

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

Prontuario

FILO 4435: Filosofía del Arte

MJ 10:00-11:20 a.m., LPM 302

Primer semestre, curso académico 2018-2019

Profa. Dialitza Colón Pérez

Horario de tutorías: martes y jueves de 2:00 a 3:30 p.m. y/o por cita previa.

Correo electrónico: dialitza.colon@upr.edu

Descripción del curso:

Se estudiará el concepto del arte según se da históricamente desde la antigüedad hasta el siglo XIX. El curso se propone como un diálogo articulado críticamente y visualmente entre el arte y la filosofía. Se atenderá la transformación del pensamiento y la creación artística hasta la contemporaneidad, la cual cuestiona de manera radical muchos de los fundamentos clásicos del arte. Se dedicará una atención especial a las manifestaciones artísticas de las artes visuales, aunque se hará referencia a diversas manifestaciones artísticas. Se trabajarán textos seleccionados de algunos de los pensadores más relevantes de la filosofía del arte como Platón, Aristóteles, Plotino, Kant, Hegel, entre otros.

Justificación:

El arte siempre ha estado bajo sospecha, como un concepto contrario a la razón. Desde Platón se ha alertado de su peligrosa seducción sobre los sentidos y de su distanciamiento de la verdad mediante el engaño o la ilusión. Sin embargo, el arte no tiene que ver tanto con la razón en un sentido estricto, sino con la facultad de crear y reconocer formas de racionalidad a través de las manifestaciones estéticas. En sus *Lecciones de Estética*, Hegel afirmó que cada obra de arte, “es esencialmente una pregunta, una interpelación a un pecho que resuena, una llamada a los ánimos y a los espíritus”. El arte puede ser un lugar privilegiado para el conocimiento, pues en la interpelación estética se producen nuevas estrategias, modos de comprender, racionalizar y abrir espacios de sentido. En el curso se develará el argumentario que nos conduzca a reconocer el arte como ese lugar de conocimiento, ligado a la libertad radical, a lo heterogéneo, a lo irreductible y, en ocasiones, a lo inclasificable.

Objetivos del curso:

1. El estudiante conocerá las principales corrientes del pensamiento filosófico en torno al arte, para lograr una visión histórico-comprensiva de las diversas manifestaciones artísticas.

2. El estudiante realizará la lectura directa y se relacionará con las principales obras de los autores a trabajar en el curso, ejercitando su capacidad hermenéutica y de análisis frente a los textos filosóficos.
3. Tendrá criterios para reconocer y posicionarse críticamente ante referentes artísticos y culturales.
4. El trabajará en el empleo del vocabulario con el que, no sólo en la filosofía sino también en la vida cotidiana, nos referimos a los fenómenos artísticos con tal de conocer mejor el significado de las palabras y la fuerza de los argumentos en el discurso estético.
5. Será capaz de apreciar y enjuiciar, mediante el discurso y la escritura argumentativa, de qué modo el arte puede contribuir a generar formas de conocimiento.

Contenido temático del curso y calendario (sujeto a cambios):

Tema 1: Introducción y conceptos básicos

Del 13 agosto al 12 de septiembre

- a. El arte y la destreza (τέχνη-téchne)
- b. Imitación (μίμησις-mímesis)
- c. Belleza (κάλλος, καλός-kalos)

Seminario de lectura programado del 5 al 10 de septiembre

Examen 1 programado para el 12 de septiembre

Bibliografía del tema 1:

Platón, “Hípias Mayor”, “La Republica, Libro X”, en *Diálogos*. México: Ed. Porrúa, S.A., 1979.

Aristóteles, *Poética*. Trad. Alicia Villar Lecumberri, Madrid: Alianza Editorial, 2013.

Plotino, *Enéada I* (Trat. I, 6). Madrid: Editorial Gredos, 1982.

Tema 2: Hacia la emancipación estética

Del 17 de septiembre al 24 de octubre

- a. Del artesano al artista
- b. La génesis de la autonomía estética: Kant

Seminario de lectura programado del 17 al 22 octubre

Examen 2 programado para el 24 de octubre

Bibliografía del tema 2

Kant, I. (1784) *¿Qué es la Ilustración?* Ed. de Roberto R. Aramayo. Madrid: Alianza Editorial, 2013.

---. (1790) *Crítica del discernimiento*. Ed. y trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Madrid: Machado Libros, 2003. Párrafos: KU §§ 1-11 (juicio estético y desinterés); KU §§ 23-29 (sublime); KU §§ 39-45 (arte bello); KU §§ 43-50 (genio)

Tema 3: Historicidad y sospecha

Del 29 de octubre al 3 de diciembre

- a. Hegel: El sistema de las artes
- b. Fin del arte

Seminario de lectura programado del 21 al 26 de noviembre

Examen 3 programado para el 3 de diciembre

Bibliografía del tema 3:

Hegel, G.W.F. "Introducción" (1834) *Lecciones sobre la Estética*, vol. I. Trad. Raúl Gabás. Barcelona: Ed. Península, 1989.

Estrategias instruccionales

Conferencia integrada al diálogo. Se tratarán en clase todos los temas del programa mediante una exposición de la profesora que fomente la participación del alumno. Esta participación será un aspecto fundamental que haga de la clase un espacio activo y dinámico.

Seminarios. Durante el semestre se realizarán varios seminarios de lectura, para los cuales será indispensable que el estudiante haya leído los textos asignados, los traiga a clase (la mayoría serán suministrados de forma digital) y que exponga sus dudas para ser atendidas de manera colaborativa y establecer un espacio de discusión crítica.

Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos. La asistencia es mandatoria, al igual que seguir el calendario de lecturas asignadas. La asistencia y la participación respetuosa serán tomadas en cuenta a la hora de otorgar la calificación final.

* *El curso está planteado de modo presencial. Sin embargo, no se descarta que en situaciones excepcionales (por ejemplo, desastres naturales) se pueda recurrir al apoyo en modalidad alterna. Hasta un 25% de las horas contacto podría impartirse en una modalidad alterna, por ejemplo, vía correo electrónico y el material que se trabajará corresponderá a las sesiones que deban cubrirse según el calendario propuesto. Aquel estudiante que no se acoja a esta modalidad alterna debe reunirse con la profesora para desarrollar un plan de acción que cubra las horas contacto.*

Recursos de aprendizaje

Los recursos son mayormente bibliográficos, pero podrán ser suplementados con vídeos y otros recursos visuales según lo estime la profesora. Por ejemplo, se complementará la explicación de los temas con presentaciones en PowerPoint con imágenes y vídeos de manifestaciones artísticas, en su mayoría referentes a las artes visuales.

Método de evaluación:

Examen 1.....	30 pts
Examen 2.....	30 pts
Examen 3.....	30 pts
Asistencia y participación en clase	10 pts
Total.....	100 pts

La asistencia, tardanzas y la participación en clase se tomarán en consideración para la nota final del curso, por tanto, supondrán el 10% de ésta. El estudiante que se ausente nueve veces o más sólo podrá optar a un 60% de la nota de asistencia y participación. Sólo serán excusadas aquellas ausencias que tengan una justificación válida, la cual deberá ser evidenciada y entregada vía correo electrónico.

El hurto deliberado o hacer pasar como tuyas ideas, escritos, creaciones o trabajos de otra persona sin reconocer su autoría o darle el debido crédito es plagio. El plagio es deshonesto y una falta de integridad académica. Todo plagio, ya sea total o parcial se calificará con un cero (0) y estará sujeto a sanciones disciplinarias según se indica en el Código de Conducta Estudiantil de esta institución.

Política de evaluación diferenciada

Se efectuarán evaluaciones diferenciadas a estudiantes con necesidades especiales conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Sistema de calificación

A= 100-90, B= 89-80, C= 79-70, D= 69-60, F= 59-0

Política de acomodo razonable

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para la Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora.

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 discrimen 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:

Obras de consulta y manuales:

Carroll, N. *Philosophy of Art*. Routledge, 1999.

Davis, S. *The Philosophy of Art*. Blackwell Publishing, 2006.

Destree, P. and Penelope Murray (eds.) *A Companion to Ancient Aesthetics*. Wiley-Blackwell Publishing, 2015.

Ferrater Mora, J. *Diccionario de Filosofía*. Ariel, 2015.

Foster, Hal et al. *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, posmodernism*. Thames and Hudson, 2004.

Kelly, M. (ed.) *Encyclopedia of Aesthetics*. Oxford University Press, 1998.

Kieran, M. (ed.) *Contemporary Debates in Aesthetics and Philosophy of Art*. Blackwell Publishing, 2006.

Lamarque P. and H. Olsen (eds.) *Aesthetics and the Philosophy of Art. The Analytic Tradition. An Anthology*. Blackwell Publishing, 2004.

Levinson, J. (ed.) *The Oxford Handbook of Aesthetics*. Oxford University Press, 2003.

Bibliografía adicional:

Adorno, T.W. *Teoría estética*, Madrid: Akal, 2004.

--- y Max Horkheimer. *La industria cultural*. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2013.

Agamben, G. *Gusto*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Ed., 2017.

Alicea, D. *Artesanía de la escritura filosófica*. Ediciones Callejón, 2014.

Aristóteles. *Poética*. Obras completas. Trad. Juan David García Bacca. Universidad Autónoma de México, 1949.

---. *Poética*. Trad. Alicia Villar Lecumberri, Madrid: Alianza Editorial, 2013.

Badiou, A. (1998) *Pequeño manual de inestética*. Prometeo Libros, 2009.

Balso, J. *Affirmation of Poetry*. University of Minnesota Press, 2016.

Barthes, R. *Ensayos críticos*. Buenos Aires: Editorial Planeta, 2003.

Benjamin, W. (1972) *Discursos interrumpidos, I. Filosofía del arte y de la historia*. Taurus, 1992.

---. (1928) *El origen del Trauerspiel alemán*. Abada Editores, 2012.

---. (1936) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Trad. por Jesús Aguirre. Taurus, 1973.

Berger, S. *The Art of Philosophy. Visual Thinking in Europe from the Late Renaissance to the Early Enlightenment*. Princeton University Press, 2017.

Bodei, R. *Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje*. Madrid: Siruela, 2011.

Bozal, V. *Mímesis: Las imágenes y las cosas*, Madrid: Machado, 1987.

[Burger, P. *Teoría de la vanguardia* \(1974\). 3ra ed. Traducción de Jorge García. Barcelona: Ediciones Península, 2000.](#)

Carroll, N. "Four Concepts of Aesthetic Experience", *Beyond Aesthetics. Philosophical Essays*, Cambridge U.P., 2001, pp. 41-62.

Danto, A. "Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo" *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós: 1999.

---. "El mundo del arte revisitado: comedias de similitud", (1992) *Más allá de la Caja Brillo*. Akal, 2003.

---. "The Art World" *The Journal of Philosophy*, Vol. 61, Issue 19, (Octubre, 1964): 571-584.

---. "The Transfiguration of the Commonplace" *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 33, Issue 2 (Winter, 1974): 139-148.

---. *What Art Is*. New Haven & London: Yale University Press, 2013.

Debord, G. *La sociedad del espectáculo*. Madrid: Castellote Ed., 1976.

De Certeau, M. (1980) *La invención de lo cotidiano. I Artes de hacer*. Universidad Iberoamericana, 2000.

Deleuze, G. (1969) *La lógica del sentido*. Traducido por Miguel Morey. Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.

D'Alembert, J. R. y Denis Diderot. (1751) *Discurso preliminar de la enciclopedia/ (1798) Investigaciones filosóficas sobre el origen y la naturaleza de lo bello*. Ediciones Orbis, 1981.

Foster, H. *El retorno de lo real*. Madrid: Ediciones Akal, 2001.

Foucault, M. *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, Barcelona: Anagrama, 1981.

Gadamer, H. G. *La actualidad de lo bello*. Traducido por Antonio Gómez Ramos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1991.

---. *Verdad y método*. 13ra ed. Traducido por Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2005.

Girard, J.M. *Acerca del arte, el realismo y la ideología*. Ediciones de la Flor, 1970.

Gombrich, E. *Arte e ilusión*, Barcelona: G. Gili, 1979.

---. "Four Theories of Artistic Expression" en Gombrich, E. y J. Onions, *Sight and Insight*, Londres: Phaidon, 1994.

Goodman, N. ¿Cuándo hay arte?, *Maneras de hacer mundos*. Visor, 1990.

---. *Los lenguajes del arte*. Paidós, 2010.

---. *Maneras de hacer mundos*. Visor, 1990.

Hadot, P. *Plotino o la simplicidad de la Mirada*. Trad. Maite Solana. Editorial Alpha Decay, 2004.

Han, B.C. *La salvación de lo bello*. Herder Editorial, 2015.

Hegel, G.W.F. (1834) *Lecciones sobre la estética*, Vol. I. Trad. Raúl Gabás. Barcelona: Ed. Península, 1989.

Heidegger, M. *Arte y poesía*. Brevarios, 1958.

Heinrich, Falk. *Performing Beauty in Participatory Art and Culture*. Routledge, 2014.

- Hirschhorn, T. *Critical Laboratory: The Writings of Thomas Hirschhorn*. Lisa Lee and Hal Foster (eds), MIT Press, 2013.
- Jauss, H. R., *Pequeña apología de la experiencia estética*. BCN, Paidós, 2001.
- Kandinsky, V. *De lo espiritual en el arte*. México: Premia Editora, 1980.
- Kant, I. *Crítica del Juicio*. Traducción directa del alemán e introducción de Manuel García Morente. Madrid: Espasa-Calpe, 1977.
- . (1790) *Crítica del discernimiento*. Ed. y trad. Roberto Aramayo y Salvador Mas. Madrid: Machado Libros, 2003.
- . (1784) *¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia*. Ed. de Roberto R. Aramayo. Madrid: Alianza Editorial, 2013.
- . (1764) *Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime*. Madrid: Alianza Editorial, 2012.
- Kemal, S. and Ivan Gaskell. *Politics and aesthetics in the arts*. Cambridge University Press, 2000.
- Kogan, J. *La estética de Kant y sus fundamentos metafísicos*. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965.
- Korsmeyer, C. *Making Sense of Taste*, Cornell U.P., Ithaca y Londres, 1999.
- Ladkin, S. et al. *Against Value in the Arts and Education*. Rowman & Littlefield International, 2016.
- Lesmes, D. et al. *Georges Didi-Huberman: Imágenes, historia, pensamiento*. Barcelona: Anthropos, 2017.
- Liessmann, K. P. *Filosofía del arte moderno*. Barcelona: Herder, 2006.
- Lyotard, J. F. *La posmodernidad (explicada a los niños)*. 6ta ed. Barcelona: Ed. Gedisa, 1999.
- Marcuse, H. (1977) *La dimensión estética*. Trad. F.J. Yvars. Editorial Biblioteca nueva: 2007.
- Menke, C. *La soberanía del arte: la experiencia estética según Adorno y Derrida*. Madrid: Editorial Visor, 1997.
- Michaud, Y. *El juicio estético*. Idea Books, S.A., 2002.
- Molinuevo, J.L., *La experiencia estética moderna*, Editorial Síntesis, Madrid, 1998.
- Murray, C. *Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX*. Madrid: Ensayos Arte Cátedra, 2006.
- Nancy, J.L. *La partición de las artes*. Pre-textos, 2013.
- Nietzsche, F. (1872) *El nacimiento de la tragedia*. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Alianza, 2004.
- Nooteboom, C. *El enigma de la luz: un viaje en el arte*. Edición Debolsillo, 2016.

- Peter, J. *Hegel on Beauty*. New York: Routledge, 2015.
- Platón. “Hippias Mayor”, “La Republica, Libro X”, “El Banquete”, en *Diálogos*. Ed. Porrúa, S.A., 1979.
- Plotino, “Sobre la belleza”, *Enéada I*, Ed. Gredos, 1982.
- Ramos, Francisco J. “La experiencia artística”, 80grados.net, abril 6 de 2018.
- Rancière, J. “Políticas estéticas” *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: UAB/MACBA, 2005.
- . *Tiempos modernos. Ensayos sobre la temporalidad en el arte y la política*. Ed. Shangrila, 2018.
- Read, H. (1936) *El significado del arte*. Editorial Losada, 1964.
- Rojas, C. *Corrientes estéticas Latinoamericanas. Un enfoque filosófico*. Ediciones Puerto, 2014.
- Samuel, E. and Scott Barry Kaufman (eds.) *The Philosophy of Creativity: New Essays*. Oxford University Press, 2014.
- Sandler, I. *Art of the Postmodern Era. From the Late 1960s to the Early 1990s*, Colorado: Westview Press, 1998.
- Santayana, G. *The Sense of Beauty*. Charles Scribner’s Sons, 1896.
- Schajowicz, L. *El mundo trágico de los griegos y de Shakespeare*. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1990.
- Schelling, F.W.J. *Filosofía del arte*. Madrid: Tecnos, 1990.
- Schiller, F. *La educación estética del hombre*. 4ta ed. Colección Austral, 1968.
- Schopenhauer, A. *El mundo como voluntad y representación*. Barcelona: Ed. Orbis, 1985.
- Scruton, R. *La belleza. Una breve introducción*. Elba, 2017.
- Todorov, T. (1977) *Teorías del símbolo*. Monte Ávila Editores, 1981.
- Tollinchi, E. *Los trabajos de la belleza modernista*. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004.
- . *Romanticismo y modernidad. Ideas fundamentales de la cultura del siglo XIX*. Vols. I y II. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1989.
- vv.aa. *Diálogos* (Revista del Departamento de Filosofía UPR-RP) n. 101, 2017. Volumen monográfico sobre estética y filosofía del arte.
- Valéry, P. (1957) *Teoría poética y estética*. Visor, 1990.
- Vilar, G. *Las razones del arte*. Ed. Machado Libros, 2005.

Walton, K. L. *In Other Shoes. Music, Metaphor, Empathy, Existence*. Oxford University Press, 2015.

---. *Mimesis as Make-Belive*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.

Recursos en línea:

<http://oaj.oupjournals.org/>

<http://www.aesthetics-online.org/>

<http://www.gutenberg.org/catalog/>

<http://philpapers.org/browse/aesthetic>

<http://plato.stanford.edu/>

<http://www.justfreebooks.info/>

Preparado por la Profa. Dialitza Colón Pérez