

Materia: Estètica

Assignatura: Estètica I y II

Profesor/a: Enrique Lynch

Departamento: Historia de la Filosofía

ESTÈTICA

TEMARIO

1 Construcción del vocabulario de la estética en la “estética antigua”.

- 1.1 La determinación del origen y naturaleza de la belleza en los diálogos platónicos.
- 1.2 Belleza, medida y proporción.
- 1.3 El placer estético. Lo bello y lo apreciable.
- 1.4 Dimensiones de la belleza: utilidad, beneficio, placer, adecuación.
- 1.5 Arte y *tecné*. La inspiración y la técnica.
- 1.6 Belleza y el aprendizaje del eros. El ideal de belleza y la doctrina de las ideas
- 1.7 *Mythos*, tragedia y poesía en la Poética de Aristóteles.
- 1.8 Belleza formal y belleza inteligible en Plotino.

2 La doctrina del gusto

- 2.1 El Barroco y la Crisis del clasicismo: Boileau y lo sublime
- 2.2 El giro hacia el subjetivismo estético: Shaftesbury, Hutcheson, Burke.
- 2.3 Lo sublime, lo grotesco, lo pintoresco: la belleza como relación..
- 2.4 Hume y la constitución de la norma del gusto experto.
- 2.5 Diderot: entre clasicismo y romanticismo.
- 2.6 La estética en el *Sturm und Drang*: Lessing, Goethe.

3 La *Crítica de la facultad de juzgar* de Kant.

- 3.1 Antecedentes de la estética kantiana en la filosofía del siglo XVIII.
- 3.2 El lugar de la *Crítica* en el sistema kantiano.
- 3.3 Juicios determinantes y juicios reflexionantes: estética y teoría del conocimiento.
- 3.4 Los cuatro momentos del juicio de gusto: cualidad, cantidad, relación, modalidad.
- 3.5 Lo sublime dinámico y lo sublime matemático.
- 3.6 Juicios estéticos puros e impuros. Belleza natural y belleza artificial.

4 La estética hegeliana

- 4.1 Estética e idealismo absoluto
- 4.2 La historia del arte
- 4.3 El sistema de las artes

5 El romanticismo

- 5.1 Kant y la tradición romántica de Jena: Schlegel, Novalis, Tieck, Schelling.
- 5.2 Schopenhauer y la música. Kierkegaard y los tres estados del alma.
- 5.3 Decadentismo y estecicismo: Morris, Wilde.
- 5.4 Nietzsche y el final de la estética clásica.

6 Estética y teoría del arte

- 6.1 Freud y la sobreinterpretación de la obra de arte.
- 6.2 Wittgenstein y la negación del juicio.
- 6.3 Marxismo y sociología del arte. G. Lukács y la “crisis de la consciencia burguesa”.
- 6.4 La teoría del arte de la vanguardia: surrealismo, constructivismo, dadá.
- 6.5 La estética en la escuela de Francfort: Adorno, Benjamin.
- 6.6 El formalismo en la teoría del arte. Hildebrand. Las categorías analíticas de H. Wölfflin. R. Fry y la expresividad de la forma. Clive Bell y la *significant form*.

7 Estética y análisis filosófico

- 7.1 La influencia de Wittgenstein. Ontología de la obra de arte: Stolnitz, Margolis, Beardsley.

7.2 La teoría de la representación de N. Goodman.

7.3 La crítica de la experiencia estética y la teoría institucional del arte: George Dickie.

8 La conciencia del lenguaje

8.1 Estética y teoría literaria: el estructuralismo. Barthes, Genette, Todorov.

8.2 Teoría de la crítica, hermenéutica y teoría de la interpretación: la deconstrucción. Derrida y Paul de Man.

8.3 Estética de la recepción. La influencia de Gadamer en la estética contemporánea. Jauss y la escuela de Constanza.

9 La ontología del arte

9.1 Heidegger y la función de la poesía. Arte y verdad.

9.2 La técnica y el nihilismo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Adorno, Theodor W. *Obra Completa*. Vol. 7, *Teoría estética*. Edición de Susan Buck-Mors, Klaus Schultz, Gretel W. Adorno, y Rolf Thiedemann. Traducción de Jorge Navarro Pérez. Madrid: Akal, 2004
- Aristóteles. *Poética*. Traducción de Agustín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974.
- Benjamin, Walter. *Ensayos escogidos*. Traducción de H. A. Murena. Buenos Aires: Sur, 1967.
- Burke, Edmund. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Traducción y edición de Menene Gras Balaguer. Madrid: Tecnos, 1987.
- Derrida, Jacques. *La verdad en pintura*. Traducción de Maria Cecilia González y Dardo Scavino. Buenos Aires: Paidós, 2001.
- Dickie, George. *Introduction to Aesthetics: An Analytic Approach*. Nueva York-Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Diderot, Denis. *Pensamientos sueltos sobre la pintura*. Traducción de Monique Planes, con una introducción de Antoni Marí. Madrid: Tecnos, 1988. Goodman, Nelson. *Los Lenguajes del Arte: Aproximación a la Teoría de los Símbolos*. Traducción de Jem Cabanès. Barcelona: Seix-Barral, 1976.
- Gadamer, Hans-Georg. *Estética y hermenéutica*. Traducción de Antonio Gómez Ramos, con una introducción de Angel Gabilondo. Madrid: Tecnos, 1996.
- Genette, Gérard. *La obra del arte*. (2 vols.) Traducción de Juan Vivanco. Barcelona: Lumen, 2000.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Lecciones sobre la estética*. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 1989.
- Heidegger, Martin. *Arte y poesía*. Traducción de Samuel Ramos. México: Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Hume, David. *La norma del gusto y otros ensayos*. Traducción de María Teresa Beguiristáin. Barcelona: Nexos, 1989.
- Jauss, Hans-Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*. Traducción y edición de Daniel Innerarity. Barcelona: Paidós, 2002.
- Kant, Emmanuel. *Crítica de la facultad de juzgar*. Traducción de Pablo Oyarzún. Caracas: Monte Ávila Editores, 1992.
- Lessing, Gotthold Ephraim. *Laocoonte*. Traducción y edición de Eustaquio Barjau. Madrid: Tecnos, 1990.
- Nietzsche, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo*. Edición y traducción de Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza, 1981.
- Platón. *Diálogos*. Con una introducción de Emilio Lledó, traducción de J. Calonge Ruiz, Emilio Lledó, y Carlos García Gual. I. Madrid: Gredos, 1981.
- Platón. *Diálogos*. Traducción y edición de Carlos García Gual, M. Martínez Hernández, y Emilio Lledó Iñigo. III. Madrid: Gredos, 1986.
- Platón. *Diálogos*. Traducción y edición de Conrado Eggers Lan. IV. Madrid: Gredos, 1986.
- Plotino. *Enéadas* I, 6 y VI, 8. Edición y traducción de Jesús Igal. Biblioteca Clásica. Madrid: Gredos, 1992.
- Schopenhauer, Arthur. *El mundo como voluntad y representación*. Traducción y edición de Roberto Rodríguez Aramayo. Madrid: Fondo de Cultura Económica-Círculo de Lectores, 2005. Libro III.
- Wittgenstein, Ludwig. *Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y experiencia religiosa*. Con una introducción de Isidoro Reguera. Barcelona: Paidós, 1992.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

- Bozal, Valeriano, ed. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: La Balsa de la Medusa -Visor, 1996.
- Carchia, Gianni. *L'estetica antica*. Roma-Bari: Laterza, 1999.
- Cassirer, Ernst. *La filosofía de la Ilustración*. Traducción de Eugenio Imaz. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.
- Dickie, George. *El siglo del gusto: La odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII*. Traducción de Francisco Calvo Garzón. Madrid: Las Balsa de la Medusa, 2003.
- Ferry, Luc. *Homo Æstheticus* (París: Grasset, 1990).
- Givone, Sergio. *Historia de la estética*. Con un posfacio de Maurizio Ferraris y Fernando Castro Flórez, traducción de Mar García Lozano. Madrid: Tecnos, 1990.
- Lynch, E. *Sobre la belleza*. (Madrid: Anaya, 1999).
- Morpurgo-Tagliabue, Guido. *La estética contemporánea: Una investigación*. Traducción de Andrés Pirk y Ricardo Pochtar. Buenos Aires: Editorial Losada, 1971.
- Perniola, Mario. *La estética del siglo veinte*. Traducción de Francisco Campillo. La Balsa de la Medusa. Madrid: Antonio Machado Libros, 2001.
- Schaeffer, J. M. *El arte de la era moderna* (Caracas, Monte Ávila 1999).
- Selden, Raman. *La teoría literaria contemporánea*. Traducción de Juan Gabriel López Guix. Barcelona: Ariel, 1993.
- Summers, David. *El juicio de la sensibilidad: Renacimiento, naturalismo y emergencia de la estética*. Traducción de José Miguel Esteban Cloquell. Madrid: Tecnos, 1993.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de la estética*. 3 Vols. Traducción de Danuta Kurzyca, Rosa Mª Mariño Sánchez Elvira, y Fernando García Romero. Madrid: Akal, 1987.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Con una introducción de Bhdan Dzimiedok, traducción de Francisco Rodríguez Martín. Madrid: Tecnos, 1990.
- Todorov, Tzvetan. *Teorías del símbolo*. Traducción de Francisco Rivera. Caracas: Monte Ávila Editores, 1982.
- Valverde, J. M. *Breve historia y antología de la estética* (Barcelona: Ariel, 1990).