

ESTETICA: PROGRAMA-GUIA

Tonia Raquejo

Bloque1: LA SENSACIÓN COMO EXPERIENCIA ESTETICA. 1.1. El sistema dual: Razón y emoción. 1.2. El empirismo inglés. La irrupción de lo sublime: Addison y E. Burke. 1.3. El sublime trascendente: I. Kant.

Bloque 2: “OSCURAS” UTOPIAS DE LA MODERNIDAD. 1.1. La construcción del sujeto moderno. Freud y Jung: el inconsciente individual y colectivo. 1.2. Identidad y otredad: Lacan y el espejo.

Bloque 3: LA CRISIS DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN. 1.1. Platón: Eros y la teoría del conocimiento. 1.2. Aristóteles: La mimesis. 1.3. De Lessing a Foucault: La palabra y la imagen. 1.4. Arte, conocimiento y representación.

Cada uno de estos tres bloques aborda un problema específico de los surgidos en las relaciones entre arte y pensamiento. Puesto que la estética surgió como disciplina a mediados del siglo XVIII con la Ilustración, nos centraremos en esta época fundamentalmente. No obstante, nos remontaremos tanto a épocas anteriores (Platón y Aristóteles) como a la actualidad, atendiendo especialmente a las manifestaciones artísticas de los últimos cincuenta años en relación con la crisis de los sistemas de representación clásico-tradicionales.

1. OBJETIVOS Y DESTREZAS QUE SE VAN A ADQUIRIR

- Conocimiento de las líneas más importantes de la teoría del arte en la época contemporánea.
- Capacidad de análisis de los conceptos y sus consecuencias epistemológicas
- Capacidad de relacionar los conceptos entre los distintos autores que se estudian para establecer las diferencias y afinidades de sus propuestas y deducir el modelo de conocimiento que proponen.
- Analizar las consecuencias de la aplicación de dichos conceptos en el campo de la creación artística.

2. METODOLOGÍA

Clases teóricas y prácticas. En las clases prácticas los alumnos/as aprenden a analizar con detenimiento las lecturas obligatorias propuestas insistiendo en las implicaciones y consecuencias que dichos textos suponen en la creación artística. Se analizan también obras de arte en relación a los textos trabajados, atendiendo especialmente al desarrollo de las capacidades interpretativas basadas en el reconocimiento de modelos de representación. Las clases se organizarán como seminarios donde se debatirán, además, las distintas películas que se visionarán como paradigmas del lenguaje visual y modelos de representación.

En las clases teóricas se desarrollan los contenidos del programa de manera dinámica a través de la presentación de aspectos muy concretos del pensamiento filosófico, a partir

de los cuales se van deduciendo con la participación activa del alumnado (en base a las lecturas realizadas por los alumnos/as) el modelo teórico en el que se inscriben.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. La evaluación será continua y consistirá en la entrega de unas “notas de lectura” de los libros (y películas) obligatorios en las fechas establecidas de acuerdo con la marcha del programa. En estas “notas de lectura” se exige que el alumno/a aprenda a leer de manera “activa”, entresacando los conceptos que se consideran más relevantes, analizando sus implicaciones y relacionándolos con otros autores, estableciendo así una red de autores y conceptos que le permita deducir los modelos teóricos con los que se manejan y ver en qué medida afecta y/o se relaciona con los cambios propuestos por la creación artística contemporánea. Se valora fundamentalmente la capacidad de análisis, de relación y deducción.

3.2. Las fichas de lectura de las películas proyectadas, serán también obligatorias, así como la participación de los tres talleres propuestos

1. Taller de la oscuridad
2. Taller del reflejo
3. Taller sublime-audio

En estos talleres se trabajará en grupos y se tutorizará su desarrollo.

3.3. Así mismo el alumno/a deberá realizar todos aquellos ejercicios que durante las clases se desarrollen a propósito de los contenidos tratados

3.4 LA ASISTENCIA A CLASE SERÁ OBLIGATORIA

LECTURAS OBLIGATORIAS

4. E. BURKE, *Indagación filosófica acerca de las ideas de lo bello y lo sublime* [1757], Murcia, Colegio de aparejadores y Arquitectos, 1985.
5. M. SHELLEY, *Frankenstein* [1816], Madrid, Siruela, 2000.
6. S. FREUD, *El yo y el ello* [1921], Madrid, Alianza, ed. más reciente.
7. C. JUNG, *El Hombre y sus símbolos*, Buenos Aires, Paidós, 1995 (o eds. más recientes)
8. M. FOUCAULT, *Esto no es una pipa*, Barcelona, Anagrama, ed. más reciente.

BIBLIOGRAFIA- BLOQUES DE LECTURAS

BLOQUE 1

* Addison, J. *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1991.

* Burke, E. *Indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime*, Murcia, Colegio de Aparejadores Técnicos y Arquitectos, 1985 (hay otra ed. en Madrid, editorial Tecnos: Metrópolis)

* Kant, I. *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1991 (léase Libro segundo:

"Analítica de lo Sublime", Secciones de la 23 a la 50, pp. 183-278)

Lecturas de apoyo :

Además de los estudios críticos que prologan los libros arriba citados se deben consultar:

- VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 2000 (los capítulos correspondientes a: "La estética empirista", "Joseph Addison", "Burke" e "Immanuel Kant").
- Longino, *Sobre lo sublime*, Madrid, Gredos, 1979.
- Bozal, V. *Mimesis: Las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor, La Balsa de la Medusa, 1989.
- Bozal, V. *Historia de las ideas estéticas*, Madrid, Historia 16, 1998, vols. I y II.
- Praz, M. *El gusto neoclásico*, Barcelona, Seix Barral, 1982 (capítulo dedicado a "Winckelmann")
- Trias, E. *Lo bello y lo siniestro*, Barcelona, Seix barral, 1982.

BLOQUE 2 Y 3

- Freud, S. *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, 3 vols.
- Jung, C. *El Hombre y sus símbolos*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Foucault, M. *Esto no es una pipa*, Barcelona, Anagrama, 2000.

Fuentes clásicas:

- * Platón, *Diálogos: El Banquete, Fedro y Fedón*, Barcelona, Labor, 1991.
- * Aristóteles, *Poética*, ed. Trilingüe, Madrid, Gredos, 1988.

Fuentes contemporáneas:

- * Lessing, G.E. *Laocoonte*, Madrid, Tecnos: Metrópolis, 1990.
- * Foucault, M. *Esto no es una pipa*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- * Foucault, M. *Las palabras y las cosas*, México, s.XXI, 1993.

Lecturas de apoyo:

Para Platon:

Hare, R.M, *Platón*, Madrid, Alianza ed., 1991.; Guthrie, W.K.C. "Fedon, Banquete, Fedro", en *Historia de la filosofía griega*, Madrid, Gredos, t.IV, pp.314-415.

Para Platon y Aristóteles: V. Bozal, *Mimesis: las imágenes y las cosas*, pp. De la 64 a la 95 (para datos bibliográficos véase mas arriba).

9. Para Lessing: VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1 (capítulo correspondiente); Gombrich, E. "La diversidad de las artes" en *Tributos*, México, F.C.E. 1991, pp.29-52; puede consultarse OPCIONALMENTE: Kommerell, M. *Lessing y Aristóteles*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1990.
- Bozal, V (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1 (capítulos: "Ilustración y enciclopedismo", "Filosofía idealista y romanticismo" y "El romanticismo británico").

Para Lacan:

- Silvermann, Kaja, *El umbral del mundo visible*, Madrid, Akal, Estudios visuales, 2009.

Para Freud, Lo siniestro:

- Hernández Sánchez, Domingo, *La comedia de lo sublime*, Cantabria: quálea, 2009.

Para los temas de: “lo siniestro falso”, “cuerpos-casas”

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Manuales:

- Barash, M. Teorías del arte: de Platón a Winckelmann, Madrid, Alianza Forma, 1989.
- Bayer, R. Historia de la estética, México, F.C.E. 1984.
- Marchán Fiz, S. La estética en la cultura moderna, Madrid, Alianza Forma, 1987.
- VVAA, Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas, V. Bozal (ed.), Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 2 vols. (1º ed. De 1996, 2ª ed. 1999-2000)

Diccionarios:

- Enciclopedia de la filosofía Garzanti, Barcelona, Ediciones B, 1991.
- Ferrater Mora, J. (ed.) Diccionario de Filosofía, 3 vols. 1994

os textos.