

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO, MAESTRÍA EN ARTES, I CICLO 2017

SP-7615 HISTORIA DE LA ESTÉTICA

Horario: martes de las 17 a las 20 hrs.

Aula: Biblioteca de Edificio Facultad de Bellas Artes

HORAS DE DOCENCIA: 3 horas lectivas por semana en modalidad teoría

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

Este curso se propone estudiar las principales etapas de la historia del pensamiento estético tal y como se ha desarrollado como parte de la filosofía. Está propuesto para el estudio de dos de las tres fundamentales y más generales áreas de la disciplina estética como rama de la filosofía: 1) **Historia de las ideas estéticas**, es decir, los más elementales desarrollos de esta rama del quehacer filosófico en la historia del pensamiento occidental, sus principales conceptos y categorías así como las metodologías desprendidas de ellos (preguntas rectoras: ¿cómo se han organizado históricamente las ideas estéticas?, ¿qué cambios históricos han sufrido los conceptos, categorías y metodologías de la estética?); 2) **Teorías de la experiencia estética**, es decir, el estudio de la estética entendida como determinación subjetiva de la experiencia que se tiene ante objetos considerados bellos (preguntas rectoras: ¿es la experiencia estética una experiencia autónoma o heterónoma? ¿qué implicaciones tiene en las teorías estéticas la definición de la subjetividad y la objetividad? ¿qué relaciones se han establecido en la estética entre arte y naturaleza, a través de conceptos como *objeto, belleza y experiencia*?). La tercera área de la estética es la **Filosofía de las artes**, no se desarrollará a profundidad en este curso pues ya existe un curso específico para abordar sus temas más contemporáneos, titulado Problemas de la Estética y programado para ser impartido en el ciclo II-2017.

OBJETIVOS

1. Comparar algunos de los textos más importantes de las estéticas de las épocas clásica, moderna y contemporánea.
2. Identificar las dos áreas fundamentales y generales de la estética.
3. Describir y definir los desarrollos históricos de dichas áreas.
4. Analizar, esquematizar y determinar los problemas estéticos de algunas de las artes.
5. Considerar, discutir y criticar la actualidad de la disciplina estética.

CONTENIDOS

I. Ideas estéticas:

- I.1. El estatuto de la estética como disciplina filosófica.
- I.2. Ámbitos y límites de la estética.
- I.3. Categorías, valores y juicios estéticos.

II. Historia de las ideas estéticas:

- II.1. Discusiones filosóficas antes de la era de la estética: la heteronomía de las técnicas imitativas como problema filosófico de la antigüedad.

- II.2. El nacimiento de la estética en el siglo XVIII: sistema del conocimiento y las ciencias
- II.3. El proyecto (estético) de civilización moderno: las ideas de progreso, cultura y sujeto
- II.4. Primeros problemas de la “ciencia estética”: el caso Immanuel Kant (1724-1804)
- II.5. Incorporación del arte al sistema de la historia: el caso Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Idealismo y romanticismo.
- II.6. La fenomenología y la obra de arte: el caso Martin Heidegger (1889-1976)
- II.7. Sospechas y críticas al proyecto de civilización moderno:
 - II.6.1. Capitalismo y contradicción. La explotación (Karl Marx, 1818-1883)
 - II.6.2. Sujeto y nihilismo. El resentimiento (Friedrich Nietzsche, 1844-1900)
 - II.6.3. Cultura y malestar. La neurosis (Sigmund Freud, 1856-1939)
- II.8. Problemas de la modernización y el modernismo:
 - II.7.1. La técnica y la mercancía: el caso Walter Benjamin (1892-1940)
 - II.7.2. El lenguaje: el caso Nelson Goodman (1906-1998)
- II.8. Lo contemporáneo:
 - II.8.1. Estructuralismo/postestructuralismo
 - II.8.2. Estética y emancipación (Jacques Rancière, 1940)
 - II.8.3. Mimesis y Methexis (Jean-Luc Nancy, 1940)
 - II.8.4. Aisthesis y Poiesis (Boris Groys, 1947)

METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

El curso seguirá las metodologías propias de un curso universitario de posgrado: clases magistrales de exposición de las líneas generales de acercamiento a las temáticas a estudiar; 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; trabajo en clase con el análisis y exposición de textos de la historia de la estética.

Una exposición de un texto consiste en una interpretación del texto, en la formulación y mostración de los problemas con los que trabaja el autor, o de los problemas que sus tesis y argumentos implican. En ese sentido, una exposición NO es LEER el texto, ni repetir el texto, sino que debe agregar sentido al texto, articularlo, debe aportar algo a quien escucha la exposición sobre un texto, de otra manera es mejor leer el texto y no escuchar a la persona.

1. Cada estudiante deberá presentar 6 composiciones escritas sobre los temas que el profesor oportunamente indique (preguntas guía) (10% c/u) _____ 60%

2. Cada estudiante deberá participar en la presentación de dos textos de lectura obligatoria como exposición en clase y en la dirección en clase de la discusión de los mismos (20% c/u) _____ 40%

Lecturas obligatorias (antología en Dropbox):

Kant, E.: *Crítica del juicio*. I, 1. Analítica de lo bello (§ 1-22). I, 2. Dialéctica del juicio estético (§ 55-60).

Benjamin, W.: *El autor como productor; La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*

Heidegger, M.: *El origen de la obra de arte*

Goodman, N.: (Lenguajes del arte) *Introducción; La realidad recreada; Arte y entendimiento*

Nancy, J.-L.: *Mimesis y méthexis*

Nancy, J.-L.: *Las Musas*

Groys, B.: (Volverse público) *Introducción. Poética vs. Estética*

Rancière, J. *El reparto de lo sensible. Estética y política.*

Rancière, J. *El espectador emancipado.*

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Adorno, Th.: (2010) Teoría estética. Akal, Madrid.
- Adorno, Th.; Horkheimer, M.: (2015) Dialéctica de la ilustración. Trotta, Madrid.
- Aristóteles: (2002) Poética. Biblioteca Nueva, Madrid.
- 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.
- Benjamin, W.: (2015) Obras completas. Abada, Madrid.
- Bozal, V. (Ed.): (1999) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (dos tomos). Visor, Madrid.
- Danto, A.: (1999) Después del fin del arte. Paidós, Barcelona.
- Dufrenne, M.: (1982) Fenomenología de la experiencia estética. F. Torres, Valencia.
- Freud, S.: (2002) El Malestar en la cultura. Alianza, Madrid.
- Genette, G.: (2000) La obra de arte II. La relación estética. Lumen, Barcelona.
- Givoni, S.: (1990) Historia de la estética. Tecnos, Madrid.
- Gombrich, E.H.: (1979) Arte e ilusión. Gustavo Gili, Barcelona.
- Goodman, N.: (1976) Los lenguajes del arte. Seix Barral, Barcelona.
- Hegel, G.W.F.: (1997) Introducción a la estética. Península, Barcelona.
- Jiménez M.: (1999) ¿Qué es la estética?. Idea Universitaria, Barcelona.
- Kant, E.: (2003) Crítica de la facultad de discernimiento. Mínimo Tránsito, Madrid.
- Man, P. de: (1998) La ideología estética. Cátedra, Madrid.
- Marchan Fiz, S.: (1998) *Estética*. UNED, Madrid.
- (2000) La estética en la cultura moderna. De la ilustración a la crisis del estructuralismo. Alianza, Madrid.
- Marx, K.; Engels, F.: (1969) Escritos sobre Arte. Barcelona: Península.
- (1972) Textos sobre la producción artística. Madrid: Alberto Corazón.
- Molinuevo, J.L.: (1998) La experiencia estética moderna. Síntesis, Madrid.
- Nietzsche, F. (2000) El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Alianza, Madrid.
- Panofsky, E.: (2000) Idea. Contribución a la teoría del arte. Cátedra, Madrid.
- Platón: (2000) La República. Alianza, Madrid.
- Rancière, J. (2013) Aisthesis: escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires, Bordes Manantial.
- Rancière, J. (2009) El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: Arcis – Lom
- Rancière, J. (2010) El espectador emancipado. Castellón: Ellago ediciones
- 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.
- Todorov, T.: (1991) Teorías del símbolo. Monte Ávila, Caracas.
- Valery, Paul: (2000) Teoría poética y estética. Visor, Madrid.
- Valverde, J.M.: (1987) Breve historia y antología de la estética. Ariel, Barcelona.

CRONOGRAMA

FECHA	CONTENIDO	TAREA
14 de marzo	I. Ideas estéticas, fundamentos de la estética	
21 de marzo	I. Ideas estéticas, fundamentos de la estética	
28 de marzo	II.1. El concepto de arte y su discusión filosófica desde la antigüedad: heteronomía	Composición 1: El concepto de arte entre el Renacimiento y la Ilustración. Aplicado a una específica forma de arte.
4 de abril	II.2. El nacimiento de la estética en el	

	siglo XVIII: sistema de conocimiento e ilustración II.3. El proyecto de civilización moderno: las ideas de progreso, cultura y sujeto	
11 de abril	SEMANA SANTA	
18 de abril	II.4. Primeros problemas de la “ciencia estética”: Immanuel Kant	Exposición: <i>Crítica del juicio</i> de Immanuel Kant. Pregunta rectora: ¿qué tipo de leyes se aplican a la esfera estética de la experiencia humana? Composición 2: Kant y la idea de una finalidad sin fin ¿cómo se expresa esta idea en alguna de las específicas formas del arte?
25 de abril	II.4. Primeros problemas de la “ciencia estética”: Immanuel Kant II.5. Incorporación del arte al sistema de la historia: el caso idealismo y romanticismo	
2 de mayo	II.5. La fenomenología y la obra de arte: el caso Martin Heidegger	Exposición: <i>El origen de la obra de arte; La época de la imagen del mundo</i> de Martin Heidegger. Pregunta rectora: ¿tecnología, arte y ficción del mundo, falsificación de la realidad? Composición 3: La tecnología en el trabajo artístico propio específico.
9 de mayo	II.6. Sospechas y críticas al proyecto de civilización moderno. Marx, Nietzsche, Freud	Composición 4: Elija alguno de los siguientes autores y relaciónelo con la forma específica de arte que usted trabaja: Marx, Nietzsche, Freud
16 de mayo	II.7.1. Técnica y mercancía: Walter Benjamin	
23 de mayo	II.7.1. Técnica y mercancía: Walter Benjamin	Exposición: <i>El autor como productor; La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica</i> de Walter Benjamin. Pregunta rectora: ¿materialidad, modo de producción y carácter de la obra artística? Composición 5: Compromiso artístico ¿militancia o tendencia? Reflexión sobre el papel político social de sus procesos creativos propios, un ejemplo.
30 de mayo	II.7.2. El lenguaje: Nelson Goodman	
6 de junio	II.7.2. El lenguaje: Nelson Goodman	Exposición: <i>Lenguajes del arte</i> de N. Goodman. Pregunta rectora: ¿formas y lenguajes del arte como formas y lenguajes de conocimiento? Composición 6: ¿Qué es decible en una obra de arte, y qué es decible sobre una obra de arte? ¿Y lo indecible?
13 de junio	II.8.1. Estructuralismo/postestructuralismo II.8.2 Emancipación y estética: Jacques Rancière II.8.3. Mimesis y Methexis: Jean-Luc Nancy II.8.4. Aisthesis y Poiesis: Boris Groys	Exposición: Rancière, J. <i>El reparto de lo sensible. Estética y política; El espectador emancipado</i> . Pregunta rectora: ¿qué validez tiene la categoría de representación como descriptora de la esencia de lo estético y de lo artístico?
20 de junio	II.8.2 Emancipación y estética: Jacques Rancière II.8.3. Mimesis y Methexis: Jean-Luc Nancy II.8.4. Aisthesis y Poiesis: Boris Groys	Exposición: <i>La imagen. Mimesis y Méthexis</i> de J.-L. Nancy. Pregunta rectora: ¿Participar en qué? ¿Participar de qué? Exposición: <i>Volverse público</i> de Boris Groys. Pregunta rectora: ¿la experiencia subjetiva como clave individualista de la estética? ¿qué opciones hay al subjetivismo? Exposición: Nancy, J.-L.: <i>Las Musas</i> . Pregunta rectora: ¿es sostenible el concepto singular de arte? Composición 7: ¿Es el modelo de la contemplación un obstáculo para la experiencia estética de la participación y la colaboración?