

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

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA:

Estética 1

Dr. Sebastián Lomelí Bravo

**SEMESTRE
Tercero
CICLO: 2025-1**

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		
3317	2	0	32	8

Carácter: Obligatorio

Tipo: Teórico

Modalidad: Curso

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Estética 2

OBJETIVOS

- Adquirir un panorama histórico básico de la estética.
- Reconocer algunos de los conceptos fundamentales en el debate en torno a las artes (*v. gr.* mimesis, verdad, belleza, idea, gusto, clásico, juicio, genio).
- Reconocimiento de las relaciones y distinciones entre estética filosófica, poética, historia del arte y crítica de arte.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
4	Introducción a la estética y a la historia de las ideas filosóficas en torno al arte
4	Imagen, idea y mimesis: anotaciones sobre las teorías clásicas sobre el arte y la belleza
4	Belleza, número e iconoclastia: la problemática del arte en el cristianismo temprano
4	Los orígenes ilustrados de la estética y la norma del gusto
4	Los límites de la pintura y la poesía en el clasicismo alemán
8	El juicio de gusto y la autonomía de la estética
4	La teoría del genio y las ideas estéticas

Introducción a la estética y a la historia de las ideas filosóficas en torno al arte

Objetivos particulares:

- Identificación de algunos hitos de la historia de la estética.
- Identificación de algunas categorías estéticas.
- Identificación de las problemáticas fundamentales de la estética.

Bibliografía obligatoria:

- Freeland, Cynthia, *Pero ¿esto es arte?*, trad. María Condor. Cátedra, 2001, pp. 17-45.
Palazón, María Rosa, *Reflexiones sobre estética a partir de André Bretón*. UNAM, 1991. 9-35.
Castro, Sixto J., *Sobre la belleza y la risa*. San Esteban, Salamanca, 2014, pp. 15-82.

Imagen, idea y mimesis: anotaciones sobre las teorías clásicas sobre el arte y la belleza

Objetivos particulares:

- Analizar los supuestos ontológicos y epistémicos que permiten la crítica a las artes miméticas según *República X*.
- Reconocer las especificidades de una poética
- Reconstruir el argumento que permite distinguir la mimesis poética de la copia.
- Reconstruir el argumento aristotélico contra la noción de copia de *República*.
- Reconocer la apropiación romana del platonismo para hablar de la belleza en el arte.

Bibliografía obligatoria:

- Platón, Libro X (595a-608b) de *República*, en *Diálogos (IV)*, trad. Conrado Eggers Lan. Madrid, Gredos, 1992.
Aristóteles, *Poética* (ed. trilingüe), trad., intro. García Yebra. Madrid, Gredos, 2009, 1447 a-1451 a.
Cassirer, Ernst, “*Eidos y Eidolon*. El problema de lo bello y el arte en los *Diálogos* de Platón”, trad. Miguel Salmerón. *Revista de Occidente*, 2017, núm. 431, pp. 9-45.
Panofsky, Erwin, *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, trad. María Teresa Pumarega. Madrid, Cátedra, 1978, pp. 17-31.
Zambrano, María, *Filosofía y poesía*. México, FCE, 2006, pp. 13-71.

Belleza, número e iconoclastia: la problemática del arte en el cristianismo temprano

Objetivos particulares:

- Problematicar la determinación de algo como arte desde sus funciones (sociales, estéticas o epistémicas).
- Reconocer algunos de los elementos de la estética medieval.
- Reconocer los argumentos y motivaciones de la iconoclastia cristiana.
- Reconocer las implicaciones de las distintas perspectivas en torno a una misma cuestión (*i. e.* antropológica, historia de las ideas e iconográfico).

Bibliografía obligatoria:

- Panofsky, Erwin, *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, trad. María Teresa Pumarega. Madrid, Cátedra, 1978, pp. 33-43.
- Fumagalli, Mariateresa y Brocchieri, Beonio, *La estética medieval*, trad. Juan Antonio Méndez. Madrid, Antonio Machado, La balsa de la Medusa, Visor, 2012, pp. 99-118.

Los orígenes ilustrados de la estética y la norma del gusto

Objetivos particulares:

- Reconocer los debates filosóficos que dieron origen a la estética moderna.
- Entender la contradicción entre el carácter subjetivo de los sentimientos y la generalidad del gusto.

Bibliografía obligatoria:

- Lambert, Anne T., *Reflexiones sobre la mujer y otros escritos*, trad. Pérez J. Monter. València, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, 2007, pp. 73-75
- Voltaire, “Gusto”, en *Diccionario filosófico*, s/t. México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1982, tomo II, pp. 329-330.
- Diderot, Denis, “De la Manera”, en *Salón de 1767*, trad. L. Vázquez. Madrid, Antonio Machado, La balsa de la Medusa, Visor, 2003, pp. 443-447.
- Hume, David, *La norma del gusto y otros escritos sobre estética*, trad. María Teresa Beguiristain. Valencia, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, 2008, pp. 37-62.

Los límites de la pintura y la poesía en el clasicismo alemán

- Reconocer los conceptos claves de la reflexión estética del siglo XVIII.
- Identificar los modos en los que el clasicismo respondió a las preguntas por el gusto.
- Reconstruir las distinciones y vínculos entre poesía y pintura.

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. México, FCE, 2008, pp. 75-110.
- Lessing, Gotthold Ephraim, *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*, trad. Sixto Castro. México, Herder, 2014.

El juicio de gusto y la autonomía de la estética

Objetivos particulares:

- Introducir al pensamiento kantiano y al plan de la *Crítica del discernimiento*.
- Reconstruir la analítica del juicio de gusto.
- Discutir las implicaciones de la separación entre belleza libre y adherente.
- Analizar los elementos de la noción de belleza ideal.
- Reconstruir la analítica del juicio de lo sublime.

Bibliografía obligatoria:

- Colomer, Eusebi, *El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomo I La filosofía trascendental: Kant*. Barcelona, Herder, 2001, pp. 25-36.
- Kant, I., Introducción a la *Crítica del discernimiento (o de la facultad de juzgar)*, trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Antonio Machado, Madrid, 2003.
- Kant, I., *Crítica del discernimiento (o de la facultad de juzgar)*, trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Madrid, Antonio Machado, 2003, §§ 1, 5, 6, 10-12, 17, 18-20, 23-25 y 28.

La teoría del genio y las ideas estéticas

Objetivos particulares:

- Reconocer la teoría del arte de Immanuel Kant.
- Reconocer la teoría del genio y sus motivaciones.

Bibliografía obligatoria:

- Kant, I., *Crítica del discernimiento (o de la facultad de juzgar)*, trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Madrid, Machado, 2003, §§ 43-50.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Dirigidas por el docente:

- Exposición de los textos básicos y complementarios de la bibliografía.
- Discusión de los supuestos e implicaciones de los textos básicos siguiendo la bibliografía complementaria.
- Realizar ejercicios de aplicación de los conceptos revisados en clase.
- Dirigir ejercicios de observación en clase y durante las visitas a exposiciones.

Realizadas por estudiantes:

- Realizar las lecturas básicas.
- Participar en las actividades.
- Consultar el material audiovisual recomendado.
- Entrega de tareas específicas sobre las lecturas.
- Contestar las dos evaluaciones parciales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocer de las ideas centrales y participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias.
- Glosar argumentos.
- Aplicar a nuevos casos de las ideas vistas en clase.

- Aportar razones sólidas y suficientes para sostener una conclusión.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Los criterios enumerados deberán reflejarse en los siguientes mecanismos:

- Ejercicios dirigidos en clase y participaciones: 10%
- Dos evaluaciones parciales (cuestionarios): 45% cada una.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Adorno, Theodor W., *Teoría estética*, trad. Jorge Navarro Pérez. Madrid, Akal, 2004.
- Assunto, Rosario, *Naturaleza y razón en la estética del setecientos*, trad. Zósimo González. Madrid, La balsa de la Medusa, Visor, 1987.
- Auerbach, Erich, *Mimesis*, México, Fondo de Cultura Económica, México, 2002.
- Barthes, Roland, *El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura*, trad. C. Fernández Medrano. Barcelona, Paidós, 1987,
- Baumgarten, Alexander Gottlieb, Mendelssohn, Moses, et al., *Belleza y verdad: sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo*. Barcelona, Alba, 1999.
- Bayer, Raymond, *Historia de la estética*, trad. de Jasmin Reuter. México, FCE, 1965.
- Belting, Hans, *Introducción de Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Madrid, Akal, 2009.
- Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, trad. Eleanor Lonetti. Madrid, Visor, 1999
- Bozal, Valeriano, *Historia de las ideas estéticas*. Madrid, Visor, 1996.
- Burke, Edmund, *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*, trad. Menene Gras Balaguer. Madrid, Alianza Editorial, 2014.
- Castro, Sixto J., *En teoría es arte. Una introducción a la estética*. Salamanca, San Esteban-Edibesa, 2005.
- Castro, Sixto J., *Vituperio de orbanejas*. México, Herder, 2007.
- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada de Occidente*, trad. Ramón Hervás. Barcelona, Paidós, 1994.
- De Bruyne, Edgar, *La estética de la Edad Media*, trad. Carmen Santos y Carmen Gallardo. Madrid, La balsa de la Medusa, 2010.
- Dickie, George, *El siglo del gusto: la odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII*, trad. Francisco Calvo Garzón. España, Antonio Machado, La balsa de la Medusa, Visor, 2003.
- Diderot, Denis, *Salón de 1767*, trad. Lydia Vázquez. Madrid, Antonio Machado, La balsa de la Medusa, Visor, 2003.
- Di Sanza, Silvia Del Luján, *Arte y naturaleza. El concepto de “Técnica de la naturaleza” en la Kritik der Urteilskraft de Kant*. Buenos Aires, Colección Nombre Propio, Ediciones del Signo, 2010.
- Düring, Ingemar, *Aristóteles: Exposición e interpretación de su pensamiento*, trad. Bernabé Navarro. México, UNAM, IIF, 1987.
- Foucault, M. *¿Qué es un autor?*, trad. Corina Iturbe. México, Universidad Autónoma de Tlaxcala/La Letra Editores, 1990.
- Gilbert, A. H. “Aristotle's Four Species of Tragedy (Poetics 18) and Their Importance for Dramatic Criticism”, en *The American Journal of Philology*, Vol. 68, No. 4, 1947, pp. 363-381.
- Grave Tirado, C., *Verdad y belleza. Un ensayo sobre ontología y estética*. México, UNAM, 2002.
- Labrada, María Antonia, *Belleza y racionalidad: Kant y Hegel*. Pamplona, Eunsa, 1990.
- Lucas, D.W., Apendices de *Poetics*, ed, intro y notas D. W. Lucas. Oxford, Clarendon, 1968.

- Mitchell, W.J.T., *¿Qué quieren realmente las imágenes?*, trad. Javier Fresneda. Yucatán, COCOM, México, 2014.
- Maldonado, Rebeca, *Kant. La razón estremecida*. México, Facultad de Filosofía y Letras, Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.
- Murdoch, Iris, *El fuego y el Sol. Por qué Platón desterró a los artistas*, trad. Pablo Rosenblueth. México, FCE, 1982.
- Montemayor García, Alicia, *La trama de los discursos y las artes. El Canon de Policeto de Argos*. México, CONACULTA, 2013.
- Palazón, María Rosa, *Reflexiones sobre estética a partir de André Bretón*. México, UNAM, 1991.
- Pearson, M., *Generative art. A practical guide using Processing*, intro. Marius Watz. Nueva York, Manning, 2011.
- Ricoeur, P., *Tiempo y narración I*, trad. A. Neira. México, Siglo XXI, 2000, pp. 80-112.
- Snyder, Jon R., *La estética del Barroco*, trad. Juan Antonio Méndez. Madrid, Antonio Machado, La balsa de la Medusa, Visor, 2005.
- 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. Madrid, La balsa de la Medusa, La balsa de la Medusa, Visor, 1992.
- Szondi, Peter, *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*, trad. Javier Orduña. Madrid, La balsa de la Medusa, La balsa de la Medusa, Visor, 1994.
- Tatarkiewicz, W., *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, Tecnos, 1988.
- Trueba, Carmen, *Ética y tragedia en Aristóteles*. México, Anthropos-UAM, 2004.
- Muguerza, Javier y Roberto Rodríguez eds., *Kant después de Kant*. Madrid, Tecnos, 1989.
- Zammito, John, *The Genesis of Kant's Critique of Judgment*. Chicago, University of Chicago Press, 1992.