

Nombre del profesor (es):
Dr. Eduardo Sebastián Lomelí Bravo
Título de la actividad académica:
Seminario de Teoría del Arte
Horario:
martes 17:00-19:00
Cupo máximo del grupo
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Introducir a los profesionales de las humanidades, las ciencias sociales y las artes en el campo de la filosofía y la teoría del arte para que puedan establecer metodologías de análisis críticas en sus investigaciones.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none"> - Adquirir un panorama histórico básico de las teorías acerca del arte. - Ser capaz de discutir algunos de los conceptos fundamentales en el debate en torno a las artes (<i>v. gr.</i> mimesis, imagen, belleza, verdad, representación, autoría, recepción, industria cultural). - Reconocimiento de las relaciones y distinciones entre los argumentos filosóficos y los juicios críticos sobre el arte. - Poner en práctica estrategias de análisis y crítica de arte desde los conceptos discutidos en el seminario.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc., y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

- Presentación de los puntos centrales de un texto del curso (10 minutos aproximadamente en los que se exponga el esquema general del texto para dar inicio a la sesión): 20%
- Participación en las sesiones. Se prestará especial atención a las sesiones de discusión en seminario: 20%
- Dos exámenes sobre el contenido del seminario.
 - Primer examen de conocimientos generales. Incluirá los temas vistos en el seminario desde el inicio del semestre hasta Kant. El valor de este examen será el 30% de la calificación final. El examen será contestado con respuestas breves, pero con aparato crítico.
 - Segundo examen de conocimientos generales. Incluirá los temas vistos en el seminario desde Hegel hasta el fin del seminario. El valor de este examen será el 30% de la calificación final. El examen será contestado con respuestas breves, pero con aparato crítico.

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

1ª sesión: introducción al curso y planteamiento de preguntas clave

- Planteamiento del horizonte de las preguntas teóricas que se abordarán en el curso
- Discusión de los proyectos de los y las estudiantes.

Bibliografía recomendada:

Adorno, Th. W., Introducción inicial de *Teoría estética. Obra completa*, 7, trad. Jorge Navarro Pérez. Akal, Madrid, 2004, pp. 441-456.

I. La idealidad de lo clásico

2ª sesión. La idea de lo clásico en la estética ilustrada

- Reconocer los problemas que dieron origen a la estética como disciplina filosófica y a la investigación científica e histórica del arte.
- Identificar los argumentos que fundamentan el arte antiguo como clásico.

Bibliografía obligatoria:

Winckelmann, Johann J., *Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura*, trad., intro. y notas de Salvador Mas. FCE, México, 2008, pp. 75-110.

Lessing, Gotthold Ephraim, *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*, trad. Sixto Castro. Herder, México, 2014 (fragmentos).

Bibliografía complementaria:

Konstan, David, "El concepto de belleza en el mundo antiguo y su recepción en Occidente", *Nova Tellvs*, 2012, 30-1, 133-148 pp.

Panofsky, Erwin, *Idea, Contribución a la historia de la teoría del arte*, trad. María Teresa Pumarega. Madrid, Cátedra, 1978, pp. 17-31.

Montemayor García, Alicia, "¿Qué es una escultura?" en *La trama de los discursos y las artes. El Canon de Policleteo de Argos*. Conaculta, México, 2013, pp. 37-64.

3ª sesión. Discusión en seminario sobre la categoría de lo clásico.

II. La estética de la naturaleza y la estética del arte

4ª sesión. El juicio de gusto y la autonomía de las categorías estéticas

- Introducción al pensamiento kantiano y el plan la *Crítica al discernimiento*.

Bibliografía obligatoria:

Kant, I., Introducción a la *Crítica al discernimiento*, trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Antonio Machado, Madrid, 2003.

Bibliografía complementaria:

Colomer, Eusebi, *El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomo I La filosofía trascendental: Kant*. Barcelona, Herder, 2001, pp. 25-36.

5ª sesión. Deducción de los cuatro momentos de juicio de gusto y la analítica de lo sublime

- Analizar las características del juicio de gusto y el de lo sublime.
- Se hará énfasis en el papel de la naturaleza para pensar los juicios estéticos.

Bibliografía obligatoria:

Kant, I., *Crítica al discernimiento*, trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Antonio Machado, Madrid, 2003, §§ 1, 5, 6, 10-12, 17, 18-20, 23-25 y 28.

Bibliografía complementaria:

Bacon, F., Addison, J., Pope, A., Walpole, H. y Chambers, W., *El espíritu del lugar*, Paula Martín Salván (ed.). Madrid, ADADA, 2006.

Castro, J. Sixto, *Vituperio de orbanejas*. Herder, México, 2007, §§ 6-10.

Gadamer, Hans-Georg, *Estética y hermenéutica*, intro. Ángel Gabilondo, trad. Antonio Gómez Ramos. Madrid, Tecnos, 2016, pp. 55-72.

6ª sesión. Reflexiones sobre la belleza natural y el paisaje

Carus, Carl Gustav, *Cartas y anotaciones sobre pintura de paisaje: diez cartas sobre la pintura de paisaje con doce suplementos y una carta de Goethe a modo de introducción*, trad. J. L. Arántegui y J. Arnaldo. Madrid, Visor, 1992, pp. 73-92 y 185-222.

Bibliografía secundaria:

Maderuelo, Javier, *El paisaje: Génesis de un concepto*. Madrid: Abada, 2013, pp. 9-39.

Simmel, Georg, *Filosofía del Paisaje*, trad. Mathias Andlau. Madrid: Casimiro Libros, 2014, pp. 7-38.

Ritter, Joachim, "Paisaje. Reflexiones sobre la función de la estética en la sociedad moderna", *Subjetividad: Seis Ensayos*, trad. Rafael de la Vega. Barcelona: Alfa, 1986, pp. 125-159.

7ª sesión. Discusión en seminario sobre la idea de belleza natural

8ª sesión. Ideas estéticas y genio creador

- Se concluirá la exposición de la sesión anterior.
- Discusión de la preeminencia del genio creador para distinguir una obra de arte y entenderla.

Bibliografía obligatoria:

Kant, I., *Crítica al discernimiento*, trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Antonio Machado, Madrid, 2003, §§ 43-50.

Bibliografía recomendada:

Barthes, R., "La muerte del autor", en *El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura*, trad. C. Fernández Medrano. Paidós, Barcelona, 1987, pp. 65-71.

Foucault, M., *¿Qué es un autor?*, trad. Corina Iturbe, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala/La Letra Editores, 1990.

Nochlin, Linda, "¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?", en Cordero Reiman, Karen e Inda Sáenz, coords., *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad Iberoamericana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fonca y CURAR, 2007, pp. 17-43

7ª sesión. Repaso y discusión de dudas antes del examen

III. Arte, historia y verdad

8ª sesión. El arte como la existencia sensible de la idea

- Presentación de la estética de Hegel y su lugar en la filosofía del absoluto.

Bibliografía obligatoria:

Bloch, E., "Terminología desacostumbrada" (pp. 17-28), "El pensamiento medular de Hegel" (29-43) y "La filosofía del Arte" (255-278), en *El pensamiento de Hegel*, trad. Wenceslao Roces. FCE, México, 1949.

Bibliografía obligatoria:

Colomer, E., *El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomo II El Idealismo: Fichte. Schelling y Hegel*, Barcelona, Herder, 2006, pp. 131-194.

9ª sesión. El arte como figura del Espíritu

- Reconstruir los argumentos en favor de una ciencia de lo bello.

Bibliografía obligatoria:

Hegel, G. W. F., "Dificultades que se oponen a una filosofía del arte", en *Filosofía del arte o Estética (verano de 1826). Apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler* (edición bilingüe), ed. de Annemarie Gethmann-Siefert y Bernadette Collenberg-Pitnikov, trad. Domingo Hernández Sánchez. ABADA/UAM, Madrid, 2006, pp. 55-64.

Bibliografía complementaria:

Grave Tirado, C., *Verdad y belleza. Un ensayo sobre ontología y estética*. UNAM, México, 2002, pp. 67-125.

Bloch, E., "La filosofía del Arte", en *El pensamiento de Hegel*, trad. Wenceslao Roces. FCE, México, 1949, pp. 255-278.

Szondi, Peter, *Poética y filosofía de la historia I. Antigüedad clásica y Modernidad en la estética de la época de Goethe. La teoría hegeliana de la poesía*, editado por Senta Metz y Hans-Hagen Hildebrandt, trad. Francisco L. Lisi. La balsa de la Medusa, Visor, 1992, pp. 153-177.

Worringer, W., "Abstracción y proyección sentimental" y "Naturalismo y estilo" en *Abstracción y naturaleza. Una contribución a la psicología del estilo*, trad. Mariana Frenk. FCE, México, 2013, pp. 75-127.

10ª sesión. El carácter pasado del arte y el fin del arte

- Discutir el lugar del arte en la filosofía del absoluto.
- Señalar en qué sentidos Hegel habla de fin del arte.
- Debatir en torno al carácter pasado del arte.

Bibliografía obligatoria:

Hegel, G.W.F., *Filosofía del arte o Estética (verano de 1826). Apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler* (edición bilingüe), ed. de Annemarie Gethmann-Siefert y Bernadette Collenberg-Pitnikov, trad. Domingo Hernández Sánchez. ABADA/UAM, Madrid, 2006, 65-109 y 347-367.

Bibliografía complementaria:

Danto, A., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, trad. Elena Neerman. Paidós, Barcelona, 1999, pp. 25-122.

11ª sesión. Discusión en seminario sobre la historicidad del arte y el fin del arte

IV. La transformación técnica del arte y su circulación

12ª sesión. La transformación del concepto del arte

- Definición del concepto de "aura" en Benjamin.
- Distinguir entre valor de culto y valor de exhibición.
- Discusión sobre las transformaciones del concepto de arte tras la invención de la fotografía.

Bibliografía obligatoria:

Baudelaire, Charles, *El pintor de la vida moderna*, trad. Martín Schifino. Taurus, México, 2014, pp. 7-59.

Benjamin, W., *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, trad. Andrés E. Weikert, intro. Bolívar Echeverría. Ítaca, México, 2003.

Bibliografía complementaria:

Barthes, R., *La cámara lúcida*, trad. Joaquim Sala-Sanahuja. Paidós, Barcelona, 1989.

Déotte, J.-L., "Walter Benjamin, la cuestión de la técnica y el cine", en *¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière*, trad. Francisca Salas Aguayo. Metales Pesador, Santiago, Chile, 2007, pp. 74-88.

Schéfer, Jean-Louis, *El hombre ordinario del cine*, trad. Cecilia Bettoni. Viña del Mar, Catálogo, 2020.

Steyerl, Hito, "En caída libre. Un experimento mental sobre la perspectiva vertical" y "En defensa de la imagen pobre", en *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra, Buenos Aires, 2016, pp. 15-48.

13. Discusión en seminario sobre la imagen técnica

V. Abstracción en el arte

14ª sesión. El estilo abstracto y la abstracción en el arte moderno

- Comprender las razones para distinguir el estilo naturalista del abstracto.
- Identificar los supuestos antropológicos del estilo abstracto.
- Distinguir las motivaciones del arte moderno respecto del estilo abstracto.
- Reconocer las razones para entender el arte moderno como un estudio de las condiciones de la representación.

Bibliografía obligatoria

- Worringer, W., "Abstracción y proyección sentimental" y "Naturalismo y estilo" en *Abstracción y naturaleza. Una contribución a la psicología del estilo*, trad. Mariana Frenk. FCE, México, 2013, pp. 75-127.
- Greenberg, Clement, *La pintura moderna y otros ensayos*, trad. Fèlix Fanés, Madrid, Siruela, 2006, pp. 23-44 y 111-120.

Bibliografía recomendada:

- Boehm, Gottfried, "Iconoclasmo. Destrucción-neutralización-negación" en *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*, trad. notas y glosario Linda Báez. México, UNAM, 2017, pp. 68-87.
- Bürger, P., "La obra de arte vanguardista", pp. *Teoría de la Vanguardia*, trad. Jorge García e intro. Helio Piñón. Madrid, Visor-La balsa de la Medusa, 1996, pp. 111-136
- Gadamer, Hans-Georg, *Estética y hermenéutica*, intro. Ángel Gabilondo, trad. Antonio Gómez Ramos. Madrid, Tecnos, 2016, pp. 235-264.
- Lind, Maria (ed.), *Microhistorias y macromundos*, trad. Pilar Carril y Michelle Suderman. México, Museo Tamayo-CONACULTA, 2011.

15ª sesión. Discusión en seminario sobre el sentido de la abstracción en el arte moderno

16ª sesión. Repaso y discusión de dudas antes del examen

Bibliografía y hemerografía recomendada

- Adorno, Theodor W., *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez. Akal, Madrid, 2004.
- Assunto, Rosario, *Naturaleza y razón en la estética del setecientos*, trad. Zósimo Gonzáles. Ed. Visor, Madrid, 1987 (Col. La balsa de la medusa).
- Barthes, Roland, *El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura*, trad. C. Fernández Medrano. Paidós, Barcelona, 1987,
- , *La cámara lúcida*, trad. Joaquim Sala-Sanahuja. Paidós, Barcelona, 1989.
- Bayer, Raymond, *Historia de la estética*, trad. de Jasmin Reuter. FCE, México, 1965.
- Benjamin, W., "El autor como productor", trad. Bolívar Echeverría, recuperado de la página de Bolívar Echeverría en la UNAM el 5 de octubre de 2015:
<http://www.bolivare.unam.mx/traduccion/EI%20autor%20como%20productor.pdf>
- Bloch, Ernst, *El pensamiento de Hegel*, trad. Wenceslao Roces. FCE, México, 1949.
- Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, trad. Eleanor Lonetti. Ed. Visor, Madrid, 1999
- Bozal, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas*, Madrid, Visor, 1996.
- Castro, Sixto J., *En teoría es arte. Una introducción a la estética*, Salamanca, San Esteban-Edibesa, 2005.
- , *Vituperio de orbanejas*. Ed. Herder, México, 2007.
- Carroll, Noël, *Philosophy of Art. A contemporary introduction*. Routledge, Nueva York, 2002
- , "Historical Narratives and the Philosophy of Art", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 51, No. 3, Philosophy and the Histories of the Arts (Summer, 1993), pp. 313-326
- Danto, Arthur C. "Narrative and Style", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 49, No. 3. (Summer, 1991), pp. 201-209.
- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada de Occidente*, trad. Ramón Hervás. Paidós, Barcelona, 1994.
- Déotte, J.-L., *¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière*, trad. Francisca Salas Aguayo. Metales Pesador, Santiago (Chile), 2007.
- Dickie, George, *El siglo del gusto: la odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII*, trad. Francisco Calvo Garzón. Machado, La balsa de la Medusa, España, 2003.
- Foucault, M. *¿Qué es un autor?*, trad. Corina Iturbe, 2a. ed., México: Universidad Autónoma de Tlaxcala/La Letra Editores, 1990
- Gadamer, H-G., *La actualidad de lo bello: El arte como juego, símbolo y fiesta*, intro. Rafael Argullol y trad. Antonio Gómez Ramos. Paidós, Barcelona, 1991.
- , *Los caminos de Heidegger*, trad. Ángela Ackermann Pilári. Herder, Barcelona, 2002.
- *Verdad y método*, trad. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Sígueme, Salamanca, 2003. pp. 143-211.
- Grave Tirado, C., *Verdad y belleza. Un ensayo sobre ontología y estética*. UNAM, México, 2002.
- González Valerio, María Antonia, *Un tratado de ficción. Ontología de la mimesis*. Ed. Herder, México, 2010.
- Goodman, Nelson, *Maneras de hacer mundos*, trad. Carlos Thiebaut. La balsa de la Medusa, Visor, Madrid, 1990.

Labrada, María Antonia, *Belleza y racionalidad: Kant y Hegel*. Eunsa, Pamplona, 1990.

Lucas, D.W., *Apendices de Poetics*, ed, intro y notas D. W. Lucas. Ed. Clarendon, Oxford, 1968.

Michaud, Yves. *El arte en estado gaseoso*, trad. Laurence le Bouhellec Guyomar, México, FCE, 2007.

Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren realmente las imágenes?*, trad. Javier Fresneda. COCOM, Yucatán, México, 2014.

Murdoch, Iris, *El fuego y el Sol. Por qué Platón desterró a los artistas*, trad. Pablo Rosenblueth. FCE, México, 1982.

Szondi, Peter, *Poética y filosofía de la historia. Antigüedad clásica y Modernidad en la estética de la época de Goethe. La teoría hegeliana de la poesía*, trad. Francisco L. Lisi. Ed. La balsa de la Medusa, Visor, Madrid, 1992.

— *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*, trad. Javier Orduña. Ed. Destino, Barcelona, 1994.