UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA:

Estética 2

Dr. Sebastián Lomelí Bravo

SEMESTRE
Cuarto

CICLO: 2024-2

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		
3417	2	0	32	8

Carácter: Obligatorio
Tipo: Teórico
Modalidad: Curso
Asignatura precedente: Estética 1
Asignatura subsecuente: Problemas de Estética y Temas Contemporáneos de Estética

INTRODUCCIÓN

En esta asignatura se continuará con la revisión de los temas y conceptos fundamentales de la estética y la filosofía del arte. La primera parte del curso está dedicada al Idealismo alemán y las teorías del arte del Romanticismo. Se mostrará cómo es que la Estética se volvió una rama central de la filosofía en la medida en que se le consideró capaz de enfrentar los cuestionamientos clásicos de la metafísica y las aporías de la razón ilustrada. La segunda parte del curso está dedicada a las teorías estéticas del siglo XX, las cuales pueden considerarse como respuestas a las tesis hegelianas sobre el arte.

Durante el curso se conducirá a las y los asistentes a través de los cambios del concepto de arte y las prácticas artísticas en los últimos siglos. Esto implicará el

señalamiento de las afinidades y contraposiciones entre algunos capítulos de la historia de la filosofía del arte y ciertos desarrollos artísticos del siglo XIX, XX y XXI. Con la finalidad de situar el debate filosófico en problemáticas actuales del mundo del arte, se realizarán actividades en clase (discusión de ejemplos y lectura de pequeños extractos de textos) que contrasten con las tesis estudiadas en la bibliografía básica del curso.

OBJETIVOS

- Adquirir un panorama de la historia de la estética postkantiana.
- Reconocer algunos de los conceptos fundamentales en el debate en torno a las artes (*v. gr.* metafísica del artista, mímesis, verdad, belleza, historia, fin del arte, interpretación, reproductibilidad mecánica, industria cultural).
- Reconocimiento de las relaciones y distinciones entre estética filosófica, filosofía del arte, hermenéutica y crítica cultural.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
4	Introducción
2	El lugar preeminente del arte en el Idealismo alemán
6	Arte, historia y verdad
4	Las trasformaciones románticas del arte y el pensamiento
4	Reproductibilidad mecánica de la obra de arte
6	Industria cultural
6	La hermenéutica y la experiencia de la obra de arte

El lugar preeminente del arte en el Idealismo alemán

Objetivos particulares:

- Identificar algunos hitos de la historia y contexto del Idealismo alemán.
- Reconocer las características generales del Idealismo alemán.
- Identificar las motivaciones del interés por el arte en los autores idealistas.
- Identificar el lugar que el arte tiene dentro de la filosofía del absoluto.

Bibliografía obligatoria:

Hölderlin, Johann Christian Friedrich; Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, “Esbozo (el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán)”, trad. Miguel Ángel Vega, en *Hieronymus Complutensis*, núm. 1, 1995, pp. 117-120.

Bloch, Ernst, “Terminología desacostumbrada” (pp. 17-28), “El pensamiento medular de Hegel” (29-43) y “La filosofía del Arte” (255-278), en *El pensamiento de Hegel*, trad. Wenceslao Roces. FCE, México, 1949.

Bibliografía complementaria:

Colomer, Eusebi, *El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomo II El Idealismo: Fichte. Schelling y Hegel*, Barcelona, Herder, 2006, pp. 131-194.

Taylor, Charles, *Hegel*, trads. F. Castro Merrifield; C. Mendiola Mejía; P. Lazo Briones. Anthropos, 2010, pp. 3-107.

Wulf, A., *Magníficos rebeldes. Los primeros románticos y la invención del yo*, trad. Abraham Gragera. Taurus, México, 2022.

Arte, historia y verdad

Objetivos particulares:

- Reconocimiento del lugar de la estética de Hegel en la filosofía del absoluto.
- Reconstruir el argumento en favor de una ciencia de lo bello.
- Reconocer la relación entre arte y verdad.
- Reconocer el sentido del fin del arte en la estética de Hegel.

Bibliografía obligatoria:

Hegel, G. W. F, *Filosofía del arte o Estética (verano de 1826). Apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler* (edición bilingüe), ed. de Annemarie Gethmann-Siefert y Bernadette Collenberg-Pltnikov, trad. Domingo Hernández Sánchez. ABADA/UAM, Madrid, 2006, pp. 47-127.

Bibliografía complementaria:

Szondi, Peter, *Poética y filosofía de la historia I. Antigüedad clásica y Modernidad en la estética de la época de Goethe. La teoría hegeliana de la poesía*, editado por Senta Metz y Hans-Hagen Hildebrandt, trad. Francisco L. Lisi. La balsa de la Medusa, Visor, 1992, pp. 153-177.

Grave Tirado, C., "El conflicto trágico en la Estética de Hegel" en *Ideas y valores: Revista Colombiana de Filosofía*, Nº. 133, 2007, pp. 57-78

— *Verdad y belleza*. UNAM, México, 2002, pp. 69-125.

Las trasformaciones románticas del arte y del pensamiento

Objetivos particulares:

- Reconocer las características del Romanticismo.
- Reconocer las motivaciones para discutir categorías las estéticas de lo feo, lo grotesco, lo absurdo, lo trágico, el humor y la ironía.
- Reconocer el modo en el que se critica al racionalismo desde el arte.

Bibliografía obligatoria:

Hugo, Victor, *Prefacio de "Cromwell": el manifiesto romántico*, trad. Hernán Peirotti. Goncourt, Buenos Aires, 1979.

Baudelaire, Charles, "A los burgueses", "¿Para qué la crítica?", "¿Qué es el Romanticismo?", *Salones y otros escritos sobre arte*, trad. Guillermo Solana y Carmen Santos. A. Machado Libros, Madrid, 2005, pp. 97-106.

Baudelaire, Charles, *El pintor de la vida moderna*, trad. Martín Schifino. Taurus, México, 2014, pp. 7-59.

Bibliografía complementaria

Athanassoglou-Kallmyer, Nina, "Fisiologías defectuosas. Delacroix, Paganini y la epidemia de cólera de 1832", en Frances S. Connelly, *Grotesco y arte moderno*., Balsa de la Medusa, Madrid, 2017, pp.145-192.

Moratiel, Virginia, *Cuando lo infinito asoma desde el abismo. Estudios sobre el romanticismo en lengua alemana e inglesa*. Taugenit, Salamanca, 2021.
Paul, Jean, "Programa 1. Sobre la poesía en general" y "Programa 5. Sobre la poesía humorística", en *Introducción a la estética*, trad. Pedro Aullón de Haro, Verbum, Madrid, 1991.[1]

Reproductibilidad técnica de la obra de arte
Objetivos particulares:

- Elucidación del término "aura".
- Distinguir entre valor de culto y valor de exhibición.
- Discusión sobre las transformaciones del concepto de arte tras la invención de la fotografía.

Bibliografía obligatoria:

Benjamin, W., *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, trad. Andrés E. Weikert, intro. Bolívar Echeverría. Ítaca, México, 2003.

Bibliografía complementaria:

Bürger, Peter, "La obra de arte vanguardista", en *Teoría de la* Vanguardia, trad. Jorge García e intro. Helio Piñón. Visor-La balsa de la Medusa, Madrid,1996, pp. 111-136.
Fontcuberta, Joan, *La furia de las imágenes.* Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2016, pp. 27-60.

La industria cultural
Objetivos particulares:

- Reconocer los criterios usados para distinguir entre arte e industria cultural.
- Reconstruir el argumento sobre el modo en el que la industria cultural media el esquematismo.
- Reconstruir el argumento que vincula la industria cultural con el deseo y la ideología.
- Explicar la relación entre individuo, industria cultural y consumo.

Horkheimer, M. y. Adorno, T. W., "La industria cultural. Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, intro. y trad. Juan José Sánchez. Trotta, Madrid, 1994, pp. 165-212.

Bibliografía complementaria:

Adorno, T. W., "La actualidad de la filosofía" en *Actualidad de filosofía*, trad. José Luis Arantegui Tamayo. Altaya, Barcelona, 1994, pp. 73-102.
Greenberg, Clement, "Vanguardia y kitsch" y "La pintura moderna", en *La pintura moderna y otros ensayos*, trad. Fèlix Fanés. Siruela, Madrid, 2006, pp. 23-44 y 111-120
Stiegler, Bernard. *The Hyper-Industrial Epoch*, trad. Barnaby Norman. Polity Press, Cambridge, 2014.

La Hermenéutica y la experiencia de la obra de arte
Objetivos particulares:

- Introducción a la hermenéutica de Gadamer.

[1] Disponible en https://www.digitaliapublishing.com/ a través de Biblioteca Digital UNAM.

- Reconocer la crítica a la conciencia estética.
- Reconstruir el argumento que determina la obra de arte desde el juego, la mímesis y la fiesta.
- Reconstruir los momentos del proceso ontológico (*Seinsvorgang*) de la imagen.

Bibliografía obligatoria:

Gadamer, Hans-Georg, “Estética y hermenéutica”, “Sobre el cuestionable carácter de la conciencia estética” y “Del enmudecer del cuadro”, en *Estética y hermenéutica,* trad. de Antonio Gómez Ramos, intro. de Ángel Gabilondo. Madrid, Tecnos, 2011, pp. 55-72 y 235-243.

Bibliografía complementaria:

González Valerio, María Antonia, *El arte develado. Consideraciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer.* Herder, México, 2005.

Boehm, Gottfried, “La plusvalía del ser. Reflexión hermenéutica y las artes plásticas”, en *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar.* IIE, UNAM, México, 2017, pp. 294-311.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Dirigidas por el docente:

- Discusión de los supuestos de los textos básicos y las implicaciones teóricas de los mismos siguiendo la bibliografía complementaria.
- Realizar ejercicios de aplicación de los conceptos revisados en clase.
- Dirigir ejercicios de observación en el aula virtual.

Realizadas por estudiantes:

- Realizar las lecturas básicas.
- Participar en las actividades.
- Realizar ejercicios en el aula virtual.

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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios enumerados deberán reflejarse en los siguientes mecanismos:

- Participación en clase y foros (10 %)
- Visita a museo y reporte (10%)
- Dos cuestionarios, uno a mitad del semestre y otro la finalizarlo (40 % cada uno)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Adorno, Theodor W. *Estética (1958/59)*. Ed. de Eberhard Ortland, trad. y pról. de Silvia Schwarzböck. Buenos Aires, Las cuarenta, 2013.
Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*. Trad., intro., glosario y notas de Linda Báez Rubí. México, UNAM/IIE, 2017.
Castro, Sixto J., *Filosofía del arte. El arte pensado*. México, Herder, 2017.
Cohen, Esther y Ana María Martínez de la Escalera (coords.), *De Memoria y escritura*. México, UNAM/IIFL, 2002.
Danto, Arthur C., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Trad. Elena Neerman. Barcelona, Paidós, 1999.
González Valerio, María Antonia, *Un tratado de ficción. Ontología de la mímesis*. México, Herder, 2010.
Foster, Hal, *Malos nuevos tiempos: arte, crítica, emergencia*. Trad. Joaquín Chamorro Mielke. Madrid, Akal, 2017.
Grave Tirado, Crescenciano, *Verdad y belleza*. México, UNAM, 2002.
Sánchez Vázquez, Adolfo*, Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas*. México, FCE, 1996.
—*, Invitación a la Estética*. México, Grijalbo, 1992.
Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*. Trad. de Carlos Gardini revisada por Aurelio Major. Argentina, Alfaguara, 2006.
Steyerl, Hito, *Los condenados de la pantalla*. Trad. de Marcelo Expósito y pról. de Franco "Bifo" Berardi. Buenos Aires, Caja Negra, 2016.
Oliva Mendoza, Carlos, *El fin del arte.* México, UNAM/DGAPA/Ítaca, 2010.
Palazón Mayoral, María Rosa (comp.), *Antología de la estética en México. Siglo XX*. México, UNAM/IIFL, 2013.
—, *La estética en México. Siglo XX. Diálogos entre filósofos*. México, UNAM/FFyL/FCE, 2014.
Prada, Juan Martín, *El ver y las imágenes en el* tiempo *del Internet.* Madrid, Akal, 2018.
Xirau, Ramón y David Sobrevilla (eds.). *Estética*. Madrid, Trotta, 2003.
Yáñez, Adriana, *Los románticos: nuestros contemporáneos*. México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, Alianza Editorial, 1993.