

FILOSOFÍA Y ARTE

Departamento de Filosofía

Semestre 2008-2

Profesoras: Laura Quintana lquintan@uniandes.edu.co

María del Rosario Acosta maacosta@uniandes.edu.co

Monitoras: Johanna Mick e-mick@uniandes.edu.co

Adelaida Barrera a.barrera180@uniandes.edu.co

Descripción general:

El objetivo del curso es hacer un recorrido histórico por algunas de las propuestas filosóficas en torno al arte que más incidencia han tenido en las discusiones sobre el tema. Se comienza entonces con los planteamientos más clásicos de Platón y Aristóteles, los cuales siguen siendo un punto de referencia fundamental en las reflexiones modernas, con las que propiamente se inicia lo que en la historia de la filosofía se conoce como “estética”. Luego se pasa a abordar el problema central de la estética del s. XVIII, el problema del gusto, a través de autores como Winckelmann, Hume y Kant; para continuar con propuestas que abren nuevas posibilidades de relación entre el arte y la filosofía: Schiller y Hegel. El curso concluye con algunas aproximaciones a la estética contemporánea, desde los retos que trae consigo el arte no figurativo; entre ellas, la teoría de Worringer, las reflexiones de Kandinsky y Klee, y los planteamientos de Gadamer sobre la experiencia del arte.

Plan de temas, sesiones y lecturas obligatorias (para 15 semanas)

Sesión 1: Introducción al curso

Sesión 2: Presentación inaugural: algunos problemas fundamentales de la estética

1. S. IV a.c.: Primeras reflexiones sobre filosofía y arte: el problema de la *mimesis* (Semanas 2 a 3) Aunque la estética como disciplina filosófica y ámbito de trabajo surge propiamente en los siglos XVII-XVIII, las reflexiones de Platón y Aristóteles sobre el arte son un precedente importante para las discusiones y los conceptos fundamentales de las teorías modernas. En ambos casos el trabajo en clase se concentrará en estudiar las distintas nociones de mimesis y sus relaciones con la noción de arte.

1.1. Platón

Primera y segunda sesiones (agosto 11 y 13): la discordia entre filosofía y arte (*La República* 595a-608c. pp. 555-581)

1.2. Aristóteles

Tercera y cuarta sesiones (agosto 18 y 20): la reivindicación de la mimesis poética (*Poética* §1-4, §6-9, §13, §14, §15).

2. S. XVIII: Primeras reflexiones modernas: el criterio de lo bello (Semanas 4 a 7) Más allá de la pregunta de la estética clásica acerca de los criterios del ámbito estético, las reflexiones en el s. XVIII se concentrarán en problematizar la posibilidad misma de estos criterios. Empezaremos con un autor que responde a la pregunta del criterio de lo bello de una manera muy cercana al clasicismo del s. XVII, para pasar a contrastar su posición con las posturas de Hume y Kant, que reivindican más claramente la autonomía de los juicios de gusto y su peculiar validez.

2.1. Winckelmann

Primera y segunda sesiones (agosto 25 y 27): la Antigüedad como criterio. (*Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura* pp. 80-110)

Primer parcial: Martes de la semana 5, septiembre 1.

Jueves de la semana 5, septiembre 3: corrección del primer parcial.

2.2. Hume

Tercera y cuarta sesiones (septiembre 8 y 10): el problema del gusto (*Sobre la norma del gusto*, pp. 23-52)

2.3. Kant

Quinta y sexta sesiones (septiembre 15 y 17): el juicio sobre lo bello

Quinta sesión: *Crítica del juicio*. “Analítica de lo bello”: §1-4, §6-7.

Sexta sesión: *Crítica del juicio*. “Analítica de lo bello”: §9; §11, §13.

3. S. XIX: La crítica a la estética de s. XVIII: verdad y arte (Semanas 8 a 10) De la pregunta y la problemática alrededor del criterio del gusto, la estética del s. XIX ampliará sus horizontes hacia cuestiones como la relación entre la estética y la educación para la política, entre la filosofía del arte y la historia, y entre la noción de arte y la revaloración y redefinición de la verdad.

3.1. Schiller

Primera y segunda sesiones (septiembre 22 y 24): la educación estética. (*Cartas sobre la educación estética del hombre*. Cartas 1-9 pp. 120-180 (en edición bilingüe))

Semana de trabajo individual (septiembre 28 a octubre 4)

Segundo parcial: Martes de la semana 9, octubre 6.

3.2. Hegel

Tercera a cuarta sesiones (octubre 8 y 13): filosofía del arte y el arte como filosofía. (*Lecciones sobre la filosofía del arte*. Introducción pp. 8-15, 21-44)

4. S. XX: Más allá de la estética: el reto del arte no figurativo (Semanas 10 a 15) Finalmente el curso se detendrá en teorías contemporáneas que reformulan o cuestionan las categorías estéticas tradicionales. Primero se abordarán algunas propuestas que intentan dar cuenta de las posibilidades que ofrece el arte no figurativo y que muestran la limitación de las aproximaciones clásicas para comprender los desafíos y preguntas que éste trae consigo; luego

se examinará la perspectiva hermenéutica propuesta por Hans-Georg Gadamer, como alternativa a lo que denomina “conciencia estética”.

4.1. El problema de la abstracción

Primera y segunda sesiones (octubre 15 y 20): Worringer como teórico de la abstracción (*Abstracción y naturaleza*. Primera parte pp. 17-39).

Tercera y cuarta sesiones (octubre 22 y 27): El arte como forma de conocimiento (Fiedler)

Tercera sesión: “Sobre el juicio de las obras del arte plástico”, secciones 1 y 2, pp. 49-67.

Cuarta sesión: “Sobre el juicio de las obras del arte plástico”, sección 3, §§1, 2, 5, 6, 7, 8; y sección 4.

Quinta y sexta (octubre 29 y noviembre 3): Klee y Kandinsky (*Sobre el arte moderno* (Klee, pp. 1-13) y *Mirada retrospectiva* (Kandinsky, pp. 88-131))

Tercer parcial: Jueves de la semana 13, noviembre 5.

4.2. Gadamer

Séptima sesión (noviembre 10): la crítica a la aproximación estética. (“Sobre el cuestionable carácter de la conciencia estética”, *Estética y hermenéutica*, pp.55-62).

Octava sesión (noviembre 12): la experiencia del arte como juego (*Verdad y método*, 143-154)

Novena sesión (noviembre 17): el arte como representación transformadora (*Verdad y método*, 154-166).

Evaluación:

De los tres parciales quedan sólo las dos mejores notas, cada una vale el 33.3%

Examen final (obligatorio): 33.3%

Bibliografía obligatoria:

ARISTÓTELES (1998). *Poética*. Tr. V. García Yebra. Madrid: Gredos.

FIEDLER, K. (1991). “Sobre el juicio de las obras del arte plástico”. En: *Escritos sobre arte*, Madrid: Visor – La balsa de Medusa.

GADAMER, H.G. (1977) *Verdad y método*. Traducción de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Salamanca: Sígueme.

(1996) “Sobre el cuestionable carácter de la conciencia estética”. En: *Estética y hermenéutica*. Traducción de Antonio Gómez Ramos, Madrid: Tecnos.

HEGEL, G.W.F (1989). *Lecciones sobre la estética*. Tr. A. Brotóns Muñoz. Madrid: Akal.

HUME, D. (1989). *Sobre la norma del gusto y otros ensayos*, trad. de Teresa Beguiristáin. Barcelona: Península.

- KANDINSKY, W. (1979) *Mirada retrospectiva y otros textos*. Barcelona: Emecé Editores.
- KANT, I (1992). *Crítica de la facultad de juzgar*, trad. de Pablo Oyarzún, Caracas: Monte Ávila Editores.
- KLEE, P. (2009) *Sobre el arte moderno*. Traducción de Ma. Del Rosario Acosta y Laura Quintana en *Paul Klee: fragmentos de mundo*. Bogotá: CESO, Facultad de ciencias humanas, Depto. de Filosofía.
- PLATÓN (2000). *República*. Tr. J.M. Pabón y M. Fernández-Galeano. Madrid: Alianza.
- SCHILLER, F. (1990). *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Barcelona: Anthropos.
- WINCKELMANN, J.J. “Reflexiones sobre la imitación del arte griego” en: *Belleza y verdad*., Barcelona: Alba.
- WORRINGER, W. (1983) *Abstracción y naturaleza*. México: FCE.

¿Cómo responder articuladamente un control de lectura?

A continuación encontrará usted algunas sugerencias que pueden ayudarlo a responder de manera coherente y completa el tipo de preguntas que se plantearán a lo largo de este semestre:

1. Lo primero que tiene que hacer es leer bien la pregunta: revise primero qué le están preguntando, cuáles son todos los elementos de los que debe dar cuenta en su respuesta para que ésta sea coherente y completa, aunque no estén explícitos en la redacción de la pregunta. Ejemplo: para responder a una pregunta como: “Compare las nociones de mimesis en Platón y Aristóteles”, es necesario que defina de antemano (o al menos a lo largo de la comparación) qué es mimesis en cada uno de los autores. De lo contrario, su comparación carecerá de sentido para un lector desprevenido.
2. Esto conduce a un segundo elemento que hay que tener en cuenta: no presuponga un conocimiento previo del tema por parte del lector. Suponga más bien que debe explicar su respuesta a alguien que no conoce del asunto, pero que puede seguir los pasos de su argumento, de tal manera que, si éste es coherente, lo comprenderá. Ejemplos: “Como sabemos, las nociones de mimesis en Platón y Aristóteles son distintas y por eso es que en un caso el arte es rechazado y en el segundo caso no”. Suponiendo que esta frase aparezca descontextualizada, sin el argumento que la debería acompañar: ¿quiénes sabemos que las nociones de mimesis en ambos autores son distintas?, ¿por qué lo son?, ¿qué relación hay entre arte y mimesis? (¿acaso es evidente que hay una relación?, ¿acaso toda mimesis es artística y todo arte debe considerarse mimético?), y ¿qué diferencia en concreto es la que conduce a que en un caso el arte se rechace y en el otro no?. Estas, junto con otras, son preguntas que la afirmación está presuponiendo como respondidas, cuando aún no se ha dicho nada al respecto.

3. Por ello es necesario ser organizado y tener claros cuáles son los pasos necesarios para responder a la pregunta. Como en cualquier argumento, usted tiene que hacer explícitas las premisas que conducen lógicamente a la conclusión. Si falta un paso, el argumento queda incompleto, y por lo tanto su respuesta. No todas las preguntas exigen el mismo camino de respuesta, incluso una misma respuesta puede admitir distintos caminos; lo importante es que el camino que se elija quede bien estructurado y mantenga una coherencia interna (es decir, entre los pasos que se eligieron para llegar a la conclusión). Ejemplo: “Como el arte en Platón está alejado de la verdad, es engañoso”. Usted ante esto debe en primer lugar preguntarse: ¿todo lo falso es engañoso? Y como la respuesta es negativa, ¿qué pasos son necesarios para mostrar que algo falso es engañoso?: (i) El arte en Platón está alejado de la verdad. (ii) El artista no tiene conocimiento de aquello a lo que se refiere. (iii) Pero el artista es lo suficientemente hábil para hacer creer que conoce de aquello a lo que se refiere. (iv) Por lo tanto engaña, porque aparenta transmitir conocimiento cuando en realidad no lo está haciendo.
4. Esto va de la mano con el hecho de que todo lo que usted aduzca en su respuesta debe ser justificado: debe haber razones suficientes para sostener sus afirmaciones. Por eso no basta con hacer una lista de afirmaciones que responden a la pregunta. Cada una de ellas debe ser sustentada, de tal manera que usted muestre con su respuesta que no solo es capaz de recordar cierta cantidad de información, sino que puede dar cuenta de ella.
5. Esto no significa que usted debe (a) decir todo lo que sabe del tema, o (b) definir todos los conceptos que emplee en su respuesta. Usted debe (a) dar cuenta de todo lo que es necesario para responder a la pregunta (piense que tiene que hacer fuerte su respuesta ante un interlocutor imaginario, y por lo tanto tiene que aducir la mayor cantidad de razones y argumentos posibles para sustentarla), y (b) definir aquellas nociones que son fundamentales para la argumentación.
6. Sea cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice. Las palabras tienen determinados significados, y usted no puede ignorar lo que estos significados implican y designan. No suponga sinonimia donde no la hay, y siempre lea cuidadosamente lo que acaba de escribir: puede que haya escrito algo distinto a lo que quería decir. Lo mismo sucede con el uso de las conjunciones y los conectores. Piense que un “y” es muy distinto a un “o”, que un “por lo tanto” es muy distinto a un “además” o a un “sin embargo”. Los conectores pueden confundir al lector: después de un “por lo tanto” uno supone la conclusión de un argumento que se ha ido construyendo.