

F-0022 "INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DEL ARTE"

Horario: miércoles de las 7 a las 11 hrs.

Aula: 319, Letras

HORAS DE DOCENCIA: 4 horas lectivas por semana en modalidad teoría

CRÉDITOS: 3

NIVEL: 2

ÁREA Y ENFOQUE: Núcleo Básico – Introducción a la filosofía - Estética

PROFESOR: Dr. Pablo Hernández Hernández

Horario de atención: miércoles de las 14 a las 16 hrs. (previa cita por correo-e)

Oficina: 241, Facultad de Letras.

Teléfono oficina: 25118414

Correo-e: jose.hernandezhernandez@ucr.ac.cr

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Es de fundamental importancia el que la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica ofrezca, tanto a sus estudiantes como al resto de la comunidad interesada en el arte y la filosofía, un curso introductorio de filosofía del arte, en el cual se dejen sentadas las bases del trabajo filosófico CON el arte. Durante décadas se ha pensado que un curso de este tipo debía solventar la precaria situación de los estudios teóricos del arte en Costa Rica. Es por eso que es necesario aclarar que este no es un curso de historia del arte, de teoría del arte ni de la historia de la filosofía del arte, sino un curso introductorio de FILOSOFÍA DEL ARTE.

La filosofía del arte aprovecha las relaciones que se dan entre, por un lado, lo que histórica, social y culturalmente es reconocido como artístico, y, por otro lado, los temas y problemas que la filosofía no ha dejado de crear y abordar en más de 2500 años de historia: a) el carácter objetivo y material de los fenómenos; b) el marco colectivo en el que objetos y fenómenos nos interpelan como problemas; c) el ordenamiento del mundo a partir de intereses individuales y colectivos; d) la creación de mediaciones como lenguajes, imágenes y conceptos, y sus sistemas; e) el cuerpo, la sensibilidad y la percepción, en su relación con la racionalidad y la mente; f) codificaciones y decodificaciones; g) la producción de conocimiento.

Este curso no presupone ninguna definición de arte, ni tampoco su existencia como una entidad esencialmente particular; estos serán, cuando más, posibles puntos de llegada al final del semestre. A lo largo del curso se estudiarán diversos procesos por los cuales objetos o fenómenos particulares llegan a ser reconocidos, juzgados, caracterizados, categorizados como artísticos en determinadas condiciones históricas, sociales y culturales. Siguiendo las preguntas que mencionábamos y que marcan a la filosofía como disciplina del pensamiento y la creación, no a la teoría del arte, la sociología del arte o la historia del arte, se estudiarán los procesos por los que particulares objetos y fenómenos se instalan en un determinado lugar (Sociedad-Cultura-Naturaleza) para, de manera dialéctica, someter y ser sometidos a problemas relacionados con: a) la institucionalidad; b) la imagen, el lenguaje y la mediación; c) el cuerpo, la performatividad y los afectos; d) la representación y la interpretación; e) el conocimiento y el entendimiento. La vectorialidad (la intención de producir sentido frente a algo, o alguien, otro) de estos objetos y fenómenos los vincula necesariamente al problema de la producción de sujetos, tanto individuales como colectivos. Todo esto será abordado en un continuo taller con obras de las diferentes producciones simbólicas institucionalizadas como música, teatro, danza, literatura, pintura, escultura, cine, diseño y arquitectura.

En otras palabras. No es el interés de este curso describir las diversas formas reconocidas convencionalmente como artísticas, ni su historia, ni tampoco lograr una definición de qué es el arte. La intención fundamental es seguir un esquema que nos permita analizar cuándo y

dónde hay arte. Hay arte cuando hay objetos y fenómenos, pero ¿qué son los objetos y los fenómenos?; hay arte cuando determinados objetos y fenómenos son producidos con la intención de generar sentido a través de procesos que vinculan la percepción, las emociones, el lenguaje, el entendimiento y el conocimiento, lo político y la apertura de interpretación, y cuando una colectividad produce las condiciones de reconocimiento de algunos fenómenos y objetos como artísticos. El resultado de este esquema, de este proceso, no es una definición del arte, sino configuraciones de lo que un sujeto, individual y/o colectivo es o debería ser. Este proceso es el objeto de estudio de este curso.

OBJETIVO GENERAL

Estudiar y analizar la relación existente entre el arte y la filosofía a partir del proceso por el que determinados objetos y fenómenos son reconocidos, juzgados y apreciados como artísticos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Definir y estudiar el carácter de objeto y fenómeno del arte en general y de las diversas formas (obras) de las diversas artes en particular (música, artes visuales, artes escénicas, danza, cine, literatura, arquitectura, diseño).
2. Definir y analizar los marcos generales que determinan el lugar en el que determinados objetos y fenómenos son juzgados como artísticos: la cultura, la sociedad, la naturaleza.
3. Dilucidar y discutir el rol del lenguaje, la imagen y el concepto en el proceso por el que determinados objetos y fenómenos son juzgados como artísticos.
4. Dilucidar y discutir el rol del entendimiento y el conocimiento en el proceso por el que determinados objetos y fenómenos son juzgados como artísticos.
5. Dilucidar y discutir el rol del cuerpo, la performatividad y los afectos en el proceso por el que determinados objetos y fenómenos son juzgados como artísticos.
6. Dilucidar y discutir el rol de la colectividad de intereses, lo político y la institucionalidad en el proceso por el que determinados objetos y fenómenos son juzgados como artísticos.
7. Dilucidar y discutir el rol de la representación y la interpretación en el proceso por el que determinados objetos y fenómenos son juzgados como artísticos.
8. Dilucidar y discutir la vectorialidad por la que esos objetos y fenómenos son juzgados como artísticos para producir modificaciones en la configuración de sentido de sujetos individuales y colectivos.
9. Familiarizar al estudiante con los problemas que discute la filosofía del arte y la estética.
10. Discutir diversos problemas de la filosofía del arte, tales como los que tienen que ver con el origen, sentido y significación social del arte.
11. Desarrollar un conjunto de categorías, conceptos y teorías básicas relacionadas con el arte y su desarrollo histórico.
12. Propiciar una confrontación crítica con diversos géneros de objetos y procesos artísticos.
13. Confrontar a los estudiantes con los procesos creativos y generar reflexiones diversas en torno a esos procesos.

EJES DE LECTURA Y CONTENIDOS

Cada uno de los ejes a continuación enumerados serán abordados a partir del análisis de las particularidades y diferencias con que se presentan entre la música, la danza, las artes visuales, las artes escénicas, el cine y la literatura.

1. Objetos, fenómenos y acciones.
 - 1.1. ¿Qué es un objeto? ¿qué es un fenómeno? ¿qué es una acción?
 - 1.2. ¿Qué hacemos con los objetos, fenómenos y acciones? ¿cuál es nuestra relación con los objetos, los fenómenos y las acciones?

- 1.3. ¿Qué hacen los objetos, fenómenos y acciones con/de nosotros?
- 1.4. ¿De qué modo es objeto, fenómeno y acción cada forma de las artes?
2. El lugar del arte: Mundo.
 - 2.1. Naturaleza(s) y Cultura(s)
 - 2.2. Sociedad(es) y vectorialidad del fenómeno artístico
 - 2.3. Arte, institucionalidad y política
3. Mediaciones: expresión, entendimiento y conocimiento
 - 3.1. Lenguaje
 - 3.2. Imagen
 - 3.3. Número
 - 3.4. Concepto
4. Representar e interpretar: de vuelta a los objetos, fenómenos y acciones
5. Técnica y tecnología
 - 5.1. Aparato, artefacto, dispositivo, programa, operador
 - 5.2. Montaje
6. Cuerpo:
 - 6.1. Performatividad
 - 6.2. Afectos
7. Mímesis/Méthexis, Aisthesis/Poiesis: Arte y filosofía

METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

Para este curso se espera que los y las estudiantes presenten disposición a participar en ejercicios que los involucra activamente en procesos de producción artística, pues es en ejercicios de este tipo que se enfrentarán a los problemas FILOSÓFICOS fundamentales de la filosofía del arte: materialidad/inmaterialidad, representación/percepción, expresión/interpretación, cuerpo/sensación, entendimiento/sensibilidad, etc. Este curso se concibe como un laboratorio de ejercicios y experimentos para llegar a problemas filosóficos a través de las prácticas de producción de las siguientes formas artísticas: danza, música, artes visuales, teatro, literatura, cine y arquitectura.

El curso seguirá las metodologías propias de un curso universitario introductorio: clases magistrales de exposición de las líneas generales de acercamiento a las temáticas a estudiar; sesiones de ejercicios y talleres en las que se discutirán las formas del arte tras un proceso de apreciación/participación de sus manifestaciones; sesiones de ejercicios y talleres de escritura y de presentación oral en las que los estudiantes deberán redactar pequeñas composiciones que serán presentadas y discutidas en clase; visitas a muestras, exposiciones, presentaciones artísticas; trabajo en clase con el análisis de obras de arte de diferentes períodos de la historia del arte; formación de grupos de trabajo para las actividades que serán presentadas/evaluadas en el curso como trabajo final.

1. Cinco ejercicios de escritura y presentación oral: Cada estudiante deberá presentar cinco composiciones escritas sobre los temas que el profesor oportunamente indique (10% c/u) _____ 50%
2. Trabajo final: En grupos, los estudiantes deberán realizar una intervención pública que sea el resultado de una investigación realizada en la ciudad. El grupo de estudiantes deberán rastrear en la ciudad tanto elementos materiales y sus referencias simbólicas así como los diversos personajes que conforman el escenario urbano y las prácticas que en él tienen lugar, para entonces intervenir de alguna manera en todos estos registros. El tema queda a elección del grupo, sin embargo se deberá presentar un anteproyecto para discutirlo con el profesor. La presentación podrá tener un carácter lúdico, reflexivo, experimental y tendrá que tener relación con los temas del curso. Se presentará un informe final (última clase). La presentación y documentación será proyectado por el grupo en forma audiovisual, a partir de dibujos, fotografías o videos de lo que se realice (Anteproyecto, a discutir con el profesor y el grupo 10%) (Presentación en clase 15%, 30 min. máximo) (Interpretación escrita, informe y

valoración conceptual del trabajo 10%) _____ 35%

3. Esquema general del curso. A lo largo del curso, a partir del primer día y hasta el último, dibujaremos paulatinamente el esquema general del curso. Gradualmente cada estudiante debe conservar y desarrollar su propio esquema en una hoja A3 durante todo el semestre y exponerlo y comentarlo al final del semestre públicamente. Cada estudiante debe llevar su esquema a todas las clases y trabajos de campo, a modo de bitácora _____ 15%

Advertencia: EN GENERAL SE LES ADVIERTE A LOS ESTUDIANTES Y LAS ESTUDIANTES QUE CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO DEBERÁ EVITAR EXPONER A SUS INTEGRANTES A SITUACIONES PELIGROSAS, QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA O EMOCIONAL. POR LO CUAL TODO PROYECTO DEBERÁ SER DISCUTIDO CON EL PROFESOR Y A LA HORA DE SU APLICACIÓN TOMAR LAS PRECAUCIONES DEL CASO. LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL PROFESOR DEL CURSO NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA CUANDO ALGUNA DE ESTAS RECOMENDACIONES NO SEAN ATENDIDAS.

MATERIALES

Documental: Hustwit, Gary (2009) *Objectified*. (Parte de la trilogía sobre el diseño: Helvetica (2007), Objectified (2009), Urbanized (2011)). EE.UU.

Documental: Filarmónica de Berlín (2004) *¡Esto es ritmo!*. Alemania (montaje del ballet *La Consagración de la Primavera*, de Igor Stravinsky, con jóvenes de escuelas y colegios berlineses).

Documental: Foy, Jon (2011) *Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles*. EE.UU.

Película: Sorrentino, Paolo (2013) *La gran belleza* (*La grande bellezza*). Italia.

Película: Alfred Hitchcock (1954) *Rear Window* (*La ventana indiscreta*). EE.UU.

Libro: Nancy, Jean-Luc (2008) *Las Musas*. Buenos Aires: Amorrortu.

Música-Literatura-Artes visuales: Materiales aportados por los estudiantes y las estudiantes.

CRONOGRAMA

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDAD	TAREA
15 de marzo	Explicación del programa y generación del esquema general del curso. Organización administrativa y fechas importantes para ejercicios de participación artística. Presentación de los y las participantes ¿Qué es un objeto, un fenómeno y una acción? ¿De qué modo es objeto cada forma de arte? Trabajo con ejemplos ¿Y los y las sujetos?	Foro y clase magistral	
22 de marzo	Trabajo con las composiciones sobre “mi objeto favorito”: Sujeto – narración – objeto – animación – rito – ceremonia – culto Gusto – Objeto – Persona Acción mimética y acción poética Producir, representar, percibir, interpretar Antropología filosófica y arte	Foro y clase magistral	Composición: “Mi objeto favorito” Ver el documental <i>Objectified</i> Dibujar el esquema general del curso
29 de marzo	Visita a dos instituciones artísticas: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo: 7 a.m. en el Museo: esquina sur-este del Centro Nacional de Cultura (CENAC), esquina con	Trabajo de campo	Composición: “¿En dónde me encuentro con el arte? Topología y lugares del arte” Ver la película <i>La gran belleza</i>

	Biblioteca Nacional, Registro Civil y Parque Nacional. Fundación Teor/ética para el arte y el pensamiento: 9 a.m. en la Fundación: del quisco del parque Morazán 300 metros al norte, casa blanca esquinera.		Preguntas preparadas para discusión con MADC y Fundación Teor/ética Esquema del curso
5 de abril	El lugar del arte: Naturaleza – Cultura Cultura en singular Cultura en plural	Foro y clase magistral	Composición: “Autoridad e institución en el arte. ¿Quiénes deciden qué es arte y qué no? ¿y cómo lo deciden?”
12 de abril	SEMANA SANTA		
19 de abril	Operación de la cultura Arte y sociedad Trabajo con las composiciones sobre “Topología y lugares del arte” La Institución social Arte (actores, instituciones, ritos, mercado, distinción) Primer cierre del esquema. Discusión de los insumos recolectados y producidos hasta este momento.	Foro y clase magistral	
26 de abril	El problema de las categorías: ¿una o varias artes? El problema de las categorías: ¿una o varias artes? Mediaciones: Lenguaje, imagen, número y concepto ¿cuáles? Expresión, comunicación, entendimiento y entretenimiento ¿para qué? Mediación y forma ¿cómo? Representar e interpretar: La facultad mimética, técnica y artefacto	Foro	Lectura: Las Musas, de Jean-Luc Nancy Composición: bajo forma de pregunta al texto Ver el documental: <i>Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles</i> Composición: El papel de la investigación en los procesos artísticos de producción ¿es el arte una forma de conocimiento? ¿cómo?
3 de mayo (2:00pm)	Danza y filosofía. Visita y clase de danza con la compañía Danza U en Talleres de Danza U (Edificio Saprissa, UCR)	Trabajo de campo	Ver documental: <i>¿Esto es ritmo!</i> Composición: desde su propia experiencia planteen y respondan a las preguntas sobre: 1. La diferencia entre contemplar y participar del arte; 2. ¿Por qué bailo, por qué no bailo? ¿qué me lleva a bailar o a no bailar?
10 de mayo	Arte y performatividad: Música El modelo de la participación y la acción Ejercicio por definir	Trabajo de campo	Colaborar con materiales musicales de su gusto (de preferencia sin letra) Composición: descripción de una emoción y del proceso de su producción a través de la música de su elección y predilección (ignorar letras si son canciones)
17 de mayo	El modelo de la participación y la acción frente al modelo de la contemplación y la recepción Conversatorio con Mariela Richmond (Artes Escénicas): Teatro	Magistral Foro	
24 de mayo	Arte e imagen: Las artes visuales Imitación y representación Ejercicio por definir Visita a los talleres de pintura de la Facultad de Bellas Artes, UCR	Trabajo de campo Magistral Foro	Colaborar con materiales visuales digitales de su gusto, preferiblemente pintura o fotografía.
31 de mayo	Arte, dispositivo, procedimiento y programa El montaje como clave del arte contemporáneo El cine	Análisis audiovisual	Ver la película: <i>La ventana indiscreta</i>
7 de junio	Arte, lenguaje, sentido y significación La literatura Ejercicio de reescritura y traducción	Foro	Colaborar con materiales literarios de su gusto, extraer un fragmento especialmente significativo para usted de la obra seleccionada. Composición: elaborar una traducción literaria propia de <i>La inmiseria</i> de Julio Cortázar. Reescribir literariamente y de manera propia el poema <i>En la foto, bórrame el arco de sudor</i>

			<i>de la camisa de Luis Chaves</i>
14 de junio	Exposición de los esquemas generales del curso. Discusión final del curso con los invitados a los ejercicios realizados durante el semestre Mímesis – Méthexis (conclusiones) Aisthesis – Poiesis (conclusiones)	Magistral	Esquemas preparados para su exposición, explicación oral de sus esquemas, discusión de las elecciones gráficas de sus esquemas, localización de los centros conceptuales filosóficos del esquema y del curso
21 de junio	Trabajos finales (asistencia obligatoria)	Exposición	Trabajos finales – documentación

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Aumont, J.: (2001) La estética hoy. Cátedra, Madrid.
 Bayer, R.: (1978) Historia de la estética. F.C.E., México.
 Beardsley, M.; Hospers, J.: (1990) Estética. Historia y fundamentos. Cátedra, Madrid.
 Bozal, V. (Ed.): (1999) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (dos tomos). Visor, Madrid.
 Givoni, S.: (1990) Historia de la estética. Tecnos, Madrid.
 Jiménez M.: (1999) ¿Qué es la estética?. Idea Universitaria, Barcelona.
 Marchan Fiz, S.: (1998) Estética. UNED, Madrid.
 (2000) La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del estructuralismo. Alianza, Madrid.
 Tatarkiewicz, W.: (1987) Historia de la Estética (tres tomos). Akal, Madrid.
 (1987) Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Tecnos, Madrid.
 Danto, A.: (1999) Después del fin del arte. Paidós, Barcelona.
 Dufrenne, M.: (1982) Fenomenología de la experiencia estética. F. Torres, Valencia.
 Genette, G.: (2000) La obra de arte II. La relación estética. Lumen, Barcelona.
 Gombrich, E.H.: (1979) Arte e ilusión. Gustavo Gili, Barcelona.
 Goodman, N.: (1976) Los lenguajes del arte. Seix Barral, Barcelona.
 Man, P. de: (1998) La ideología estética. Cátedra, Madrid.
 Panofsky, E.: (2000) Idea. Contribución a la teoría del arte. Cátedra, Madrid.
 Todorov, T.: (1991) Teorías del símbolo. Monte Ávila, Caracas