

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Filosofía

FILO 4425 – Estética (3 créditos)
agosto-diciembre de 2019
LPM 302

Sección: 0U1 L-W (7:00 – 8:20)

Profesor: Oscar G. Dávila del Valle

Correo electrónico: oscar.davila@upr.edu

Teléfono: 787-507-6486

Breve descripción:

Nuestro curso es un estudio y análisis crítico de la estética como disciplina filosófica. Se estudiará su desarrollo desde la filosofía de Manuel Kant hasta las propuestas más recientes en la época contemporánea tomando en cuenta sus antecedentes. También examinaremos las diferentes teorías que sirven de fundamento a los conceptos de arte y belleza en América Latina, el Caribe y Puerto Rico.

Depósito de Lecturas para curso

(Todas las lecturas se enviarán a los correos electrónicos institucionales de cada estudiante y estarán disponibles en la página Moodle del curso.)

W. J. Verdenius. “Mímesis: la doctrina platónica sobre la imitación”

Aristóteles. **Poética** (fragmentos)

Manuel Kant. **Crítica del Juicio** (Selección)

G.W. F. Hegel. **Estética** (Selección)

Schopenhauer. **El mundo como voluntad y representación** (Selección)

Friedrich Nietzsche. **El nacimiento de la tragedia**. (Selección)

Sigmund Freud. “Lo siniestro”

André Breton. **Primer Manifiesto del Surrealismo**

Erika Fischer Lichte. **Estética de lo performativo**. (Selección)

Anna María Guasch. “El cuerpo como lugar de prácticas artísticas”

Anna María Guasch. “El arte conceptual y sus tendencias”

Oscar G. Dávila del Valle. “Frida Kahlo y Julia de Burgos: desdoblamientos de las narrativas autobiográficas.”

_____. “El Diario de Frida Kahlo como autorretrato literario”

_____. “Las especulaciones de Myrna Báez”

Itinerario tentativo y bosquejo temático del curso

Lunes, 12 de agosto:	Introducción al curso. I Un acercamiento semiótico a la obra de arte.
Miércoles, 14 de agosto:	Introducción al Curso II Un acercamiento semiótico a la obra de arte
Lunes, 19 de agosto:	Arte, belleza y mimesis según Platón
Miércoles, 21 de agosto:	Representación, imagen y locura según Platón
Lunes, 26 de agosto:	Poiesis y catarsis según Aristóteles I
Miércoles, 28 de agosto:	Poiesis y catarsis según Aristóteles II
Lunes, 2 de septiembre:	Feriado
Miércoles, 4 de septiembre:	Examen parcial 1 (Semiótica, Platón y Aristóteles)
Lunes, 9 de septiembre:	Introducción a Kant
Miércoles, 11 de septiembre:	El juicio estético según Kant
Lunes, 16 de septiembre:	La belleza y lo sublime según Kant
Miércoles, 18 de septiembre:	La Crítica del juicio como síntesis del sistema kantiano
Lunes, 23 de septiembre:	Introducción a Hegel
Miércoles, 25 de septiembre:	Belleza y Espíritu según Hegel
Lunes, 30 de septiembre:	Idealidad, materialidad e historia del arte según Hegel
Miércoles, 2 de octubre:	Arte y naturaleza según Hegel
Lunes, 7 de octubre:	Examen parcial 2 (Kant y Hegel)
Miércoles, 9 de octubre:	Introducción a Arthur Schopenhauer

Lunes, 14 de octubre:	Feriado
Martes, 15 de octubre:	El concepto de belleza en la estética de Schopenhauer
Miércoles, 16 de octubre:	Introducción a Friedrich Nietzsche
Lunes, 21 de octubre:	El Nacimiento de la Tragedia (Nietzsche) I
Miércoles, 23 de octubre:	El Nacimiento de la tragedia (Nietzsche) II
Lunes, 28 de octubre:	El concepto de lo siniestro según Sigmund Freud I
Miércoles, 30 de octubre:	Examen parcial 3 (Schopenhauer, Nietzsche, Freud)
Lunes, 4 de noviembre:	Los manifiestos del surrealismo
Lunes, 11 de noviembre: Feriado	Arte performático I
Miércoles, 13 de noviembre:	Arte performático II
Lunes, 18 de noviembre:	El arte después del surrealismo 1
Miércoles, 20 de noviembre:	El arte después del surrealismo 2
Lunes, 25 de noviembre:	Las especulaciones de Myrna Báez
Miércoles, 27 de noviembre:	Frida Kahlo, Virginia Woolf y la autorrepresentación I
Lunes, 2 de diciembre:	Frida Kahlo, Virginia Woolf y la autorrepresentación II
Fecha de Examen Final	Examen parcial 4

Sistema de evaluación

20%	Examen parcial 1
20%	Examen parcial 2
20%	Examen parcial 3
20%	Examen parcial 4
20%	Asistencia y Participación

Acomodo razonable: “Los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimentos en la unidad.”

Integridad académica: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual: La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimine por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una Queja.

Bibliografía mínima

Dávila del Valle, Oscar G. “Frida Kahlo y Julia de Burgos: desdoblamientos de las narrativas autobiográficas.” En: Marcos Reyes Dávila (coordinador y editor). **Julia de Burgos: “Me llamarán poeta”** Las Actas del Simposio. **Revista Exégesis**. Año 30, Núm. 76-78. 2016.

De Santiago Guervós, Luis E. **Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche**. Madrid: Editorial Trotta, 2004.

Fischer Lichte Erika. **Estética de lo performativo**. Madrid: ABADA Editores, 2011.

Hegel, G.W.F. **Estética**. (Traducción de Hermenegildo Giner de los Ríos). Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1988.

Adorno, Teodoro. **Teoría estética**. Madrid: Taurus, 1980.

Aristóteles. **La poética**. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1946.

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

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

Bozal, Valeriano (ed.) **Historia de las ideas estéticas y de las teorías estéticas contemporáneas**. Madrid: La Balsa de la Medusa., 1996.

Calabrese, O. **El lenguaje del arte**. Barcelona: Editorial Paidós, 1987.

Cappelletti, Ángel. "Imitación y purificación en la estética de Aristóteles". **Diálogos**. Revista del Departamento de Filosofía. Universidad de Puerto Rico. Año XXVI, número 58, 1991.

Cordua, Carla. **Idea y figura: el concepto hegeliano de arte**. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1979

Danto, Arthur C. **Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia**. Barcelona: Editorial Paidós, 1999.

_____ **Encounters and Reflections: Art in the Historical Presence**. Nueva York: Noonday Press, 1991.

_____ **La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte**. Buenos Aires: Paidós, 2002.

_____ **La madona del futuro. Ensayos en un mundo del arte plural**. Barcelona: Paidós, 2003.

De Micheli, Mario. **Las vanguardias artísticas del siglo XX**. Madrid: Alianza Editorial., 1983.

Departamento de Filosofía de la UPR. **Diálogos**. Revista del Departamento de Filosofía. Año XLVIII, Núm. 101. (marzo de 2017)

Derrida, Jacques. **The truth in painting**. Chicago University of Chicago Press, 1987

Eco, Umberto. **Obra abierta**. Barcelona: Editorial Ariel, 1984.

Eco, Umberto. **La definición del arte**. Barcelona: Editorial Martínez Roca, 1987.

Foucault, Michel. **Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte**. Barcelona: Editorial Anagrama., 1993.

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

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

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

Hermandad de Artistas gráficos de Puerto Rico. **Puerto Rico. Arte e Identidad.** San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1998.

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

Kandinsky, Vasili. **De lo espiritual en el arte.** Barcelona: Editorial Paidós, 1996.

Leyra, Ana María. **De Cervantes a Dalí. Escritura, imagen y paranoia.** Madrid: Editorial Fundamentos, 2006.

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

Menke, Christophe. **La soberanía del arte: la experiencia estética según Adorno y Derrida.** Madrid: La balsa de Medusa, 1997.

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.

Pollock, Griselda. **Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's Histories.** Nueva York: Routledge, 1999.

Ranciere, Jacques. **Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte.** Santander:Shangrila Textos Aparte, 2014.

Rubin, William. **Dada, Surrealism and Their Heritage.** Nueva York: Museo de Arte Moderno, 1968.

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.

_____. **De Winckelmann a Heidegger. Ensayos del encuentro griego-alemán.** San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1986.

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

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