva de Sánchez Vázquez: estética como apropiación específica de la realidad.

II. Antigüedad, Edad Media y Renacimiento

1. Notas generales sobre la reflexión estética en la Antigüedad
 - 1.1 El concepto de *techné*
 - 1.2 El concepto de *mimesis*
 - 1.3 El artesano/artista
 - 1.4 Belleza y función
 - 1.5 Platón
 - 1.6 Aristóteles
 - 1.6.1 La *Poética* y la tragedia
2. Edad Media
 - 2.1 El concepto de *ars*
 - 2.2 El arte como vestigio de lo divino
 - 2.3 De las artes serviles a las artes mecánicas
 - 2.4 La idea de la belleza
 - 2.5 La *Divina comedia*. Dante y el fin de la Edad Media
3. Reflexiones estéticas sin estética
4. El Renacimiento
 - 4.1 El inicio de las artes liberales
 - 4.2 La condición del artesano/artista
 - 4.3 El renacimiento en Italia
 - 4.4 ¿Una proto-estética?

III. Nacimiento de la estética

1. Configuración de una nueva *episteme*

- 1.1 El nuevo estatus de la belleza
- 1.2 La invención de la idea moderna de las bellas artes
 - a. Las nuevas instituciones de las bellas artes
 - b. El nuevo público del arte
 - c. El artista (*versus* el artesano)
- 1.3 La invención del gusto
- 1.4 Otros factores que contribuyeron al nacimiento de la estética
 - a. Los salones, la crítica de arte y la historia del arte.
 - b. Bautizo de la estética
2. Caracteres de la estética ilustrada
3. Kant y la fundamentación de la estética autónoma

IV. Conclusiones

6. Acciones.

El alumno

- trabaja en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresará en plenaria las conclusiones obtenidas.
- llevará a cabo reportes de lectura.
- realizará una evaluación final.

7. Elementos para la evaluación.

Evidencias de aprendizajes

Conocimiento del pensamiento de los filósofos en el ámbito de la estética: desde Grecia hasta el siglo XVIII.

Criterio de desempeño

Participación en clase, realización de reportes de lectura y una evaluación final.

Campo de aplicación:

Capacidad de análisis de fenómenos estéticos aplicados al cine, teatro, literatura etcétera.

Desarrollo de tesis y ensayos sobre el fenómeno estético.

8. Calificación.

Evaluación final (promedio de las dos evaluaciones realizadas en el curso)	70 puntos
Participación en clase y reportes de lectura	30 puntos

9. Acreditación.

El alumno trabajará en grupos y llevará a cabo lecturas, sobre las que se tratará en clase. Realizará dos evaluaciones.

10. Bibliografía.

Bibliografía básica:

- ARISTÓTELES. *Poética*, Edición trilingüe por V. García Yebra, Madrid, Ed. Gredos, 1992.
- AAVV (María Rosa Palazón M., compiladora). México. *Antología de la estética en México. Siglo XX*. UNAM. 2006.
- AAVV (Adolfo Sánchez Vázquez). México. *Antología. Textos de estética y teoría del arte*. UNAM. Lecturas Universitarias, 14. 1972.
- AAVV (Valeriano Bozal, editor) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. I y II. Madrid, Ed. Visor, Colección “La balsa de la Medusa”, 2000.
- BAYER, RAYMOND. *Historia de la estética*. México, F. C. E. 1998.
- BÉGUIN, ALBERT. *El alma romántica y el sueño*, España, F. C. E., 1993.
- BENJAMIN, W. *El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán*, Barcelona, Ediciones Península, 1995.
- CAUQUELIN, ANNE. *Que sais-je? Les théories de l'art*. Paris. PUF. 1998.
- DACAL, ALONSO. *Estética General*. México, Ed. Porrúa, 2003
- ECO, U. *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Ed. Lumen, 1999.
- GARCÍA LEAL, J. *Filosofía del arte*. España. Editorial Síntesis / Filosofía. 2002.
- JIMENEZ, M. *Qu'est-ce que l'esthétique?* France. Gallimard. Folio essais. 1997.
- KANT. *Crítica del juicio*, Buenos Aires, Ed. Losada, 1961.
- *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*, México, F.C.E. / UNAM / UAM, 2004
- LARROYO, F. *Sistema de la estética*. México, Ed. Porrúa, 1979.
- OLIVERAS, Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Argentina. Ed. Ariel. Filosofía. 2005.
- PLATÓN. *Diálogos*, México, Ed. Porrúa, 2003.
- PLAZAOLA, JUAN. *Introducción a la estética*. Bilbao. Universidad de Deusto. 1999.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. *Invitación a la estética*, México, Ed. Grijalbo, 1992.
- SHINER, L. *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona. Editorial Paidós, Estética, 36. 2004
- TALON-HUGON, CAROLE *Que sais-je? L'esthétique*. Paris. Presses Universitaires de France. 2004.
- VALVERDE, JOSÉ MARÍA. *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona, Editorial Ariel, Filosofía, 2003.

Bibliografía complementaria:

- ADORNO, THEODOR. *Teoría estética*, Madrid, Editorial Taurus, 1980.
- AAVV (Adriana Yáñez, coordinadora) *Diálogos sobre ontología y estética*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
- AAVV (Domingo Hernández Sánchez, editor) *Estéticas del arte contemporáneo*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, “Metamorfosis 4”, 2002.
- AAVV (Textes réunis par Bernard Lafargue) *L'esthétique, aujourd'hui?* France. Revue d'études esthétiques, Figures de l'art 10. 2006.
- AAVV (Joseph Picó, compilador) *Modernidad y postmodernidad*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
- BACHELARD, GASTON. *La poética de la ensoñación*, México, F. C. E. Breviarios

- 330, 1997.
- BÜRGER, P. *Crítica de la estética idealista*, Madrid, Editorial Visor, “La balsa de la Medusa”, 1996.
- DELCLAUX, F. *El silencio creador*. Madrid, Ediciones RIALP, 1996.
- DIDEROT. *Escritos sobre arte* (Edición Guillermo Solana), Madrid, Ed. Siruela, 1994.
- FAJARDO, C. *Estética y sensibilidades posmodernas. Estudio de sus nuevos contextos y categorías*. México. ITESO / Universidad Iberoamericana, 2005.
- FERRARIS, M. *La imaginación*. España. Editorial Visor, La Balsa de la Medusa, 95. 1999.
- KAHLER, E. *La desintegración de la forma en las artes*, México, Siglo XXI Editores, 1993.
- KANDINSKY, W. *De lo espiritual en el arte*, México, Ediciones Coyoacán, 1999.
- LAPOUJADE, María Noel. *Filosofía de la imaginación*. México, Siglo Veintiuno Editores, 1998.
- MAILLARD, Chantal. *La razón estética*. España. Ed. Laertes. 1998.
- MAN de, Paul. *La ideología estética*. Madrid, Ed. Cátedra. 1998.
- MICHELI, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Ed. Alianza, 1979.
- NIETZSCHE, F. *El nacimiento de la tragedia*, Madrid / México, Alianza Editorial, 1997.
- *Estética y teoría de las artes*, (Prólogo, selección y traducción de Agustín Izquierdo), Madrid, Editorial Tecnos, 2001.
- PALAZÓN, M. R. *Reflexiones sobre estética a partir de André Breton*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- PAREYSON, L. *Conversaciones de estética*, Madrid, Ed. Visor, Col. “La balsa de la Medusa”, 1987.
- PERNIOLA, M. *La estética del siglo XX*. Madrid. La Balsa de la Medusa, 111. 2001.
- RAYMOND, M. *De Baudelaire al surrealismo*, México, F. C. E. 1996.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. *Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas*. México. F. C. E. 2003.
- XIRAU, R. *Entre la poesía y el conocimiento*, México, F.C.E., 2001
- ZAMBRANO, María. *Filosofía y poesía*. México, F. C. E. 1996.