

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES
PROGRAMA

TEORÍAS DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

T P C

4 0 4

Prerrequisito: Ninguno

Correquisito: Ninguno

I. Descripción y justificación

La presente asignatura, de carácter electivo, pertenece al área de Filosofía del Ciclo de Estudios Generales. Se relaciona directamente con el área de Literatura, Arte y Filosofía y, además, con las áreas de Historia, Arqueología, Arquitectura, Ciencias Religiosas, Psicología, Sociología y Educación. La misma no tiene prerrequisito. Esta asignatura no solo permite al estudiante adquirir conocimientos sobre las diferentes teorías del Arte, sino que brinda conocimientos sobre la experiencia estética que provoca; despierta la capacidad creadora y narrativa; y le permite entender mejor el mundo que le rodea. El arte es necesario porque le permite al artista comunicar sus insatisfacciones, pasiones y deseos multiplicar su sentir en el observador y cambiar la sociedad para el bien de todos. Saber interpretar la obra y vivir la experiencia estética en los tiempos que vivimos es vital para superar las grandes complejidades a que nos vemos expuestos. El arte sirve de catalizador para el desarrollo de los pueblos y la experiencia estética es la chispa que enciende el entendimiento.

II. COMPETENCIAS

A. COMPETENCIAS GENÉRICAS

Pensamiento Crítico	
Nivel de dominio I	Identificar preguntas vitales y realizar reflexiones en busca de respuestas. Participar activamente en los debates en torno a los temas de interés de la asignatura, analizando los juicios que se formulan y reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones propias y ajenas considerando que el Arte es la manifestación del aula humana.
Sentido Ético	
Nivel de dominio I	Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los principios éticos.

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Adquirir y aplicar métodos, categorías y corrientes del pensamiento en la reflexión sobre la experiencia estética y su función en la vida cotidiana. Aplica al nivel I
- Identificar las transformaciones que ha sufrido la experiencia estética hasta el presente. Aplica al nivel I y II
- Realizar análisis críticos, generar preguntas, investigar y argumentar en busca de respuestas sobre cuestiones estéticas y su naturaleza. Aplica al nivel I y II
- Desarrollo de un compromiso con los derechos fundamentales referidos a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a partir del conocimiento de las teorías de la Experiencia Estética. Aplica al nivel II.

III. OBJETIVO

El curso de “Teoría y Experiencia Estética” busca situar la Estética desde una postura filosófica como una forma de conocimiento y de vida: construir narrativas derivadas de una reflexión del arte y su relación con lo cotidiano; motivar el interés del alumno por el desarrollo histórico de la estética. Reconocer la postura estética como conocimiento de lo sensible. Plantear las problemáticas de la estética y su relación con el arte. Discutir el conocimiento estético frente a la postura científica

IV. DESGLOSE DIDÁCTICO DE LOS CONTENIDOS

Unidad I: Generalidades: El Arte antiguo. Platón, la idea de belleza. Historia de la recepción de Aristóteles. La ciencia de lo bello y la esencia del Arte. Acción simbólica o comunicativa. Estética de la negatividad y hermenéutica. Experiencia estética y crisis de la razón. Estética romántica y estética moderna

Unidad II. Baumgarten, Kant, Hegel y Schopenhauer: Experiencia estética en Baumgarten, (1714-1762): La belleza como objeto del conocimiento estético, La concepción de la verdad estética, Sensibilidad y entendimiento. Verdad estética vs verdad moral. Teoría estética en Emmanuel Kant (1724-1804): Crítica del juicio. Experiencia estética en Hegel (1770-1831): El arte como vehículo cognitivo. Belleza y apariencia. El arte como necesidad espiritual. Relación con Schopenhauer y el Arte como representación y salvación.

Unidad III. La experiencia estética en Friedrich Nietzsche (1844-1900) y Martin Heidegger (1889-1976). Nietzsche: Concepción ontológica del hecho artístico. El nacimiento de la Tragedia. Lo Apolíneo y lo Dionisiaco. La experiencia estética en Martin, Heidegger: Teoría estética. El origen del arte y su esencia. El concepto de verdad. La pregunta por lo real.

Unidad IV. Experiencia estética en Adorno (Theodore Adorno, 1903-1969) y Hans Robert Jauss. (1921-1997). Adorno: Doble papel del arte. Importancia de la "negación" como instrumento de crítica de la sociedad. Postura frente a la posición de la ciencia positivista. Experiencia estética en Hans Robert Jauss: Escuela de Constanza. Teoría de la Recepción. El crítico como mediador entre la percepción de la obra en el pasado y el presente.

Unidad V. Experiencia estética de Hans George Gadamer, (1990-2002), Bozal (n. 1940), Vilar (n. 1954). y Jacques Pi (1967). Gadamer: El problema de verdad en el Arte. La estética y la hermenéutica. Teoría estética de Valeriano Bozal: Historia de las ideas estéticas. Teorías estéticas contemporáneas. Teoría estética de Gerard Vilar: Las razones del arte. La razón insatisfecha. El desorden estético. Jessica Jacques Pi: El sentido estético como sentido común. La racionalidad estética. La estética gustativa.

IV. Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Aprendizaje basado en preguntas mediante la modalidad de clases teóricas dialogadas. En esta modalidad mayéutica se fomentará la interacción argumental entre el profesor y los estudiantes; fundamento pedagógico del Ciclo de Estudios Generales. De este modo, en virtud de clases y lecturas sugeridas en la bibliografía, se asignarán actividades que requerirán de profunda reflexión y conciencia. Se procurará que el alumno aprenda a investigar, analizar y fortalecer su sentido crítico en relación a la defensa lógica de sus ideas y, por consiguiente, comprenderá los vínculos entre el autoconocimiento, la argumentación, las ciencias políticas, el desarrollo intelectual y moral y la evolución cultural de una sociedad. Se realizarán las siguientes actividades: - Clases teóricas en que el profesor explicará las cuestiones fundamentales de cada tema. - Actividades prácticas: trabajos grupales, reseñas críticas, exposiciones orales, ensayos argumentativos, mesas redondas y debates sobre las cuestiones que serán objeto de estudio. Se utilizará la PVA donde quedarán reflejados los contenidos teóricos y los prácticos, así como cualquier otra información relevante para la asignatura.

V. Sistema de evaluación

Competencias genéricas	Actividades a evaluar	%
Pensamiento crítico	Lectura y análisis crítico de textos	20
Pensamiento crítico	Debates relacionados con la mayéutica.	30
Sentido ético	Trabajo de campo sobre la cultura y política dominicana. Experiencia estética frente a la obra de arte	20
Sentido ético	Ensayo argumentativo sobre uno de los temas abordados y, conjuntamente, una exposición.	30
	total	100

VI. RECURSOS - BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA DEL CICLO DE ESTUDIOS GENERALES

Adorno, T. (2004). *Teoría Estética*. Madrid. Akal.

Baumgarten, A. (2013). *Estética Breve* (traducción de Ricardo Ibarlucía). Argentina. Centro de Investigación Filosófica.
https://www.academia.edu/15231045/Alexander_G_Baumgarten_Est%C3%A9tica_breve_Pr%C3%B3logo_selecci%C3%B3n_traducci%C3%B3n_y_notas_Ricardo_Ibarluc%C3%ADa

Bozal, V. (1996). *Historia de las Ideas Estéticas y de las teorías del Arte Contemporáneo I*. Madrid. Visor.

- Bozal, V. (1996). *Historia de las Ideas Estéticas y de las teorías del Arte Contemporáneo II*. Madrid. Visor
- Gadamer, H. (1991). *Actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*. Barcelona. Paidós.
- Hegel, G.W. (2006, original 1826). *Filosofía del arte o estética*. Madrid. Abada.
- Heidegger, M. (1996). *El origen de la obra de arte*. En Caminos de Bosque. Madrid: Alianza.
- Jacques, J. (2011). *La estética del romanticismo y el gótico*. España. Machado
- Jauss, H.R. (1986). *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*. Madrid: Taurus. Medio impreso.
- Jauss, H.R. (2002). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona. Paidós.
- Kant, I. (2003). *Crítica del juicio*. Buenos Aires. A. Espasa.
- Kant, I. (2003). *Crítica del discernimiento*. Madrid. A. Machado.
- Nietzsche, F. (2007, original 1871). *El nacimiento de la tragedia*. C. México. De Bolsillo
- Vilar, G. (2000). *El desorden estético*. Barcelona: Idea Book.
- Vilar, G. (2010) *Desartización: paradojas del arte sin fin*. Salamanca. Universidad.

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA

- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia* (trad. Jordi Claramonte). Barcelona. Paidós.
- García-Leal, J. (1995). *Arte y experiencia*. Granada. Comares.
- Habermas, J. (1981). *Teoría de la acción comunicativa*. Tomo I. II vols. Madrid: Taurus
- Hernández, F. J, & Herzog, B. (2015). *Estética del reconocimiento. Fragmentos de una crítica social de las artes*. Valencia. Universidad de Valencia.
- Lipovetsky, G. (2016). *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*. Barcelona: Anagrama.
- Maquet, J. (1999). *La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte*. Madrid: Celeste, 1999.
- Menke, C. (2011). *Estética y negatividad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Menke, C. (1997). *La soberanía del arte: la experiencia estética según Adorno y Derrida*. Madrid: Visor.
- Michaud, Y. (2002). *El juicio estético*. Barcelona: Idea Books.
- Pardo, J. L. (2016). *Estética de lo peor. De las ventajas e inconvenientes del arte para la vida*, Madrid: Editorial Pasos Perdidos.
- Schaeffer, J.M. (2013). *La experiencia estética. Paris. Gallimard*
- Seel, M. (2005). *The Aesthetics of appearing*. Stanford. University Press.

Shusterman, R. (2002). *Estética pragmatista. Viviendo la belleza, repensando el arte*, Barcelona, Idea Books.

Shusterman, R. & Tomlin, A. (2008). *Aesthetic Experience*. New York: Routledge.

Sonderegger, R. (2010). *The Ideology of the Aesthetic Experience. An Attempt at Repoliticizing*”, disponible en: sonderforschungsbereich 626, ed., *Between fiing and Sign*, Berlin 2010, <http://www.sfb626.de/en/veroeffentlichun-gen/sonderegger.pdf>.

Wellmer, A. (1991). *Verdad, apariencia, reconciliación. La salvación estética de la Modernidad según Adorno. Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad La crítica de la razón después de Adorno*. Madrid, Visor.

Zuidervaart, L. (1991). *Adorno's Aesthetic Theory: The Redemption of Illusion*, Cambridge: MIT Press.

Zuñiga, J. F. (n.f.). *Arte y verdad. El límite de la estética de Gadamer. España. En el libro de Mario Teodoro Ramírez. España. Univ. De Granada. pp. 137-151*