

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

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: Estética 1

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

CICLO: 2025-1

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

Carácter: Obligatoria

Tipo: TEÓRICO

Modalidad: CURSO

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Estética 2

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 y artísticas en Grecia, en conjunto con un análisis de 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 época arcaica y que luego se consolidan en el siglo IV a.C. 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 la Antigüedad griega y romana.
- c) Analizará y comprenderá el pensamiento sobre la poesía y el arte de Platón y Aristóteles, 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 y filosofía del arte. Significado de los conceptos e historicidad de las definiciones. Problemas y paradojas de las fuentes originales en la Antigüedad. Bibliografía.
6	3. Poesía y poéticas del periodo arcaico. Concepciones del acto poético en el periodo arcaico. Relación de la Belleza con lo sagrado y el asombro. Homero y Hesíodo y la noción de belleza. <i>Kállos</i> y <i>kalón</i> y el problema del vocabulario griego sobre la belleza. <i>Poiesis</i> , <i>poiema</i> y <i>poietés</i> . Nuevas tendencias en la concepción de la poesía: Píndaro y Simónides de Ceos.
6	4. Retórica y poética. <i>Téchne</i> , <i>ars</i> y estética. Poesía y retórica en la estética filosófica. Orígenes de la retórica. Primeros rétores y teorías del discurso. Gorgias de Leontinos. <i>Lógos</i> y <i>Mythos</i> y su relación con la belleza y la verdad. Importancia del impacto emocional en la concepción de la belleza entre los griegos y su diferencia con concepciones formalistas.
9	5. Nacimiento de la imagen. Nociones de representación y el concepto de <i>mímesis</i> . Función de la <i>mímesis</i> en la filosofía de Platón. Relación de la representación y de la imitación con las concepciones de belleza y proporcionalidad. Consecuencias de la teoría de la imitación como fin del arte. Importancia de la vinculación entre poesía y pintura. 6. Poética filosófica y nuevas concepciones artísticas. <i>Téchnon synagogé</i> , tratados históricos y nuevas concepciones del arte y los artistas.
9	7. Introducción a la Poética de Aristóteles. Diferencias entre poesía y filosofía. Forma y función de las diferentes especies de poesía. Trasmisión y problemas del texto. Teleología y evolución de la poesía. La Belleza y la unidad, integridad y coherencia de la obra poética. Finalidad de la obra poética. La catarsis.

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**, *Iliada*, 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.
- Jenofonte**, *Recuerdos de Sócrates. Banquete/ Apología*, Vers. J.D. García Bacca, México, UNAM, 1993, 537 pp.
- Konstan, David**, “El concepto de la belleza en el mundo antiguo y su recepción en Occidente”, *Nova Tellus*, vol.30, núm. 1, 2012, pp. 133-148.
- _____, *The Fortunes of an Ancient Greek Idea. Beauty*, Oxford, Oxford University Press, 2014, 262 pp.
- Luciano**, *Obras Tomo I*, tr. A. Espinoza Alarcón, Madrid, Gredos, 1981, 502 pp.
- _____, *Obras Tomo II*, tr. J. L. Navarro González, Madrid, Gredos, 1988, 470 pp.
- 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, s.f., 286 pp.
- Melero Bellido, Antonio, ed.**, *Sofistas, testimonios y fragmentos*, tr. A. Melero Bellido, Madrid, Gredos, 1996, 507 pp.
- 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.
- _____, *República*, tr. C. Eggers Lan, Madrid, Gredos, 1986, 502 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.
- Plutarco**, *Obras morales y de costumbres*. Tomo V, tr. Mercedes López, Madrid, Gredos, 1989, 330 pp.
- Pollit, J.J.**, *The Art of Ancient Greece. Sources and Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 298 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. Ragghianti, Milán, Rizzoli Editore, 2 vols.
- Vinci, Leonardo Da**, *Tratado de la pintura*, tr. Ángel González García, Madrid, Editora Nacional, 1980, 508 pp.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 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.
- Burford, Alison**, *Craftsmen in Greek and Roman Society*, Londres, Tames and Hudson, 1972.
- 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.
- 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**, *Norma y forma, estudios sobre el arte del Renacimiento*, tr. Remigio Gómez Díaz, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 319 pp.
- Guthrie, W.K.C.**, *Historia de la filosofía griega. Introducción a Aristóteles*, tr. Alberto Medina González, Madrid, Gredos, 1981, 481 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.
- Kosman, Aryeh**, "Beauty and the Good: Situating the *Kalon*" *Classical Philology*, 105, Enero- Octubre 2010, pp. 341-357.
- Lausberg, Heinrich**, *Manual de Retórica literaria*, tr. José Pérez Riesco, Madrid, Gredos, 1975, 3 vols.
- 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**, *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.
- Pausanias**, *Descripción de Grecia*, tr. M. C. Herrero Ingelmo, Madrid, Gredos, 1994, 3 vols.
- Pollitt, Jerry, Jordan**, *Art and Experience in Classical Greece*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 208 pp.
- Reale, Giovanni**, *Introducción a Aristóteles*, tr. Víctor Baztérria, Barcelona, Herder, 1992, 209 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.
- Tarán, Leonardo y Dimitri Gutas**, *Aristotle Poetics. Editio Maior of the Greek Text with Historical Introductions and Philological Comentarries*, Leiden y Boston, Brill, 2012, 536 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, presentaciones en formato PDF, además de fotografías y enlaces a páginas de sitios pertinentes.

Esta plataforma asincrónica se complementará con sesiones presenciales, en las horas consignadas en el horario en el que se impartirá la sesión.

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%