

Propuesta de seminario curricular de investigación
Licenciatura en Filosofía
FES Acatlán UNAM

17 de abril de 2024
Alina Mendoza Cantú
Dra. en Filosofía e Historia del Arte

Título: “El arte según la tradición filosófica alemana: un enfoque a partir de su relación con la poética clásica, el arte romántico, la pintura moderna, y la pictografía mexicana”

Objetivo general: que los alumnos conozcan la evolución de la filosofía de arte alemana, reconozcan algunos aspectos de su continuidad y ruptura frente a la poética platónica y aristotélica, y aprecien sus vínculos con diversos campos, géneros y movimientos artísticos.

Objetivos particulares: que los estudiantes del seminario reconozcan la recreación indirecta de la noción clásica de lo patético que Kant formuló mediante el concepto de lo sublime; conozcan la concepción hegeliana de la tragedia y de la muerte del arte; comprendan la concepción nietzscheana del nacimiento y de la muerte de la tragedia; y reflexionen sobre la perspectiva de Heidegger sobre la esencia de la poesía y el origen del arte.

Contenido:

Primera parte: Kant y la recuperación del patetismo a través del concepto de lo sublime

1.1 Antecedentes conceptuales

1.1.1 La estética según Baumgarten

1.1.2 Lo sublime según Longino

1.1.3 Lo sublime según Edmund Burke

1.2 Belleza, sublimidad, arte y genialidad según Kant

1.2.1 La belleza según la *Crítica del juicio*

1.2.2 Lo sublime según la *Crítica del juicio*

1.2.3 El arte según la *Crítica del juicio*

1.2.4 El genio según la *Crítica del juicio*

1.2.5 Belleza y sublimidad según *Las observaciones sobre lo bello y lo sublime*

1.3 Sublimidad y pintura moderna, formalismo y pintura abstracta.

1.3.1 Kant y la pintura moderna según Clement Greenberg

1.3.2 La pintura moderna y el romanticismo nórdico según Robert Rosenblum

Segunda parte: La concepción hegeliana de la tragedia y la muerte del arte

2.1 La teoría del arte en el contexto del neoclasicismo como antecedente

2.1.1 El arte griego según Johann Joachim Winckelmann

2.1.2 El Laocoonte según Gotthold Ephraim Lessing

2.2 La delimitación de arte en la *Fenomenología del espíritu*

2.2.1 El arte abstracto

- 2.2.2 El arte viviente
- 2.2.3 El arte espiritual y la tragedia en particular
- 2.3 Negación del arte no griego y muerte del arte en general
 - 2.3.1 La artesanía egipcia
 - 2.3.2 La concepción hegeliana de América y la extrañeza del antiguo arte mexicano según Gombrich
 - 2.3.3 La muerte del arte según Danto

Tercera parte: La concepción nietzscheana del nacimiento y la muerte de la tragedia

- 3.1 La reorientación de filosofía del arte hacia la música como antecedente
 - 3.1.1 La música según Schopenhauer
 - 3.1.2 La relación entre ópera, tragedia y danza moderna, y el caso del romanticismo wagneriano
- 3.2 Los extremos vitales del género trágico según Nietzsche
 - 3.2.1 El nacimiento de la filosofía como muerte de la tragedia
 - 3.2.2 El nacimiento y la vitalidad de la tragedia
- 3.3 El alcance del pensamiento de Nietzsche a América a través de Warburg y su relación con Benjamin
 - 3.3.1 La importancia de Aby Warburg
 - 3.3.2 La importancia de Erwin Panofsky
 - 3.3.3 La importancia de Donald Robertson
 - 3.3.4 La relación entre Benjamin y Nietzsche en lo que respecta al arte

Cuarta parte: La esencia de la poesía y el origen del arte según Heidegger

- 4.1 La concepción heideggeriana de la poesía a partir de Hölderlin
 - Las cinco palabras-guía
- 4.2 La concepción heideggeriana del arte a partir de Van Gogh
- 4.3 Una aproximación a la recepción de Heidegger en México, España y Francia
 - 4.3.1 El caso de Miguel León-Portilla y la poesía de Nezahualcóyotl
 - 4.3.2 El caso de María Zambrano y su recreación de Antígona
 - 4.3.3 Los casos de Derrida y Deleuze, en relación con la pintura y el cine, respectivamente.

Autores y títulos de las lecturas que se abordarán

Parte I

Principal

Kant: *Crítica del juicio*

Secundarios

Baumgarten: *Meditaciones filosóficas en torno al poema*

Burke: *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello*

Greenberg: *La pintura moderna*

Kant: *Observaciones sobre lo bello y lo sublime*

Longino: *De lo sublime*

Rosenblum: *La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico*

Parte II

Principal

Hegel: *Fenomenología del Espíritu*

Secundarios

Danto: *El fin del arte*

Gombrich: *Historia del arte*

Hegel: *De lo bello y sus formas*

Lecciones sobre la filosofía de la historia

Lessing: *Laoconte o sobre los límites de la pintura y la poesía*

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

Parte III

Principal:

Nietzsche: *El origen de la tragedia*

Sócrates y la muerte de la tragedia

Secundarios

Benjamin: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad*

Kubler: *La configuración del tiempo*

Panofsky: *Saturno y la melancolía*

Robertson: *Manuscritos pintados de México en la colonia temprana. Las escuelas metropolitanas*

Schopenhauer: *El mundo como voluntad y representación*

Wagner: *El ocaso de los dioses (El anillo de los nibelungos, parte IV)*

Warburg: *Atlas Mnemosine*

Parte IV

Principal

Heidegger: *El origen de la obra de arte*

Hölderlin y la esencia de la poesía

Secundarios

Deleuze: *El laberinto de la imagen*

Derrida: *De la verdad en pintura*

Heidegger: *Ser y tiempo*

León-Portilla: *Flor y canto: otra forma de percibir la realidad*

Zambrano: *La tumba de Antígona*