

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

**FILO 4425: Estética
enero-mayo de 2022**

Prontuario (Sujeto a cambios)

Horario: sección OU1: lunes y miércoles 8:30 – 9:50
Modalidad presencial: LPM 210

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 en la modernidad. Se estudiará su desarrollo desde los conceptos de lo bello y lo sublime según Manuel Kant hasta las propuestas más recientes en la época contemporánea. Usaremos ejemplos de diversos medios artísticos, específicamente: pintura, escultura, cine, fotografía, teatro, “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.

Plan de contingencia en caso de una emergencia

Aunque la modalidad de nuestro curso es presencial, comenzando el 19 de enero (de acuerdo con el protocolo establecido por la Presidenta Interina de la UPR) y hasta nuevo aviso, nos reuniremos sincrónicamente a través de Google Meet los mismos días y en el mismo horario asignado en el programa oficial. El enlace para unirse a las clases es: <https://meet.google.com/hno-vxdv-ccs?hs=122&authuser=0>

Tan pronto la UPR lo permita, continuaremos la clase en el salón asignado y se discontinuará el enlace en Google Meet.

En caso de surgir otra emergencia o interrupción de clases, el profesor se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

Asistencia y método de evaluación

La nota final del curso se compone por el promedio de 3 exámenes parciales y una nota por asistencia y participación. Para evaluar la asistencia se pasará lista al comenzar cada reunión. Es responsabilidad de las/los estudiantes informar su presencia. Este sistema y método no cambia en el caso de que el curso continuase en línea según el protocolo de COVID 19.

3 exámenes parciales	80%
Asistencia y participación	20%

Bosquejo temático

- I. Lo bello y lo sublime en la filosofía de Manuel Kant (3 semanas)
 - A. los antecedentes de la estética kantiana
 - B. origen y fundamentos del juicio estético
 - c. el concepto de los sublime en la filosofía de Kant

- II. La revolución surrealista: una nueva concepción de imagen (3 semanas)
 - A. Los manifiestos de André Breton y
 - B. El concepto de lo siniestro en el surrealismo
 - C. Frida Kahlo (México)

- D. Alberti (Puerto Rico)
- III. Filosofía y Literatura en el siglo XX (2 semanas)
- A. Borges, Cortázar, Lezama: la escritura filósofo literaria
- IV. Teatro y performance en el Siglo XX y XXI (2 semanas)
- V. Cine y fotografía: teoría de la imagen (Gilles Deleuze, Roland Barthes y Susan Sontag) (3 semanas)
- VI. Arte y filosofía en el arte puertorriqueño y caribeño (2 semanas)

Lecturas para el curso

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

- Manuel Kant. **Crítica del Juicio** (Selección)
- Friedrich Nietzsche. **El Nacimiento de la tragedia** (Fragmento)
- 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: desdoblamiento de las narrativas autobiográficas.”

Walter Benjamin. “La obra de arte en la era de su reproducción técnica”

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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos

de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

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.

Deleuze, Gilles. **Cinema 1. The movement-image**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.

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

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.

Barthes, Roland. **La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía**. Barcelona: Paidós, 1989.

_____. **Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces**. Barcelona: Paidós, 1986.

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.

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.

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.

Hermanidad 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.

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.

Sontag, Susan. **Contra la interpretación**. Madrid: Editorial Santillana, 1996.

_____. **Where the Stress Falls**. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2001.

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.

Portales electrónicos:

- Seminario Ludwig Schajowicz: <http://seminariodefilosofia.smjegupr.net/>
- Ciclo de Conferencias del Departamento de Filosofía: <https://www.youtube.com/user/FilosofiaUPR>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy: <http://plato.stanford.edu/>

- Routledge Encyclopedia of Philosophy Online:
<https://www.rep.routledge.com/search?searchString=Nietzsche&newSearch>
≡
- Oxford Bibliographies: Philosophy: <http://www.oxfordbibliographies.com>
- Philpapers: <https://philpapers.org/>