

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

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: Estética 2

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

CICLO: 2024-2

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		
3317	32		32	8

Carácter: Obligatoria

Tipo: TEÓRICO

Modalidad: CURSO

Asignatura precedente: Estética 1

Asignatura subsecuente: Ninguna

INTRODUCCIÓN

El curso ofrece al alumno una introducción a la estética como disciplina filosófica a partir de la historia de la formación de sus conceptos. Es por ello que tiene en cuenta el origen y desarrollo de las formas poéticas, literarias, artísticas y retóricas en la antigüedad griega y romana, así como las filosofías de Platón y Aristóteles. Partiendo de los textos mismos, así como de lecturas complementarias, busca dar una visión introductoria de las estrategias y conceptos, que surgen primero en la antigüedad y que luego se transforman en la Edad Media y Renacimiento, para consolidarse en los siglos XVII y XVIII. De esta manera se busca que el alumno comprenda la importancia de la interacción entre el arte, la poesía y la filosofía en la conformación de temas y conceptos en la estética filosófica, así como la importancia de la concepción del arte griego como arte guía desde época romana.

OBJETIVOS

- a) Comprenderá la importancia de la reflexión de artistas, historiadores y teóricos del arte para el desarrollo de la estética filosófica.
- b) Comprenderá el desarrollo de las diferentes reflexiones tanto de los artistas y poetas como de los filósofos en torno a la belleza y el arte que surgieron en el Renacimiento y la Modernidad.
- c) Analizará y comprenderá el pensamiento sobre la poesía y el arte de Winckelmann, Kant y Hegel, partiendo de su propia obra, así como de comentaristas contemporáneos.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2	1. Presentación del curso. Programa. Objetivos generales del curso. Sistema de trabajo. Sistema de evaluación. 2. Introducción. Diferencias entre estética filosófica y teoría del arte. Significado de los conceptos e historicidad de las definiciones. Desarrollos antiguos y problemas modernos. Problemas y paradojas de las fuentes originales de la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. Bibliografía.
6	3. La sensibilidad estética de la Edad Media. Horacio y el <i>Ars Poetica</i> . Unidad orgánica y <i>decorum</i> . Diferencias entre poesía y filosofía. Forma y función de las diferentes especies de poesía. Artes liberales y artes mecánicas. Tratados medievales y teorías estéticas.
8	4. Renacimiento. Los gremios y la nueva concepción de artes liberales y mecánicas. Primeros tratados renacentistas, nuevas teorías y propuestas artísticas. Estéticas de la imitación de lo natural y la influencia de la plástica griega y romana. Teorías del arte de Alberti a Leonardo y su correspondencia con las teorías estéticas renacentistas. Vasari y la nueva concepción de arte y artista.
8	5. Teorías del arte del manierismo al barroco. El descubrimiento de la Antigüedad. Pompeya y Herculano y la concepción del arte antiguo. Concepciones del arte clásico, clasicista y neoclásico. Las propuestas de la crítica y su relación con los tratados artísticos. El arte de la idea de Bellori. Poussin y la invención.
8	6. De la teoría del arte a la estética filosófica. Winckelmann y la creación y adaptación del vocabulario conceptual de la estética. Clasicismo, arte antiguo y la idea de lo bello. Problemas y paradojas de las fuentes antiguas. Necesidad y fin del arte. La escala de las artes y la categoría del genio. Historiografía y teoría del arte antiguo en el siglo XVIII y la formación de la estética filosófica. Kant y lo bello. La concepción de gusto y los juicios de belleza. Lo bello y lo agradable. Reacciones post-kantianas y apropiaciones románticas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Alberti, Leon Battista, *De la pintura y otros escritos sobre arte*, tr. Rocío de la Villa, Madrid, Tecnos, 1999, 204 pp.

- AA. VV.**, *Fuentes y documentos para la historia del arte*, Barcelona, Gustavo Gili, VIII vols.
- Barasch, Moshe**, *Teorías del arte de Platón a Winckelmann*, tr. F. Salcedo Garcés, 1a. ed., Madrid, Alianza, 1991, 311 pp.
- Eco, Umberto** (ed.), *Historia de la Belleza*, tr. María Pons Irazazábal, Barcelona, Lumen, 2004, 438 pp.
- _____, *Art and Beauty in the Middle Ages*, tr. Hugh Bredin, New Haven y Londres, Yale University Press, 1986, 131 pp.
- Ficino, M.**, *Sobre el furor divino y otros textos*, tr. Juan Malaguer, Barcelona, Anthropos, 1993, 224 pp.
- Gombrich, E. H.**, *Norma y forma, estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Remigio Gomez Díaz, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 319pp.
- _____, *The Story of Art*, Londres, Phaidon, 1995, 688 pp.
- Horacio**, *Satires Epistles and Ars poetica*, tr. H.R. Fairclough, Massachusetts y Londres, Harvard University Press, The Loeb Classical Library, 1940, 508 pp.
- Kant, I.**, *Antropología. En sentido pragmático*, tr. José Gaos, Madrid, Alianza, 1991, 299 pp.
- Pacioli, L.**, *La divina proporción*, tr. Juan Calatrava, Madrid, Akal, 1991, 204pp.
- Panofsky, E.**, *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, tr. María Teresa Pumarega Madrid, Cátedra, 1985, 136pp.
- Plinio el Viejo (Cayo Plinio Segundo)**, *Textos de historia del arte*, tr. Ma. Esperanza Torrego, Madrid, Visor, 1987, 203 pp.
- Poussin, N.**, *Cartas y consideraciones en torno al arte*, tr. Lydia Vázquez, Madrid, Visor, 1995, 212pp.
- Sánchez, Vázquez, A.**, *Textos de estética y teoría del arte*, México, UNAM, 1982, 492 pp.
- Vasari, Giorgio**, *Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti*, Ed. Licia y Carlo L. Ragghianti, Milán, Rizzoli Editore, 2 vols.
- Vinci, Leonardo Da**, *Tratado de la pintura*, tr. Ángel González García, Madrid, Editora Nacional, 1980, 508 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

- Alberti, L.B.**, *On painting*, tr. John K. Spencer, New Heaven y Londres, Yale University, 1966, 141 pp.
- Aristóteles**, *Poética de Aristóteles*, tr. V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, 542 pp.
- _____, *Retórica*, tr. A. Tovar, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
- Assunto, R.** *Naturaleza y razón en la estética del setecientos*, tr. Zósimo González, Madrid, Visor, 1989, 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.
- Boardman, John**, *Greek Sculpture. The Archaic Period. A Handbook*, Londres, Thames & Hudson, 1985, 252 pp.
- _____, *Greek Sculpture. The Classical Period. A Handbook*, Londres, Thames & Hudson, 1999, 252 pp.
- _____, *Greek Sculpture. The Late Classical Period. A Handbook*, Londres, Thames & Hudson, 1995, 248 pp.
- Bouleau, Charles**, *The Painter's Secret Geometry; A Study of Composition In Art*, tr. Jonathan Griffin, Londres, Ed. Thames & Hudson, 1963, 282 pp.
- Bruyne, E.**, *La estética de la Edad Media*, tr. Carmen Santos, Madrid, Visor, 1994, 263 pp.

- Burke, E.**, *De lo sublime y lo bello*, tr. Menene Gras, Madrid, Alianza, 2005, 229 pp.
- Cennini, Cennino**, *El Libro Del Arte*, tr. Fernando Olmeda Latorre, Madrid, Akal, 1988, 264 pp.
- Eco, Umberto**, *Obra abierta*, tr. Roser Berdagué, Barcelona, Ariel, 1985, 351pp.
- Gombrich, E. H.**, *El legado de Apeles. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Anton Dieterich, Madrid, Alianza, 1982, 263pp.
- _____, *The Story of Art*, Londres, Phaidon, 1995, 688 pp.
- _____, *Imágenes Simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Remigio Gómez Díaz, Madrid, Alianza Editorial, 1983, 343pp.
- Guthrie, W.K.C.**, *Historia de la filosofía griega. Introducción a Aristóteles*, tr. Alberto Medina González, Madrid, Gredos, 1981, 481 pp.
- Jenofonte**, *Recuerdos de Sócrates. Banquete/ Apología*, Vers. J.D. García Bacca, México, UNAM, 1993, 537 pp.
- 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.
- 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.
- Panofsky, Erwin**, *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*, tr. María Luisa Balseiro, Madrid, Alianza, 1985, 338 pp.
- Pausanias**, *Descripción de Grecia*, tr. M. C. Herrero Ingelmo, Madrid, Gredos, 1994, 3 vols.
- Platón**, *Sofista*, tr. Néstor Luis Cordero, Madrid, Gredos, 1988, 321-482 pp.
- _____, *República*, tr.C. Eggers Lan, Madrid, Gredos, 1986, 502 pp.
- _____, *Fedro*, tr. E. Lledó Iñigo, Madrid, Gredos, 1988, pp. 288-413.
- Pollit, J.J.**, *The Art of Ancient Greece. Sources and Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 298 pp.
- Taylor, Charles**, *Hegel*, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, 580 pp.
- Venturi, Lionello**, *Storia critica d'arte*, Turín, Einaudi, 1964, 388 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%