

Propuesta para el curso de Estética II.

Dr. Carlos D. García Mancilla.

Tema del curso:

Estética y arte Contemporáneos.

CLAVE:	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SEMESTRE: 3º			
Estética I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA TEÓRICAS PRÁCTICAS		CRÉDITOS
Seminario	Obligatorio	64	4	0	8
ÁREA	Hermenéutica				
TIPO	TEÓRICO				

OBJETIVO: Que el alumno amplíe sus conocimientos de Estética y las posturas fundamentales sobre la misma en la época contemporánea, además de acercarse de manera adecuada a las obras de arte contemporáneo.

Justificación:

En muchas ocasiones el arte contemporáneo representa un reto para el espectador que desconoce sobre sus fundamentos, justificaciones, manifiestos e intenciones. En un primer momento, el sólo hecho de invitar y formar a los y las alumnas sobre la manera de acercarse a las expresiones artísticas del siglo XX y las más actuales es ya una razón de peso para incluir esta temática dentro de un curso. Por supuesto, no se trata de un curso de teoría del arte únicamente, sino de una reflexión más general que tiene la Estética. De esta manera, la guía del curso serán, por supuesto, las estéticas y teorías del arte que considero más relevantes que hay en la filosofía en el pasado siglo y el presente. Ya que las perspectivas a partir de las cuales se analizan los fenómenos estéticos son múltiples, se tratará de hacer justicia a varias de ellas gestadas dentro de muy diversas tradiciones como la hermenéutica y la filosofía analítica. Ello se realiza con el fin de que la formación de las y los alumnos

pueda enriquecerse con la mayor cantidad de puntos de vista posibles y, por supuesto, a la luz de las obras artísticas que sean adecuadas para tales fines.

Ya que se trata del segundo curso de Estética, y en el primero se abordaron de manera breve las vanguardias del siglo XX y un par de autores de ese mismo siglo, se iniciará en ese mismo punto el presente curso. Se analizará el origen de las vanguardias artísticas del siglo XX y sus sentidos con el fin de introducir a los alumnos en el arte contemporáneo. Igualmente, se hará un contraste entre la estética de tradición marxista de Lukács y Benjamin con aquella de Heidegger. Un ejercicio que realizó el Dr. Bolívar Echeverría y cuyas ideas también se considerarán. Para cerrar este primer momento del curso, se hará un repaso no exhaustivo de la Estética de Adorno.

Siguiendo un hilo cronológico, se introducirá después la filosofía de la imaginación de Gaston Bachelard y su análisis de la literatura. Por supuesto, no se retomará el conjunto de su vasta filosofía, aunque se revisarán algunos de sus fundamentos en el psicoanálisis y la “culminación” de esta vertiente de su pensamiento en las poéticas. También a manera de contraste, se retomará la filosofía del arte de George Collinwood y de Jerold Levinson.

En un tercer momento y último momento del curso, se retomará la tradición hermenéutica, específicamente en la filosofía de Gadamer. Tomando en cuenta que, en la medida de lo posible, se evocarán obras de arte contemporáneo, y considerando que ya se tendrían herramientas conceptuales suficientes, se retomará finalmente la explicación de Jaques Aumont¹ sobre la estética y el arte contemporáneos con el fin de que alumnos y alumnas puedan revisar de manera crítica sus interesantes conclusiones sobre el arte.

Finalmente, como se mencionó, se hará un acompañamiento de las teorías filosóficas con obras artísticas, especialmente de música –arte en la que se encuentra formado el profesor-, para ejemplificar, explicar o transgredir las teorías.

Objetivos particulares:

- Que el alumno conozca las expresiones vanguardistas y sus fundamentos.
- Que el alumno comprenda la perspectiva materialista acerca del arte.
- Que el alumno comprenda, en general, las ideas de Heidegger sobre el arte.
- Que el alumno pueda hacer un contraste entre ambas perspectivas con la guía del profesor.
- Que con lecturas guiadas y puntuales el alumno comprenda la teoría de la imaginación de Bachelard.
- Que el alumno comprenda en sus diferencias y semejanzas con lo anteriormente abordado, las estéticas y teorías del arte de la tradición anglosajona.
- Que el alumno comprenda en general la perspectiva hermenéutica sobre la belleza.

¹ Aumont es un prolífico historiador del arte que incursiona de manera a veces aventurada en la estética por ello considero que puede resultar en un ejercicio muy formativo leer e interpretar sus ideas a partir de las múltiples ideas de estética y arte que se revisaron.

- Que el alumno pueda hacer uso de las herramientas teóricas logradas para hacer una lectura crítica de la historia del arte.
- Que el alumno pueda problematizar sobre los pensamientos abordados.
- Que el alumno logre analizar, a partir de las teorías abordadas, obras de arte contemporáneas.
- Que el alumno pueda realizar un trabajo escrito en el que explique y problematice sobre alguno de los temas tratados en el curso.

Temario

Núm. De horas.	Temario
	1- Introducción. Las vanguardias artísticas del siglo XX.
4	Breve exposición histórica.
4	Las vanguardias y el arte moderno
6	Exposición de las vanguardias más importantes
	2- Materialismo y fenomenología.
4	La estética de Lukács
4	La obra de arte para Benjamin
6	<i>Arte y Poesía</i> de Heidegger
6	La estética de Th. Adorno
2	Coincidencias y discrepancias
	3- Bachelard y la filosofía anglosajona
6	La poética en Bachelard
4	La teoría del arte de Collingwood
4	La estética de Levinson
	4- Estética y Hermenéutica
6	<i>La Actualidad de lo Bello</i> de Gadamer
6	Análisis crítico de la <i>Estética Hoy</i> de Aumont.
2	Conclusión del curso

Bibliografía básica.

Adorno, Th. *Teoría Estética*. Taurur. Madrid, 1961.

Aumont, J. *Estética Hoy*. Cátedra, Madrid, 2010.

Bachelard, G. *Poética del Espacio*. FCE. México, 1975.

Poética de la Ensoñación. FCE. México 1997.

Benjamin, W. *La obra de arte en la época de su reproducción técnica*. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 2013.

Collingwood, G. *Principios del Arte*. FCE. México 1960.

Gadamer, H. *Actualidad de lo Bello*. Paidós. Barcelona, 1991.

Heidegger, M. *Arte y Poesía*. FCE. México, 2003.

Levison, J. *Contemplating Art: essays in Aesthetics*. Clarenton Press. Oxford, 2006.

Lukács, G. *Estética*. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1966.

Micheli, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Ed. Alianza. Madrid, 2002

Bibliografía complementaria.

Bayer, Raymond. *Historia de la estética*. Ed. FCE. México, 2002.

Fubini, Enrico. *Estética de la música*. La balsa de la medusa, Madrid, 2004.

Levinson, J. *Music, art and metaphysics: essays in philosophical aesthetics*. Oxford University Press. Oxford, 2011.

(Hay numerosos textos que se podrían recomendar como bibliografía secundaria. Sin embargo, debido al breve tiempo para realizar este temario no ha sido posible incluir todos; con gusto lo haré con un par de horas más. De antemano una disculpa por ello).

Evaluación.

Se tomarán en cuenta reportes de lectura entregados cada clase y sobre el texto que se esté tratando. El reporte será una síntesis de la lectura requerida no mayor a dos cuartillas. Tendrá un valor de 30% de la calificación. Igualmente, al menos una vez durante el curso, cada alumno habrá de exponer el tema de clase. Dicha exposición tendrá un valor de 10% si fue llevada a cabo con éxito y muestra una comprensión adecuada del tema. Es decir, se pedirá al alumno un tema específico o una lectura específica, y tendrá que exponerlo de manera ordenada y con una conclusión clara. La calificación restante, el 60%, se asignará a partir de un texto que se entregará al final del curso, no

mayor a ocho cuartillas, y en el que se aborde alguno de los temas que se hubiesen tratado durante el curso. Igualmente, la exposición en el trabajo final tendrá que hacer evidente una argumentación y conclusiones claras, así como mostrar una comprensión adecuada del tema elegido. Además, se deberán emplear al menos tres libros del autor o tema principales y dos de comentaristas.

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje.

Exposición Oral.

Lecturas obligatorias.

Trabajos de investigación.

Participación en clase.

Tareas y reportes de lectura.

Asistencia.

Ensayo final.