

Universidad de Costa Rica
Facultad de Letras, Escuela de Filosofía

F-4444 / RP-1216 Filosofía del arte 1

Curso modalidades teórica y práctica

Horas de docencia (5 por semana): 3 horas lectivas por semana en modalidad teoría, 2 horas por semana en modalidad práctica

Créditos: 3

Nivel: Superior, Bachillerato

Área y enfoque: Filosofía práctica

Profesor: Dr. Pablo Hernández Hernández

Contacto: jose.hernandezhernandez@ucr.ac.cr, jueves de las 14 a las 16 hrs. oficina 241 de la Facultad de Letras (previa cita para reservar tiempo)

Asistente: William Pérez, willy1818@hotmail.com

Horario: martes de las 7 a las 12 hrs.

Aula: 230 de la Facultad de Letras

Justificación y descripción:

Este no es un curso de historia del arte, ni de teoría del arte, sino un curso de FILOSOFÍA del arte, el cual se articula con otros cursos dedicados al estudio de las tres grandes ramas de la Estética Filosófica dentro de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica: la historia de las ideas estéticas, las teorías de la experiencia estética y la filosofía de las artes. Su objetivo fundamental, por lo tanto, es el planteamiento y trabajo de problemas propios del quehacer filosófico a partir de la investigación, el análisis y la crítica de los procesos y prácticas que dan lugar al fenómeno artístico. De forma más específica este curso forma una unidad de trabajo orgánica con un curso precedente que lo ha introducido y ubicado: Introducción a la Estética (F-0022); y un curso precedente que lo completa: Filosofía del Arte 2 (F-4445). Lo cual implica que los contenidos, tanto de temas, problemas y teorías, como de formas artísticas por abordar, corresponden a una selección que se complementa con los del curso Filosofía del Arte 2 (F-4445), del que este curso Filosofía del Arte 1 (F-4444) es requisito.

La filosofía del arte, dentro de la estética filosófica, se dedica a crear relaciones 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. Por esta razón este curso no presupone ninguna definición de arte, ni tampoco su existencia como una entidad esencialmente particular, y se concentra, más bien, en el estudio de los elementos fundamentales del proceso por el cual algunos objetos, fenómenos, acciones y cuerpos terminan siendo percibidos, reconocidos, apreciados, juzgados, valorados y clasificados como artísticos.

Partimos del hecho de que hay obras de arte y que desde ellas se puede plantear la pregunta tanto sobre su recepción, juicio y correspondiente experiencia, lo que tradicionalmente se denomina *aisthesis*, como la pregunta por sus condiciones de existencia, producción e intención, lo que tradicionalmente se denomina *poiesis*. Filosóficamente, todavía podemos plantear una tercera pregunta por las condiciones ontológicas para la existencia del arte en tanto *ente*, en tanto objeto, fenómeno, acción y cuerpo que forma parte del *ser*. Para poder abordar estas preguntas seguiremos cuatro momentos distintos en el curso: 1) las condiciones ontológicas del arte ¿qué es un objeto, qué un fenómeno, qué una acción y qué un cuerpo?; 2) las condiciones poiéticas del arte ¿qué elementos (materiales, técnicas y lenguajes) forman el proceso de producción que hace

de ciertos objetos, fenómenos, acciones y cuerpos, objetos, fenómenos, acciones y cuerpos artísticos?; 3) las condiciones estéticas del arte ¿qué determinaciones naturales, culturales y sociales se imponen a todo fenómeno artístico?; 4) condiciones críticas de las artes ¿qué problemas filosóficos se desprenden de los momentos 1, 2 y 3 cuando los abordamos desde la práctica artística de la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, el diseño y la arquitectura?

Todo esto será abordado, teórica y prácticamente, en un continuo taller con obras y prácticas de las diferentes producciones simbólicas institucionalizadas como pintura, escultura, fotografía, cine, diseño y arquitectura.

Programa del curso:

CONTENIDO	TEMAS	PROBLEMAS	OBJETIVOS
<p>UNIDAD 1: MUNDO</p> <p>1. Objeto, fenómeno y acción 2. Cuerpo y sujeto</p>	<p>1. El fenómeno artístico: poiesis, aisthesis, ontología y pluralidad crítica. 2. Objetos, fenómenos, acciones, cuerpos ¿y sujetos? 3. El esquema general del curso en su primera versión. Diferencia entre filosofía del arte y sociología, historia, teoría, apreciación y crítica del arte. 4. La obra de arte, ente en crisis</p>	<p>1. ¿Qué es un objeto? ¿qué es un fenómeno? ¿qué es una acción? ¿Cuáles son los fundamentos ontológicos del fenómeno artístico? ¿el objeto y el fenómeno entre percepción, conocimiento, uso y experiencia estética? 2. ¿Qué hacemos con los objetos, fenómenos y acciones? ¿cuál es nuestra relación con los objetos, los fenómenos y las acciones? ¿Qué hacen los objetos, fenómenos y acciones con/de nosotros? 3. ¿De qué modo es objeto, fenómeno y acción cada forma de las artes? Del arte a las artes, su pluralidad y sus diferencias desde el concepto de “obra de arte”. 4. ¿Cuál es la diferencia entre poiesis y aisthesis en el fenómeno artístico, entre producción, percepción y recepción? ¿Antes y después de la obra de arte? El lugar de la filosofía del arte.</p>	<p>Estudiar y analizar la relación existente entre el arte y la filosofía a partir del proceso por el que determinados objetos, fenómenos, acciones y cuerpos son reconocidos, juzgados y apreciados como artísticos. 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 (artes visuales, cine, arquitectura, diseño). Familiarizar al estudiante con los problemas que discute la filosofía del arte y la estética. Confrontar a los estudiantes con los procesos creativos y generar reflexiones diversas en torno a esos procesos.</p>
<p>UNIDAD 2: LUGAR</p> <p>1. Naturaleza 2. Sociedad 3. Cultura 4. Mediaciones</p>	<p>5. El lugar del fenómeno artístico: Naturaleza, sociedad, cultura. 6. La relación entre material, técnica, lenguaje y concepto.</p>	<p>1. ¿Cómo identificar la materialidad simbólica? 2. ¿La subjetividad entre su forma individual y su forma colectiva? 3. ¿Entre la producción de sentido y la experiencia estética? 4. ¿La producción entre mediación e intervención? 5. Desde y hacia / de y para. La vectorialidad del fenómeno artístico.</p>	<p>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. Definir y analizar las condiciones estéticas del arte en relación con las determinaciones culturales y sociales del fenómeno artístico.</p>
<p>UNIDAD 3: REPRESENTACIÓN</p> <p>1. Material 2. Técnica 3. Lenguaje 4. Concepto</p>	<p>7. Semejanza y reconocimiento. 8. Imitación, producción, creación y expresión. 9. Ficción y realidad 10. Forma y contenido</p>	<p>1. ¿La imagen y el mundo / La imagen o el mundo? 2. ¿Cuál es la relación entre la imaginación, el operador y el aparato? 3. ¿Es necesaria la relación forma – contenido para pensar el arte? 4. ¿Es la imagen un objeto, una</p>	<p>Definir y analizar las condiciones poéticas del arte en relación con los elementos materiales, técnicos y de lenguajes que forman el proceso de producción que hace de ciertos objetos, fenómenos, acciones y cuerpos, artísticos.</p>

		acción o un cuerpo? 5. ¿Constituye lo visual un lenguaje o un universo de “mensajes sin código” (Barthes)?	
--	--	---	--

Metodología:

1. Clases magistrales de exposición de las líneas generales de acercamiento a las temáticas a estudiar. 2. Habrán sesiones de ejercicios y talleres en las que se discutirán diversas formas del arte tras un proceso de apreciación de sus manifestaciones y de sus prácticas: diseño, pintura, fotografía, cine, escultura y arquitectura. 3. Habrán 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. 4. Se procurará que el grupo visite muestras, exposiciones presentaciones artísticas. O, en su defecto, se trabajará en clase con el análisis de obras de arte de diferentes períodos de la historia del arte. 5. Los estudiantes formarán grupos de trabajo para las actividades que serán presentadas/evaluadas en el curso. 6. El curso tendrá para cada una de las tres unidades temáticas cuatro tipos distintos de clase (ver cronograma): Introducción magistral a la Unidad, Desarrollo crítico conjunto de la Unidad, Ejercicio-Taller práctico de las temáticas de la Unidad, Síntesis crítica conjunta de la Unidad temática.

El curso se vinculará con ejercicios de participación en procesos de producción artística relativos al diseño, la escultura y la escultura, el cine, la pintura y la fotografía. Con dichos ejercicios se busca un triple propósito: informar a los estudiantes sobre los procesos de producción artística en su especificidad y según un proceso concreto con actores del sector artístico; aplicar en los procesos, bajo el principio de la colaboración y la participación, las discusiones y conocimientos teóricos filosóficos acerca de los problemas de la filosofía del arte; extraer de la experiencia de colaboración y participación sus propios planteamientos de problemas filosóficos sobre las artes.

Evaluación:

3 ejercicios-talleres (20% c/u, total de 60%):

- A. Anteproyecto (5%)
- B. Ejecución (si no se asiste a la ejecución del ejercicio-taller se pierde la totalidad del puntaje correspondiente) (5%)
- C. Síntesis (5%)
- D. Presentación (5%)

4 composiciones escritas (5% c/u, total de 20%) (3 las composiciones se realizarán a partir de preguntas guía para las lecturas obligatorias del curso, 1 de las composiciones será un ejercicio literario a partir de sus objetos favoritos).

1 esquema general del curso (20%):

- A. Diseño (5%)
- B. Justificación (5%)
- C. Factura (5%)
- D. Explicación y presentación oral (5%)

Bibliografía de lectura obligatoria:

Unidad 1:

Dufrenne, M. (1982). El mundo del objeto estético. En: *Fenomenología de la experiencia estética. Vol. 1 El objeto estético (1953)*. Valencia: Fernando Torres. Traducción: Román de la Calle, 191-242.

Heidegger, M. (2010). *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza Editorial. Traducción: Helena Cortés y Arturo Leyte, 11-62.

Unidad 2:

Gadamer, H.-G. (2006). *Estética y hermenéutica*. Madrid: Tecnos/Alianza Editorial. Traducción: Antonio Gómez Ramos, 55-62.

Benjamin, W. (2008). *Obras Completas Vol I*. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Abada.

Unidad 3:

Nietzsche, F. (2012). *Sobre verdad y mentira en sentido extra moral y otros fragmentos de filosofía del conocimiento*. Madrid: Tecnos. Traducción de Luis Manuel Valdés, 21-37.

Foucault, M. (2003). *Las palabras y las cosas*. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Buenos Aires: Siglo XXI.

Nancy, J.-L. (2006). La imagen: Mímesis y Méthexis. *Escritura e imagen*. Vol. 2, (S. No), pp. 7-22.

Bibliografía general:

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.

Cronograma:

FECHA	UNIDAD	LECTURA	TAREA
13 marzo	Presentación del curso		
20 marzo	Introducción Unidad 1		_Primera composición: mi objeto favorito. _Traer a la clase su objeto favorito.
27 marzo	Semana Santa	Semana Santa	Semana Santa
3 abril	Desarrollo Unidad 1	_Dufrenne, Mikel: El mundo del objeto estético. _Heidegger, Martin: El origen de la obra de arte.	_Lecturas hechas. _Visita de los arquitectos Andrés Venegas, Miguel Solórzano y el ingeniero William Pérez. _Formulación de anteproyectos.

			Segunda composición.
10 abril	Taller Unidad 1	Primer Taller	Primer Taller
17 abril	Síntesis Unidad 1		_ Visita de los arquitectos Andrés Venegas, Miguel Solórzano y el ingeniero William Pérez. _ Presentaciones de síntesis de cada grupo.
24 abril	Introducción Unidad 2		
1 mayo	Feriado	Feriado	Feriado
8 mayo	Desarrollo Unidad 2	_ Gadamer, Hans-Georg: Estética y hermenéutica. _ Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.	_ Lecturas hechas. _ Visita realizadora audiovisual Gabriela Hernández. _ Formulación de anteproyectos. _ Tercera composición.
15 mayo	Taller Unidad 2	Segundo Taller	Segundo Taller
22 mayo	Síntesis Unidad 2		_ Visita realizadora audiovisual Gabriela Hernández. _ Presentaciones de síntesis de cada grupo.
29 mayo	Introducción Unidad 3		
5 junio	Desarrollo Unidad 3	_ Nietzsche, Friedrich: Sobre verdad y mentira en sentido extra moral. _ Foucault, Michel: Las Meninas _ Nancy, Jean-Luc: La imagen. Mímesis y Méthexis.	_ Lecturas hechas. _ Formulación de anteproyectos. _ Cuarta composición. _ Visita artista Esteban Piedra.
12 junio	Taller Unidad 3	Tercer Taller	Tercer Taller
19 junio	Síntesis Unidad 3		_ Visita artista Esteban Piedra. _ Presentaciones de síntesis de cada grupo. _ Entrega de esquemas generales del curso.

TALLER 1: DISEÑO

Objetivo

Los grupos de trabajo deben crear un objeto que no sirva para nada.

Acompañamiento

Arq. Miguel Solórzano
Arq. Andrés Venegas
Ing. William Pérez

Anteproyecto

El anteproyecto consiste en un documento (500-1000 palabras) que aborde lo siguiente:

- (1) ¿Qué es un objeto? ¿Bajo qué parámetros lo definimos: material, función, forma, historia?
¿Determinan esos parámetros al objeto o cada objeto excede lo que digamos de ellos?
- (2) ¿Cuáles criterios debe cumplir un objeto que no sirva para nada?

En caso de utilizar autores como punto de partida, se debe incluir la referencia. Asimismo, el documento debe ir acompañado de los esquemas, imágenes y todo material producido por el grupo durante la fase.

Ejecución

Empleando los materiales que escojan los integrantes de cada grupo y siguiendo las pautas especificadas en el anteproyecto, se procederá a fabricar el objeto. Es importante tomar nota en esta fase de las dificultades, replanteos, cambios, relecturas y demás prácticas que vayan surgiendo.

Síntesis

La síntesis consiste en un documento (1000-1500 palabras) donde se registrará

- (1) La fase de ejecución: debe elaborarse una pequeña memoria visual (fotografías, diagramas, maquetas, diagramas, entre otros) del proceso de fabricación del objeto.
- (2) Evaluación del producto final: se evaluará el objeto fabricado a la luz de lo especificado en el anteproyecto; los integrantes del grupo deben discutir si el objeto cumple o no con lo comentado durante el planteo la primera fase o si, más bien, lo pone en entredicho.
- (3) Conclusiones.

Presentación

Dos integrantes del grupo presentarán a los demás compañeros el objeto y las conclusiones a las cuales este llevó.

TALLER 2: CINE

Objetivo

Los grupos de trabajo deben crear un clip de video sobre el objeto fabricado en el primer taller.

Acompañamiento

Documentalista y realizadora audiovisual Gabriela Hernández

Anteproyecto

El anteproyecto consiste en un documento (500-1000 palabras) que aborde lo siguiente:

- (1) ¿Cuáles mecanismos hacen que un objeto tenga lugar en los órdenes práctico y/o simbólico de una sociedad o grupo?
- (2) ¿Están esos mecanismos en los objetos o fuera de ellos? ¿Son individuales o colectivos?

En caso de utilizar autores como punto de partida, se debe incluir la referencia. Asimismo, el documento debe ir acompañado de los esquemas, imágenes y todo material producido por el grupo durante la fase.

Ejecución

Los grupos harán un clip de video de entre 4-5 minutos sobre el objeto fabricado en el taller anterior. Ahora bien, el video no debe versar sobre el proceso real de diseño y fabricación del objeto, sino que debe versar sobre una ficción ideada por el grupo. La idea es mostrar todo lo contrario al carácter inútil del objeto.

Síntesis

La síntesis consiste en un documento (1000-1500 palabras) donde se registrará

- (1) La fase de ejecución: debe elaborarse una pequeña memoria visual (fotografías, diagramas, maquetas, diagramas, entre otros) del proceso de montaje del clip.
- (2) Evaluación del producto final: se debe reflexionar sobre los procesos de narración y montaje como dinámicas culturales, sociales y políticas. Asimismo, debe incluirse en la discusión el papel que juega la técnica en dichas dinámicas.
- (3) Conclusiones.

Presentación

El clip se presentará ante los demás compañeros y dos integrantes del grupo expondrán brevemente las conclusiones a las cuales se llegó después de ejecutado el taller.

TALLER 3: REPRESENTACIÓN

Objetivo

Los grupos de trabajo deben crear una intervención en el espacio público.

Acompañamiento

Artista plástico Esteban Piedra

Anteproyecto

El anteproyecto consiste en un documento (500-1000 palabras) que aborde lo siguiente:

- (1) ¿Qué es representar? ¿Qué es representable? ¿Hay algo irrepresentable?
- (2) ¿Qué diferencia hay entre representar, significar, imitar?
- (3) ¿Con qué medios representamos?

En caso de utilizar autores como punto de partida, se debe incluir la referencia. Asimismo, el documento debe ir acompañado de los esquemas, imágenes y todo material producido por el grupo durante la fase.

Antecedente

En su texto *Context-Responsive Investigations*, Slager (2012) examina algunas de las obras presentadas en las exposiciones *Shelter 07* y *Translocalmotion* a la luz de la noción de *práctica espacial* del filósofo Henri Lefèbvre. Slager se refiere a seis obras en específico, las cuales considera como casos de *prácticas espaciales*, noción que solo aparece en el texto como una etiqueta que engloba a ese determinado conjunto de objetos. Frente a la falta de una profundización por parte del autor en lo que a tipos de prácticas espaciales respecta, se muestran a continuación dos tablas donde se abstraen posibilidades de prácticas espaciales de los ejemplos traídos a colación.

Tabla 1. Obras en *Shelter 07* (Harderwijk, Países Bajos, 2007).

Artista	Descripción de obra		Práctica espacial	Descripción
Tiong Ang	Instalación con videos de realidades burguesas y coloniales.	→	Simultaneidad	Utilización del espacio como lugar de encuentro de materialidades y contenidos simultáneos
Jeanne van Heeswijk	Se cubrieron partes de la ciudad con afiches que mostraban acontecimientos e historias locales, las cuales fueron recopiladas tras una investigación en el archivo histórico.	→	Archivo / historia	Utilización del espacio como lugar de (a) archivamiento (b) memoria (c) exhibición (d) confrontamiento con la historia
Lara Almarcegui	Creación de un lugar autónomo e indefinido que nada tenía que ver con el contexto de la ciudad.	→	Desconexión	Creación de un espacio desvinculado del lugar de emplazamiento

Tabla 2. Obras en *Translocalmotion* (Shanghai, China, 2008).

Artista	Descripción de obra	Práctica espacial	Descripción
---------	---------------------	-------------------	-------------

Tiong Ang	Yuxtaposición de imágenes, textos, mapas y audios de la Plaza Popular.	→	Contradicción	Utilización del espacio como lugar de encuentro de materialidades y contenidos contradictorios.
Jeanne van Heeswijk	Grabación de audios, en los cuales se escuchan migrantes (escogidos aleatoriamente) hablando de sus sueños y esperanzas	→	Individuación / Colectivización	Utilización del espacio como lugar donde lo individual se confronta, conjuga y dialoga con lo colectivo
Hito Steyerl	Mapeo de la Plaza Popular como lugar doblemente filmico: ha figurado en películas y allí mismo se venden copias piratas de películas (inclusive de aquellas filmadas en la plaza). Se enfatiza la movilización de imágenes y mercancías en la plaza.	→	Mapeo	Creación de un espacio que modela a otro
			Movilización	Utilización del espacio como lugar donde transitan las imágenes

Ejecución

Los grupos de trabajo deben escoger un objeto, personaje, fenómeno o acontecimiento (actual o histórico) relacionado con un espacio público a intervenir. A partir de dicha elección, el grupo debe diseñar y producir objetos (imágenes, instalaciones, montajes, entre otros) que intervengan el espacio escogido de acuerdo con alguna de las prácticas espaciales señaladas, o bien, algunas otras que se extraigan de ejemplos provenientes de otras iniciativas.

Síntesis

La síntesis consiste en un documento (1000-1500 palabras) donde se registrará

- (1) La fase de ejecución: debe elaborarse una pequeña memoria visual (fotografías, diagramas, maquetas, diagramas, entre otros) del proceso de diseño y montaje de la instalación.
- (2) Evaluación del producto final: se debe reflexionar sobre
  - (a) La relación entre la representación y lo representado: ¿Posee la representación un sentido suficiente y autónomo o siempre se requiere que lo representado esté presente? ¿Puede la representación llegar a ser “más real” que lo representado?
  - (b) El papel de los medios empleados: ¿Limita el medio la representación? ¿Fue efectivo el medio para representar?
- (3) Conclusiones.

Presentación

La instalación debe documentarse para ser presentada por dos integrantes del grupo ante los demás compañeros. Asimismo, se expondrán las conclusiones a las cuales se llegó después de ejecutado el taller.

Referencia

Slager, H. (2012). "Context-Responsive Investigations" en Dombois, F. *et al.* (Eds.). *Intellectual Birdhouse. Artistic Practice as Research*. London: Koenig Books.