

PRONTUARIO

TÍTULO:	Filosofía del Arte
CODIFICACIÓN:	FIL 122
PRERREQUISITOS:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

El curso destaca tanto el aspecto temático e histórico de la reflexión filosófica acerca del arte, como el carácter problemático y configurador del pensamiento estético. Analiza lo que distingue a la expresión artística y la relación entre el artista y su obra. Se examinan críticamente los conceptos de “arte” y “belleza” desde la perspectiva de la estética como disciplina filosófica. También se analizarán las críticas y los argumentos de las teorías estéticas contemporáneas no representativas en contra del concepto tradicional de mimesis y arte representativo con especial énfasis en el desarrollo contemporáneo del juicio estético, la idea de belleza y las corrientes modernistas y posmodernistas de la crítica del arte. Este curso está vinculado a la Galería de Arte de Sagrado.

JUSTIFICACIÓN

La filosofía del arte, como análisis reflexivo, es un elemento esencial en la educación formal de una/un estudiante universitaria/o preocupada/o por su formación cultural. Es una disciplina teórica y aplicada que capacita para el análisis de los fundamentos de los aspectos medulares del proceso creativo como lo son, entre otros, la definición y clasificación de las artes y sus diferentes medios, las relaciones entre las artes, la subjetividad y la cultura, las relaciones entre el arte y la naturaleza, la representación como proceso semiótico, los procesos de significación y conceptualización y la función social del arte. De otra parte, contribuye a la posibilidad de interpretar los diferentes niveles de la realidad que se manifiestan en los aspectos creativos de las formas artísticas contemporáneas.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento Crítico**
- **Innovación y emprendimiento**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Describir los principales temas filosóficos sobre el arte y su desarrollo a lo largo de la historia.
2. Analizar cualquier proyecto artístico desde las perspectivas del pensamiento estético.
3. Relacionar las teorías estéticas tradicionales y las teorías estéticas contemporáneas.
4. Proponer estéticas novedosas propias.

CONTENIDO

- I. Introducción: las teorías estéticas antes del siglo XX
 - A. Categorías estéticas clásicas
 1. Mímesis, poiesis y representación: de Platón a la estética Medieval
 2. Arte, belleza y conocimiento
 3. La belleza como representación física del universal y la idea
 - B. Categorías estéticas de los siglos XVIII y XIX
 1. Kant, el juicio estético y el concepto de lo sublime
 2. Hegel: el arte como apariencia sensible de la idea
 3. Friedrich Nietzsche: lo apolíneo y lo dionisiaco como impulsos artísticos
 4. El concepto de “narrativa maestra” en la historia del arte
 5. Teorías objetivistas y teorías subjetivistas
- II. Estética contemporánea
 - A. Fundamentos filosóficos del expresionismo y del impresionismo B. Antecedentes filosóficos y literarios del surrealismo
 1. Freud: el arte y el inconsciente
 - C. El arte como signo: semiótica del arte
 - D. Teorías estructuralistas del arte y la belleza

E. El arte después del arte

III. Vanguardias y modernismo

A. Los argumentos estéticos del simbolismo, el fauvismo y el cubismo B. Manifiestos del constructivismo, el dadaísmo, el abstraccionismo y el surrealismo

C. Arte y posmodernidad: Eco, Foucault y Derrida

1. El pastiche, el collage y el montaje

2. Clement Greenberg: la estética materialista

a. La materialidad de la imagen visual: medios mixtos, instalaciones, montajes

3. Douglas Crimp: la fotografía y el fin de la pintura

a. El nuevo lenguaje del cine y la fotografía

4. Arte performativo: Música, danza y teatro

5. Semiótica del arte, estructuralismo y posestructuralismo: ¿qué significa significar?

IV. La estética de la crítica al arte puro

A. De la estética a la crítica del arte

B. Manifiestos estéticos del arte monocromo

C. Estéticas del arte pop y el nuevo realismo

D. Futuros caminos de la estética y la filosofía del arte al final de las “narrativas maestras”

METODOLOGÍAS

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Flipped classroom*: análisis crítico de las lecturas
- Aprendizaje colaborativo
- Implementación de organizadores gráficos: mapas, líneas del tiempo, etc. ● *Research Based Learning* (RBL)

EVALUACIÓN

Trabajos Parciales	30%
Participación	20%

Composiciones	30%
Trabajo final	<u>20%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional por competencias a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFIA

Adorno, Teodoro. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.

Aristóteles. (1946). La poética. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Battcock, G.

(1977). La idea como arte. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Bense, Max.

(1960). Estética: consideraciones metafísicas sobre lo bello. Argentina: Ediciones Nueva Visión.

Bayón, Damián. (1994). América Latina en sus artes. México: Siglo XXI Editores.

Beardsley, M y Hospers, J. (1986). Estética. historia y fundamentos. Madrid: Editorial Cátedra.

Blavier, André. (1979). René Magritte. Écrits Complets. París: Flammarion.

Bozal, Valeriano (ed.) (1966). Historia de las ideas estéticas y de las teorías estéticas contemporáneas. Madrid: La Balsa de la Medusa.

Brecht, Bertolt. (1970). Escritos sobre el teatro. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.

Calabrese, O. (1987). El lenguaje del arte. Barcelona: Editorial Paidós. Camnitzer, Luis. (1994). New Art of Cuba. Austin: University of Texas Press.

- Cappelletti, Ángel. (1991). "Imitación y purificación en la estética de Aristóteles".
Diálogos. Revista del Departamento de Filosofía. Universidad de Puerto Rico.
Año XXVI, número 58.
- Cordua, Carla. (1979). Idea y figura: el concepto hegeliano de arte. San Juan:
Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- Danto, Arthur C. (1999). Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de
la historia. Barcelona: Editorial Paidós.
- _____. (1991). Encounters and Reflections: Art in the Historical Presence.
Nueva York: Noonday Press.
- _____. (2002). La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte.
Buenos Aires: Paidós, 2002.
- _____. (2003). La madona del futuro. Ensayos en un mundo del arte plural.
Barcelona: Paidós.
- De Micheli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza
Editorial.
- Derrida, Jacques. (1987). The truth in painting. Chicago University of Chicago
Press.
- Eco, Umberto. (1984). Obra abierta. Barcelona: Editorial Ariel.
- _____. (1987). La definición del arte. Barcelona: Editorial Martínez Roca.
- Fernández, Bárbara (coord.) (2000). Ver y leer a Magritte. Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca.
- Foucault, Michel. (1993). Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Barcelona:

Editorial Anagrama.]

Freud, Sigmund. (1969). Introducción al psicoanálisis. Madrid: Alianza Editorial.

Gablik, Suzi. (1972). Magritte. Connecticut: New York Graphic Society.

Goodman, N. (1976). Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Guasch, Ana María. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Madrid: Ediciones Akal.

Hauser, Arnold. (1968). Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Editorial Labor.

Hegel, G.W.F. (1946). De lo bello y sus formas. Buenos Aires: Editorial Espasa Calpe.

Kant, Immanuel. (1951). Crítica del juicio. Madrid: Editorial Vicente Jorro.

Kandinsky, Vasili. (1996). De lo espiritual en el arte. Barcelona: Editorial

Paidós. Kerkhoff, Manfred. (1993). "Píndaro: poesía de la ocasión y poética de la

ocasionalidad". Diálogos. Revista del Departamento de Filosofía.

Universidad de Puerto Rico. Año XXVIII, número 61.

_____. (1991). "Paradojas del romanticismo". Diálogos. Revista del

Departamento de Filosofía. Universidad de Puerto Rico. Año XXVI, número 57.

Klee, Paul. Diarios 1898-1918. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

Lévi-Strauss, Claude. Arte, lenguaje, etnología. México: Siglo XXI Editores, 1978.

Lezama Lima, José. La materia artizada. Madrid: Editorial Tecnos, 1995.

- Lyotard, Jean-Francois. Discurso, figura. Madrid: Editorial Gustavo Gili., 1988.
- Magritte, René. "The Art of Resemblance". London: Catálogo de exhibición. Obelisk Gallery, . 1961.
- Menke, Christophe. La soberanía del arte: la experiencia estética según Adorno y Derrida. Madrid: La balsa de Medusa, 1997.
- Meuris, Jacques. Magritte. Colonia: Benedikt Taschen Verlag., 1993. Mir, Pedro. Apertura a la estética. Santo Domingo: Editorial de la UASD, 1974.
- Platón. Diálogos. México: Editorial Porrúa, 1976.
- Paz, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica., 1998.
- Peppiatt, Michael. Francis Bacon: anatomía de un enigma. Barcelona: Gedisa Editorial, 1999.
- Pollock, Griselda. Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's Histories. Nueva York: Routledge, 1999.
- Roulté Gómez, Eneid. Conversando con nuestros artistas. Santurce: Museo de Arte Contemporáneo, 1999.
- Rubin, William. Dada, Surrealism and Their Heritage. Nueva York: Museo de Arte Moderno, 1968.
- Soby, James Thrall. René Magritte. New York: The Museum of Modern Art, 1965.
- Sánchez Vázquez, A. Textos de estética y teoría del arte: antología. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.
- Schajowicz, Ludwig. Los nuevos sofistas. La Subversión cultural de Nietzsche a Beckett. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1979.
- _____ "Goethe y Kleist: lo dionisiaco en su arte". Diálogos.

Revista del Departamento de Filosofía. Universidad de Puerto Rico. Año XVIII, número 42, 1983.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid: Editorial Tecnos, 1996.

Tollinchi, Esteban. "La formación del concepto moderno de poesía". Diálogos.

Revista del Departamento de Filosofía. Universidad de Puerto Rico. Año XIX, número 44, 1984.

Tomkins, Calvin. Duchamp. Barcelona: Editorial Anagrama, 1999. Trías,

Eugenio. Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Editorial Ariel, 1996.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

