

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
Facultad de Humanidades
Departamento de Filosofía

**FILO 4425: Estética
enero-mayo de 2021**

Prontuario del curso (sujeto a cambios)

Horario: sección 0U1: lunes y miércoles 7:00 – 8:20
Google Drive, Google Classroom, Google Meet

Profesor: Oscar G. Dávila del Valle

Correo electrónico: oscar.davila@upr.edu ; odavila1955@gmail.com

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 los conceptos de lo bello y lo sublime según Manuel Kant y el espíritu en el arte hasta las propuestas más recientes en la época contemporánea. Usaremos ejemplos de diversos medios artísticos. Específicamente: pintura, escultura, cine, fotografía, teatro, baile, “performance” y literatura. También examinaremos las diferentes teorías que sirven de fundamento a los conceptos de arte y belleza en América Latina, el Caribe y Puerto Rico.

Metodología y plataforma

Durante el semestre de enero a mayo de 2021 este curso se ofrecerá a través de reuniones sincrónicas en las plataformas Google Classroom y Google Meet. Todos los materiales necesarios también estarán disponibles en la página Moodle de la

UPRRP. Las reuniones serán grabadas y puestas a la disposición de todas/os las/los participantes en Google Drive.

Asistencia y método de evaluación

La nota final del curso es el promedio de 4 exámenes parciales y una nota por asistencia y participación. Para evaluar la asistencia los y las estudiantes deben informar, a través del chat de Google Meet o Google Classroom su llegada al comenzar la clase.

4 exámenes parciales	80%
----------------------	-----

Asistencia y participación	20%
----------------------------	-----

100-90	A
--------	---

89-80	B
-------	---

79-70	C
-------	---

69-60	D
-------	---

59 – 0	F
--------	---

Bosquejo temático y distribución de tiempo

- I. Introducción al concepto de estética y al concepto de imagen (**2 semana**)
- II. Lo bello y lo sublime en la filosofía de Manuel Kant; la belleza según Hegel (**3 semanas**)
 - A. los antecedentes de la estética kantiana
 - B. origen y fundamentos del juicio estético
 - D. el concepto de los sublime en la filosofía de Kant
 - D. el arte y la belleza en la estética de Hegel

Examen Parcial 1

- III. La revolución surrealista: una nueva concepción de imagen (**3 semanas**)

- A. Los manifiestos de André Breton
- B. El concepto de lo siniestro en el surrealismo
- C. Frida Kahlo (México): sujeto y representación en el autorretrato
- D. Roberto Alberti (Puerto Rico): El mirador azul

Examen Parcial 2

- IV. Filosofía y literatura: (3 semanas)
 - E. Borges y Cortázar: fantástico y neofantástico
 - F. Filosofía y Poesía: María Zambrano
 - G. José Lezama Lima: imagen y metáfora

Examen Parcial 3

- V. Teatro, Performance (2 semanas)
 - A. La teatralidad como paradigma cultural
 - B. Fundamentos para una estética de lo performativo
- VI. Cine y fotografía (2 semanas)
 - A. Cine, filosofía e imagen del pensamiento
 - B. Fundamentos de la estética de la fotografía

Examen Parcial 4

Lecturas para el curso

Lectura introductoria: W. J. Verdenius. “Doctrina platónica sobre la imitación”

Manuel Kant. Crítica del Juicio

- A. Prólogo e Introducción

B. Libro 2: Analítica de lo Sublime (parágrafos 23 al 29)

Marluy. "Estética según Kant y Hegel"

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

Sigmund Freud. "Lo siniestro"

André Breton. **Primer Manifiesto del Surrealismo**

Carlos Alberty Fragoso. **Escritos de Boquio** ("Un Boquio")

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: desdoblamiento de las narrativas autobiográficas."

Acomodo razonable:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI)

del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para iniciar los servicios pertinentes.

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

Alberty Fragoso, Carlos. (recopilador) **Escritos de Boquío (1957-1985)**. San Juan: Editorial Isla Negra y Universidad de Puerto Rico. 2002.

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.

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.

Benjamin, Walter. **La obra de arte en la era de su reproducción técnica**. Buenos Aires: El Cuenco de Plata, 2011.

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.

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.

Deleuze, Gilles. **Cinema 1. The Movement-image.** Minnesota: University of Minnesota Press, 2003.

Deleuze, Gilles. **Cinema 2. The Time-image.** Minnesota: University of Minnesota Press, 2003.

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

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.

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

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.

Muñoz Fernández, Horacio. (coordinador) **Filosofía y Cine. Filosofía sobre cine y cine como filosofía.** Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.

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.

Soulages, Francois. **Estética de la fotografía.** Buenos Aires: La marca Editora, 2010

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.