

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE PEDAGOGÍA

Danza, estética y educación
Semestre 2024-2 (enero-mayo 2024)

Seminario de Teoría, Filosofía e Historia de la Educación y la Pedagogía 4

martes: 9:00 a 12:00 hrs.

Profesor: Dr. Renato Huarte Cuéllar
renatohuarte@filos.unam.mx

Ayudante: Rafael Nagore Ramírez
rafael.nagore@comunidad.unam.mx

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO:

En el semestre 2024-1 se abordó el tema “Música, estética y educación”. En esa ocasión se pretendió pensar la música en un posible vínculo con la educación. Se abordó la dificultad para definir de manera teórica lo que podría ser este vínculo más allá de tener una discusión sobre la “didáctica de la música”. Sin embargo, tiende a olvidarse que hay un factor importante a ser tomada en cuenta. Se trata de la estética, un área importante de la filosofía.

En este seminario, en el que no se requieren conocimientos del semestre anterior, se propone articular distintas aristas de la danza en su relación con la educación en tanto manifestación artística con elementos estéticos importantes a tomar en cuenta. Desde esta perspectiva, los fenómenos dancísticos pueden entenderse como fenómenos educativos en tanto fenómenos estéticos y no sólo en torno a las posibilidades didácticas o sólo de “apreciación” en tanto espectadores. Se buscará que no sólo sea un espacio de discusiones teóricas, sino que también se tendrán espacios de experiencia con la danza como fenómeno estético y no sólo intelectual. Es importante decir que no se requieren conocimientos o experiencia dancística para poder participar en el seminario.

OBJETIVOS:

- Analizar la relación y el vínculo entre la danza y la educación desde una perspectiva estética, leyendo directamente los textos de los autores para que el estudiante obtenga una visión propia de la importancia y relevancia de estudiar el tema, así como proveyendo reflexiones en torno a experiencias estéticas directas (personales o colectivas) con la danza y el cuerpo.

- Desarrollar una postura propia frente a la pertinencia de vincular a la danza con la educación a partir de un abanico de perspectivas y sus implicaciones estéticas.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:

El seminario busca el análisis y la exposición crítica de los fragmentos de las lecturas que se asignen o bien, que se vayan acordando. Para tales efectos, es necesario que los estudiantes lleguen con la lectura hecha de las referencias bibliográficas básicas o primarias, así como de alguna de las lecturas indicadas en la bibliografía secundaria para que efectivamente se dé un seminario.

La participación es un elemento básico para que el seminario sea tal. De la misma forma, la participación y el debate enriquecedor entre estudiantes son indispensables. Un elemento innovador, como ya se anunciaba, será que se procurará ya sea dentro del salón de clases o fuera de él experiencias dancísticas concretas, tanto como receptores o en diálogo con invitados “creadores” (coreógrafos/as y/o intérpretes)

Todos los estudiantes deberán entregar tres breves ensayos sobre las unidades teóricas. Además, se entregará una reflexión sobre la experiencia, con lineamientos precisos por presentar y trabajar en conjunto, que dé cuenta de la aproximación guiada a fenómenos dancísticos concretos. El promedio final estará dado por 25% de cada uno de los trabajos, los tres teóricos y la reflexión de la experiencia.

Temario

Introducción: *Conceptos básicos de estética*. (2 semanas)

- Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos/Alianza. 2002

Unidad 1 – *Danza y estética* (4 semanas)

- Aníbal Monasterio Astobiza. “Filosofía de la danza: cuerpo y expresión simbólica” en *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, Suplemento 5 (2016), pp. 295-305. <http://dx.doi.org/10.6018/daimon/268861>
- Bruno Velázquez Delgado. “Filosofía de la danza: el lenguaje de la no palabra” en *Reflexiones marginales*. Núm. 37, 2017. <https://reflexionesmarginales.com/blog/2017/01/31/filosofia-de-la-danza-el-lenguaje-de-la-no-palabra/>
- Sara Reyes Acosta. “Filosofía de la danza, una aproximación desde la estética modal” en *Laguna: Revista de Filosofía*, N° 43, 2018, pp.75-96. <http://doi.org/10.25145/j.laguna.2018.43.004>

Unidad 2 - *Estética y educación* (4 semanas)

- Gennari, Mario. *La educación estética: arte y literatura*. Barcelona: Paidós. 1997 (selección)
- Marcos Villela Pereira. “Educación estética e interdisciplinariedad” en *Aula abierta*. Núm. 67, 1996. Pp. 77-94. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5105>
- Sonia Carbonell Alvares. *Educación estética para jóvenes y adultos*. México, CREFAL, 2012. Disponible en el URL: <https://crefal.org/wp-content/uploads/2023/06/educacion-estetica.pdf> (selección)

Unidad 3 - *Danza y educación* (4 semanas)

- Rudolf Laban, *Danza educativa moderna*. Barcelona, Paidós, 1975.
- Paulina Ossona. *La educación por la danza: enfoque metodológico*. México, Paidós, 1991. (selección)
- Peter Brinson. *Dance as Education. Towards a National Dance Culture*. Londres, Falmer, 1991. (selección)

Unidad 4 – *Experiencias de aproximación a la danza*. Presentación de reflexiones. (La logística se revisará con los estudiantes inscritos) (2 semanas)

- Jauss, Hans Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós. 2002 (selección)

Bibliografía secundaria temática

Arnaldo, Javier. *Estilo y naturaleza. La obra de arte en el romanticismo alemán*. Madrid: Visor. 1990

Franzini, Elio. *La estética del siglo XVIII*. Madrid: Visor. 2000

Gennari, Mario. *La educación estética: arte y literatura*. Barcelona: Paidós. 1997

Larroyo, Francisco. *Sistema de la estética*. México: Porrúa. 1979

Nietzsche, Friedrich. *Estética y teoría de las artes*. Madrid: Tecnos/Alianza. 2007

_____. *El nacimiento de la tragedia: o Grecia y el pesimismo*. Madrid: Alianza. 2012

_____. *Tercera consideración intempestiva o Schopenhauer como educador*. Madrid: Valdemar. 2006.

Schiller, Friedrich. *Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre*. Barcelona: Anthropos. 1999

Bibliografía complementaria

Azara, Pedro. *La imagen y el olvido: El arte como engaño en la filosofía de Platón*. Madrid: Siruela. 1995

- Bartra, Roger. *El duelo de los ángeles. Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno*. Colombia: FCE/Pre-textos. 2005
- Bayer, Raymond. *Historia de la estética*. México: FCE. 2011
- Cuesta Abad, José Manuel. *La transparencia informe. Filosofía y literatura de Schiller a Nietzsche*. Madrid: Abada. 2010
- Grave, Crescenciano. *Verdad y belleza. Un ensayo sobre ontología y estética*. México: UNAM/DGEP/FFyL/IIF. 2002
- Leyra, Ana María. *La mirada creadora. De la experiencia artística a la filosofía*. España: Ediciones península. 1993
- Lombardo, Giovanni. *La estética antigua*. Madrid: A. Machado libros. 2008
- Nietzsche, Friedrich. *Estética y teoría de las artes*. Madrid: Tecnos/Alianza. 2007
- Pochat, Götz. *Historia de la estética y la teoría del arte. De la antigüedad al siglo XIX*. Madrid: Akal. 2008
- Reale, Giovanni y Dario Antiseri. *Historia de la filosofía III. Del romanticismo a nuestros días: del romanticismo al empiriocriticismo*. España: Herder. 2010
- Richter, Jean Paul. *Antesala de la estética y sobre la magia natural de la imaginación*. México: Itaca. 2011
- Rivera García, Antonio (ed.). *Schiller, arte y política*. Murcia: Edit.um. 2010
- Safranski, Rüdiger. *Schiller o la invención del idealismo alemán*. España: Tusquets. 2006
- _____. *Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán*. México: Tusquets. 2009
- Schiller, Friedrich. *Sobre la gracia y la dignidad. Sobre poesía ingenua y poesía sentimental*. Barcelona: Icaria. 1985
- Trias, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: Debolsillo. 2006
- Vercellone, Federico. *Estética del siglo XIX*. Madrid: A. Machado libros. 2004