

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

**ASIGNATURA: Problemas de estética
Creación y análisis de la obra de arte. Estética y crítica en la Antigüedad.**

**PROFESOR/A: Dra. Alicia Montemayor García
SEMESTRE**

CICLO: 2024-2

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		
	32		32	8

**Carácter: Optativa
Tipo: TEÓRICO
Modalidad: CURSO**

**Asignatura precedente: Ninguna
Asignatura subsecuente: Ninguna**

INTRODUCCIÓN

El curso ofrece al alumno un recuento de las ideas que, desde antes de la mitad del siglo VIII a.C., se ocuparon de la forma de la creación y análisis de lo que hoy llamamos poesía y arte, para más tarde estudiar cómo estos mismos textos dieron lugar a toda una serie de tratados, obras filosóficas y literarias en el Renacimiento. Partiendo de los textos mismos, así como de lecturas complementarias, se dará una detallada exposición de sus estrategias y conceptos, para en un segundo momento relacionarlos con la práctica y la historia del arte. Esto con el objetivo de comprender cómo los saberes extra-filosóficos se relacionan con la filosofía misma.

El objetivo es complementar la comprensión de las formas de creación y análisis de las obras plásticas y poéticas, así como del surgimiento de lo que podemos entender como una estética antigua, para fomentar la idea de que tratados artísticos, textos literarios y filosóficos no estaban tan alejados unos de otros en un primer momento, así como para preparar al alumno para un estudio interdisciplinario que tome en cuenta monumentos y documentos como parte del análisis filosófico.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Comprenderá la importancia de la reflexión de Winckelmann para el desarrollo de la estética filosófica.
- b) Comprenderá el desarrollo de las teorías y los conceptos surgidos en la Grecia del periodo arcaico y clásico.
- c) Comprenderá y analizará la importancia de conceptos y teorías de la Antigüedad griega y romana en el desarrollo de la teoría del arte en el Renacimiento.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2	1. Presentación del curso. Programa. Objetivos generales del curso. Sistema de trabajo. Sistema de evaluación. 2. Introducción. El “arte clásico” y el mundo moderno. Winckelmann y la creación del vocabulario conceptual de la estética. Historiografía y teoría del arte antiguo en el siglo XIX y la formación de la estética filosófica. Problemas y paradojas de las fuentes originales. Uso y comprensión de las fuentes monumentales. Bibliografía.
6	3. Arte y teoría en la Antigüedad griega. Poetas y poéticas de época arcaica. Homero y Hesíodo. Belleza esplendente y su vínculo con la práctica religiosa. Definiciones de la Belleza en contextos literarios y filosóficos.
6	4. Entre el arte y la técnica: artistas y artesanos. Tratados de artista y la noción de <i>téchne</i> en la Grecia del primer clasicismo. Teorías de la proporción, la belleza y el <i>Canon</i> de Policleto de Argos. Reacciones en el siglo IV a.C. Euforion de Itsmo y Lisipo de Siracusa.
6	5. Retórica y poética. Poesía lírica y la concepción de belleza. Orígenes de la retórica. Primeros rétores y teoría del discurso. Gorgias de Leontinos. Isócrates y la concepción de belleza. Vinculaciones de la teoría retórica con la práctica poética. Otras corrientes filosóficas y retóricas.
6	6. Platón y el arte de su tiempo. Problemas para proponer una estética platónica. Condena general de las artes plásticas y su razón de ser en el contexto platónico. Filósofos y poetas. Función de la poesía y formas nuevas de creación. Arte y poesía en los diálogos platónicos.
6	7. Renacimiento. Primeros tratados renacentistas, nuevas teorías y propuestas artísticas. Innovaciones renacentistas desde propuestas antiguas. Primeros tratados renacentistas, nuevas teorías y propuestas artísticas. Estéticas de la imitación de lo natural y la influencia de la plástica griega y romana. Nuevas teorías del arte de Alberti a Leonardo y su correspondencia con las teorías estéticas renacentistas. El artista creador y la imagen de Miguel Ángel Buonarroti en la obra de Vasari.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Barasch, Moshe**, *Teorías del arte de Platón a Winckelmann*, tr. F. Salcedo Garcés, 1a. ed., Madrid, Alianza, 1991, 311 pp.
- Aristóteles**, *Poética de Aristóteles*, tr. V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, 542 pp.
- _____, *Retórica*, tr. A. Tovar, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
- Eco, Umberto** (ed.), *Historia de la Belleza*, tr. María Pons Irazazábal, Barcelona, Lumen, 2004, 438 pp.
- Homero**, *Ilíada*, tr. Emilio Crespo Güemes, Madrid, Gredos, 1991, 651 pp.

- Horacio**, *Satires Epistles and Ars poetica*, tr. H.R. Fairclough, Massachusetts y Londres, Harvard University Press, The Loeb Classical Library, 1940, 508 pp.
- Itten, Johannes**, *The Art of Color*, tr. Ernst van Haagen, Nueva York, Van Nostrand Reinhold Company, 1973, 155pp.
- Jenofonte**, *Recuerdos de Sócrates. Banquete/ Apología*, Vers. J.D. García Bacca, México, UNAM, 1993, 537 pp.
- López Eire, Antonio**, *Poéticas y retóricas griegas*, Madrid, Síntesis, s.f., 286 pp.
- Pausanias**, *Descripción de Grecia*, tr. M. C. Herrero Ingelmo, Madrid, Gredos, 1994, 3 vols.
- Píndaro**, *Epinicios*, tr. Pedro Bádenas de la Peña y Alberto Bernabé Pajares, Madrid, Alianza, 1984, 308 pp
- Platón**, *Sofista*, tr. Néstor Luis Cordero, Madrid, Gredos, 1988, 321-482 pp.
- _____, *Fedro*, tr. E. Lledó Iñigo, Madrid, Gredos, 1988, pp. 288-413.
- Plinio el Viejo (Cayo Plinio Segundo)**, *Textos de historia del arte*, tr. Ma. Esperanza Torrego, Madrid, Visor, 1987, 203 pp.
- Plotino**, *Eneadas I-II*, tr. J. Igal, Madrid, Gredos, 1992, 538 pp.
- Plutarco**, *Obras morales y de costumbres*. Tomo V, tr. Mercedes López, Madrid, Gredos, 1989, 330pp.
- Pollit, J.J.**, *The Art of Ancient Greece. Sources and Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 298 pp.
- _____, *The Art of Rome c.753 B.C-337 A.C.*, Sources & Documents in the History of Art Series, H.W. Hanson, ed. Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Inc.
- _____, *El arte helenístico*, tr. Consuelo Luca de Tena, Madrid, Nerea, 1989, 547pp.
- _____, *Art and experience in classical Greece*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.
- Poussin, Nicolás**, *Cartas y consideraciones en torno al arte*, tr. Lydia Vázquez, Madrid, Visor, 1995, 212 pp.
- Rodríguez Adrados, Francisco**, *Lírica griega arcaica*, tr. Francisco Rodríguez Adrados, Madrid, Gredos, 1986, 491 pp.
- Vasari, Giorgio**, *Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti*, Ed. Licia y Carlo L. Raghianti, Milán, Rizzoli Editore, 2 vols.
- Vernant, Jean-Pierre**, "Cuerpo oscuro, cuerpo resplandeciente" en Feher, Michel, Naddaff, Ramona y Tazi Nadia (comp.), *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*, Madrid, Taurus, 1990, pp.18-47.
- _____, *Mythe & société en Grèce ancienne*, París, François Masperó, 1981, 250 pp.
- _____, *Mortals and Immortals. Collected Essays*, Princeton, Princeton University Press, 1991, 341 p.
- _____, *Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique*, París, La Découverte, 1996. 432 pp.
- Winckelmann, J.J.**, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*, tr. Vicente Jarque, Barcelona, Península, 1998, 163 pp.
- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**
- Albers, Josef**, *La interacción del color*, tr. Ma. Luisa Balseiro, Madrid, Alianza, 1979, 115pp.
- Barocchi, Paola** (ed.), *Scritti d'arte del Cinquecento. VIII Disegno*, Turín, Giulio Einaudi, 1979, 1900-2118 pp.
- Barthes, Roland**, *Investigaciones retóricas I, La Antigua retórica, Ayudamemoria*, tr. B. Dorriots, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1974, 80 pp.
- Baxandall, Michael**, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*, tr. Homero Alsina Thevenet y Tomás Llorens, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 201 pp.
- Boardman, John**, *Sculpture. The Archaic Period a handbook*, Londres, Thames and Hudson, 1985, 252 pp.

- _____, *Greek Sculpture. The Classical Period a handbook*, Londres, Thames and Hudson, 1999, 252 pp.
- _____, *Greek Sculpture. The Late Classical Period a handbook*, Londres, Thames and Hudson, 1995, 248 pp.
- _____, *The Oxford History of Classical Art*, Oxford, Oxford University Press, 2001, 444 pp.
- Bouleau, Charles**, *The Painter's Secret Geometry; A Study of Composition In Art*, tr. Jonathan Griffin, Londres, Ed. Thames & Hudson, 1963, 282 pp.
- Burford, Alison**, *Craftsmen in Greek and Roman Society*, Londres, Tames and Hudson, 1972.
- Cornford, F.M.**, *Principium sapientiae. Los orígenes del pensamiento filosófico griego*, tr. R. Guardiola Iranzo y F. Giménez Gracia, Madrid, Visor, 1987, 318 pp.
- Detienne, Marcel y Jean-Pierre Vernant**, *Las artimañas de la inteligencia. La metis en la Grecia antigua*, tr. Antonio Piñero, Madrid, Altea Taurus Alfaguara, 1988, 303 pp.
- Eco, Umberto**, *Obra abierta*, tr. Roser Berdagué, Barcelona, Ariel, 1985, 351pp.
- _____, *Art and Beauty in the Middle Ages*, tr. Hugh Bredin, New Haven y Londres, Yale University Press, 1988, 131pp.
- Gentili, Bruno**, *Poetry and Its Public in Ancient Greece. From Homer to the Fifth Century*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1988, 526 pp.
- Goldhill, Simon y Robien Osborne** (eds.), *Art and Text in Ancient Greek Culture*, Cambridge, Cambridge University, 1994, 341 pp.
- Gombrich, Ernst Hans Josef**, *El legado de Apeles. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Anton Dieterich, Madrid, Alianza Editorial, 1982, 263 pp.
- _____, *Norma y forma, estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Remigio Gómez Díaz, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 319 pp.
- _____, *Imágenes Simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Remigio Gómez Díaz, Madrid, Alianza Editorial, 1983, 343 pp.
- Guthrie, W.K.C.**, *Historia de la filosofía griega. Introducción a Aristóteles*, tr. Alberto Medina González, Madrid, Gredos, 1981, 481 pp.
- Itten, Johannes**, *The Art of Color*, tr. Ernst van Haagen, Nueva York, Van Nostrand Reinhold Company, 1973, 155pp.
- Kennedy, George**, *The art of Persuasion in Greece*, Princeton N.J., Princeton University, 1963, 350 pp.
- Keuls, Eva C.**, *Painter and Poet in Ancient Greece. Iconography and the Literary Arts*, Stuttgart y Leipzig, B.G: Teubner, 1997.
- Kirkwood, G.M.**, *Early Greek Monody. The History of a Poetic Type*, Nueva York y Londres, Cornell University Press, 1974, 299 pp.
- Klee, Paul**, *Pedagogical Sketchbook*, tr. Sibyl Moholy-Nagy, Nueva York, Frederick A. Prager, 1953, 64pp.
- Lausberg, Heinrich**, *Manual de Retórica literaria*, tr. José Pérez Riesco, Madrid, Gredos, 1975, 3 vols.
- Lesky, Albin**, *Historia de la literatura griega*, tr. José Ma. Díaz Regañón y Beatriz Romero, Madrid, Gredos, 1989, 1003 pp.
- López Eire, Antonio**, *Poéticas y retóricas griegas*, Madrid, Síntesis, 286 pp.
- Overbeck, J.**, *Die Antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen*, Hildesheim, Georg Olms, 1959, pp. 166-182.
- Palagia, Olga**, ed., *Personal Styles in Greek Sculpture*, Nueva York, Cambridge University Press, 1996, 187 pp.
- Panofsky, Erwin**, *Idea, Contribución a la historia de la teoría del arte*, tr. María Teresa Pumarega, Madrid, Ediciones Cátedra, 1985, 136 pp.

- _____, *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*, tr. María Luisa Balseiro, Madrid, Alianza, 1985, 338 pp.
- Reale, Giovanni**, *Introducción a Aristóteles*, tr. Víctor Baztérria, Barcelona, Herder, 1992, 209 pp.
- Rodríguez, Adrados, Francisco**, ed., *Lírica griega arcaica. Poemas corales y mónicos, 700-300 a.C.*, tr. F. R. Adrados, Madrid, Gredos, 1980, 491 pp.
- Robertson, Martin**, *El arte griego. Introducción a su historia*, tr. M. Castro, Madrid, Alianza, 1985, 434 pp.
- Snodgrass, Anthony**, *Homer and the Artists. Text and Picture in early Greek Art*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- Venturi, Lionello**, *Storia critica d'arte*, Turín, Einaudi, 1964, 388 pp.
- West, Martin I.**, *Studies in greek Elegy and Iambus*, Berlín y Nueva York, Walter de Gruyter, 1974, 198 pp.
- Wind, Edgar**, *Pagan mysteries in the Renaissance*, Londres, Faber & Faber, 1958, 230 pp.
- Winckelmann, Johan J.**, *Historia del arte de la antigüedad seguida de las Observaciones sobre la arquitectura de los antiguos*, tr. Manuel Tamayo Benito, Madrid, Aguilar, 1989, 60 pp.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Dirigidas por el docente:

Exposición del profesor, discusión de lecturas obligatorias y reportes de lectura, lluvia de ideas y debate dirigido.

Realizadas por los estudiantes:

Investigación en bases de datos y en biblioteca, realización de lecturas obligatorias y complementarias.

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN LÍNEA

Classroom es la plataforma en la que se encontrará la estructura completa del curso, en conjunto con los materiales de lectura básicos y complementarios, con las presentaciones en formato PDF, además de fotografías y enlaces a páginas de sitios pertinentes; de la misma manera, es por esta plataforma por la que se realizarán las evaluaciones parciales y finales. Esta plataforma asincrónica complementará las sesiones presenciales de cada semana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Comprender y analizar la información vista en clase, expresando de forma coherente y organizada dicha información. 25%
- b) Comprender y analizar de forma básica los principales argumentos filosóficos de las lecturas obligatorias y complementarias, reconociendo ideas centrales. 35%
- c) Utilizar los criterios para elaboración de exámenes y trabajos escritos. 10%
- d) Uso de bibliografía pertinente y actualizada. 30%

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

- a) Exámenes y trabajos parciales. Ensayos, exámenes de casa y en clase — orales y escritos—, reportes de lectura y ejercicios. 40%
- b) Participación en clase. 10%
- c) Trabajo final. Ensayo y examen de casa. 50%