

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Plan de estudios 1996

Programa

Estética

Clave 1717	Semestre / Año 6º	Créditos 8	Área	IV Humanidades y artes
			Campo de conocimiento	Lenguaje, comunicación y cultura
			Etapas	Propedéutica
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab. () Sem. ()		Tipo	T (X) P () T/P ()
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio de elección () Optativo de elección (X)		Horas	
			Semana	Semestre / Año
			Teóricas: 2	Teóricas: 60
			Prácticas: 0	Prácticas: 0
			Total: 2	Total: 60

Seriación	
Ninguna (X)	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018

I. Presentación

La formación propedéutica que ofrece nuestra institución al alumno en el último año del bachillerato tiene en la Estética uno de sus principales apoyos. Esta asignatura está dirigida a la formación específica del alumno universitario próximo a licenciaturas de humanidades y artes. El propósito del programa de Estética tiene un rasgo particular que le distingue: aportar al alumno los elementos teóricos indispensables, así como las herramientas metodológicas básicas para que, desde una perspectiva filosófica, experimente, entienda y juzgue la sensibilidad humana y la riqueza del fenómeno artístico.

El programa evita la acumulación de información especializada y descontextualizada; en cambio, favorece la reflexión sobre la sensibilidad mediante problemas que ponen de relieve la dimensión estética de la existencia humana. Asimismo, sitúa al estudiante como agente crítico que cuestiona su contexto cultural a partir de la comprensión e interpretación de obras de arte, de textos filosóficos y diversos discursos vinculados a la estética.

Un alumno capaz de integrar la dimensión estética en su vida, enriquecerá sus criterios para valorar la cultura y a sí mismo, impactando de manera positiva en su formación académica al desarrollar habilidades para buscar e identificar información y usarla en la construcción del conocimiento, fortalecer su capacidad de juicio y dirigir su sensibilidad hacia el fenómeno artístico junto con sus implicaciones históricas, políticas y económicas.

El orden de las unidades es flexible con el fin de que el profesor las aborde como considere pertinente al elaborar su planeación de clase y considerando las características particulares de sus grupos. Los contenidos se pueden describir de la siguiente manera: en la primera unidad se aborda el problema de la sensibilidad y sus relaciones con la epistemología; en la segunda, se discuten las categorías estéticas dentro del ámbito ético, social, político y económico; por último, en la tercera, se reflexiona sobre el proceso artístico para emitir juicios de carácter estético.

El curso de Estética favorece el logro de los perfiles de egreso porque afina en los alumnos sus habilidades de comprensión de textos y de escritura, agudiza su juicio sobre la realidad para que incida proactiva y asertivamente en ella, recupera el valor del fenómeno artístico y, finalmente, obtiene las herramientas teóricas básicas para cursar adecuadamente las carreras humanísticas y artísticas.

II. Objetivo general

El alumno analizará la relevancia de la sensibilidad, los valores y las categorías estéticas, y formulará explicaciones sobre el mundo del arte (clásico, moderno y contemporáneo), mediante la lectura de diversos textos filosóficos y el contacto (directo o virtual) con manifestaciones artísticas, para que lo integre a su experiencia personal.

III. Unidad y número de horas

Unidad 1. El fenómeno de la sensibilidad como herramienta para interpretar el mundo

Número total de horas: 20

Unidad 2. Categorías estéticas frente a los fenómenos artísticos

Número total de horas: 20

Unidad 3. La recepción del fenómeno estético: juicio e interpretación

Número total de horas: 20

IV. Descripción por unidad

Unidad 1. El fenómeno de la sensibilidad como herramienta para interpretar el mundo

Objetivos específicos

El alumno:

- Comparará distintas nociones de sensibilidad, a partir de textos filosóficos (en lengua materna y otros idiomas), manifestaciones artísticas y discursos diversos, para que valore la disciplina estética en relación con la epistemología.
- Analizará la experiencia sensible por medio de videos, documentales y/o películas, para que reflexione sobre el vínculo entre las producciones estéticas y la tecnología.
- Comprenderá la sensibilidad como condición de posibilidad para la interpretación del mundo a partir del contacto con obras de arte que reflejen la diversidad de expresiones culturales, con el fin de incorporarla como elemento indispensable en la formación de su *ethos*.

Contenidos conceptuales

- 1.1 Nociones filosóficas de la sensibilidad
- 1.2 La experiencia sensible y la epistemología
- 1.3 La sensibilidad y la tecnología
- 1.4 Interpretación del mundo y la formación del *ethos*

Contenidos procedimentales

- 1.5 Contraste de definiciones de sensibilidad en Aristóteles (*Poética*), Kant (*Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*) y Foucault (*Esto no es una pipa*)
- 1.6 Identificación de características de la sensibilidad en algunas manifestaciones artísticas: artes plásticas, artes escénicas, artes sonoras, artes visuales, entre otras
- 1.7 Análisis de los conceptos del fenómeno sensible en: Platón, Descartes, Kant, Samuel Ramos, Octavio Paz, Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, entre otros
- 1.8 Generación de reseñas críticas sobre exposiciones, muestras (cine, fotografía, gastronomía, etc.), conciertos y puestas en escena
- 1.9 Elaboración de un ensayo a partir del fenómeno de la sensibilidad en diversos discursos artísticos como la música (fugas de Bach), la escultura (Espacio escultórico) y el cine (Matrix), entre otros

Contenidos actitudinales

- 1.10 Valoración de las experiencias sensibles producidas por diferentes manifestaciones estéticas
- 1.11 Reconocimiento de la diversidad cultural reflejada en las obras de arte
- 1.12 Reflexión en torno a la estética y la formación del *ethos*

Unidad 2. Categorías estéticas frente a los fenómenos artísticos

Objetivos específicos:

El alumno:

- Identificará, a través de la percepción sensible, los diferentes valores (morales, políticos, económicos) presentes en distintos fenómenos artísticos para que construya una perspectiva personal basada en las categorías estéticas.
- Interpretará los valores estéticos para comprender el complejo artístico en el que coexisten múltiples expresiones mediante la lectura de fuentes directas (en lengua materna y en otros idiomas).

Contenidos conceptuales

- 2.1 Percepción sensible de los fenómenos artísticos
- 2.2 Categorías estéticas: lo bello, lo siniestro, lo ridículo, lo cómico, lo trágico, lo feo, entre otras
- 2.3 Dimensión ética, social, política y económica del arte

Contenidos procedimentales

- 2.4 Identificación de valores en el fenómeno artístico por medio de la percepción sensible

- 2.5 Búsqueda de categorías estéticas en textos filosóficos (tanto en lengua materna como en otros idiomas)
- 2.6 Interpretación de categorías estéticas en obras de: Miguel Ángel (lo bello), Bauhaus (lo elemental), Bertold Brecht (lo absurdo), Chaplin (lo cómico), Goya (lo siniestro), entre otros
- 2.7 Ilustración de las categorías estéticas empleando sitios virtuales de los principales museos y galerías de arte
- 2.8 Justificación escrita de una perspectiva personal sobre los fenómenos artísticos que contemple, por ejemplo: descripción, funciones, horizontes
- 2.9 Análisis de las categorías estéticas en el contexto del arte latinoamericano

Contenidos actitudinales

- 2.10 Apreciación de los valores estéticos para interpretar los fenómenos artísticos
- 2.11 Valoración de las obras de arte en su contexto cultural
- 2.12 Configuración de una postura personal frente a las manifestaciones artísticas

Unidad 3. La recepción del fenómeno estético: juicio e interpretación

Objetivos específicos:

El alumno:

- Distinguirá los elementos que constituyen al fenómeno estético a partir del contacto con el arte para que comprenda la creación, expresión y recepción del mismo.
- Analizará manifestaciones artísticas utilizando como referencia algunas teorías filosóficas contrapuestas, con el fin de emitir juicios estéticos.
- Comprenderá las distintas dimensiones del fenómeno estético a partir de aspectos elementales de la hermenéutica, para que elabore interpretaciones sobre las manifestaciones artísticas.

Contenidos conceptuales

- 3.1 Elementos del proceso artístico: creador, obra, receptor
- 3.2 Tipología de los juicios estéticos
- 3.3 Criterios de interpretación para comprender el complejo artístico: *mimesis*, *poiesis*, forma, entre otros
- 3.4 Dimensiones del fenómeno estético (lenguaje simbólico y formal, horizonte, significación, referencia, finalidad del arte, entre otros)

Contenidos procedimentales

- 3.5 Comparación de diversos puntos de vista sobre las relaciones entre artista, obra y espectador en algunos textos filosóficos (Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Gadamer, Ricoeur, Danto, Rancière, entre otros)
- 3.6 Elaboración de un producto digital (video o podcast) que contenga la explicación-comprensión contextual de obras de arte (plástico, escénico, sonoro, visual)
- 3.7 Ejercitación del juicio estético de forma oral y/o escrita mediante mesas de debate, disertaciones, discusiones dirigidas, entre otros

Contenidos actitudinales

- 3.8 Valoración del papel de la filosofía frente al complejo artístico
- 3.9 Apreciación de la ciencia, la tecnología y el mercado como aspectos que afectan al fenómeno artístico

V. Sugerencias de trabajo

Este programa plantea un proceso de enseñanza y de aprendizaje que coloca al alumno como copartícipe de su formación y constructor del conocimiento. Para ello, es conveniente emplear los modelos Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje por Proyectos y el Aprendizaje Auténtico Contextualizado. Estos modelos permiten que el estudiante busque información, la procese y produzca un nuevo conocimiento; realice actividades tanto de modo individual como colaborativamente; emplee recursos digitales, tecnologías y aplicaciones para su aprendizaje; ofrezca soluciones a problemas reales y de su entorno; desarrolle habilidades complejas tanto a nivel cognitivo como metacognitivo; utilice metodologías propias de la disciplina para la producción de saberes; transfiera y aplique sus aprendizajes en otras situaciones. En suma, estos modelos favorecen un aprendizaje significativo al constituir al alumno como agente activo en los procesos educativos.

A manera de sugerencia, y tomando como modelo el Aprendizaje Auténtico Contextualizado, es conveniente diseñar actividades que incluyan problemas o situaciones reales que contextualicen la temática para hacerla significativa al alumno, por ejemplo, reflexionar a partir de un video o nota periodística, sobre alguna problemática relacionada con alguna manifestación artística o al arte contemporáneo; actividades como lluvia de ideas, preguntas detonadoras, entre otras, para movilizar los conocimientos previos del estudiante sobre algunos conceptos o nociones; estrategias para la construcción del conocimiento, por ejemplo, elaboración de mapas conceptuales y mentales, ilustración de problemas o temas, empleando para ello aplicaciones digitales de diseño y reproducción sonora. Todo lo anterior, para la transferencia a nuevos contextos (problemas o situaciones); sin eludir la lectura de fuentes directas en la construcción del conocimiento.

Es recomendable que el proceso de lectura y escritura sea gradual: identificación y definición de conceptos, paráfrasis, explicación, comentario hasta la redacción de un ensayo argumentativo centrado en la disciplina.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje

Se propone una evaluación diagnóstica, continua, formativa y sumativa; tanto vertical (por parte de profesor), como horizontal (entre pares o autoevaluación); diseñar herramientas de evaluación, rúbricas, portafolio de evidencias con los productos textuales, exposiciones y exámenes de lectura tanto orales como escritos, entre otros.

Se recomienda atender, en el proceso de evaluación, los siguientes aspectos:

- búsqueda, selección, organización y validación de información obtenida de diferentes fuentes,
- comprensión e interpretación textos para escribir ensayos,
- planeación de proyectos de investigación filosófica vinculados con los contenidos del programa,
- el trabajo colaborativo respetuoso e incluyente
- articulación entre los contenidos del programa con los problemas estéticos del entorno.

VII. Fuentes básicas

Aristóteles (2000). *Poética*. México: UNAM.

Baumgarten, A. G. (1964). *Reflexiones filosóficas acerca de la poesía*. Buenos Aires: Aguilar.

Benjamin, W. (2004). *El autor como productor*. México: Itaca.

Boccioni, U. (2004). *Estética y artes futuristas. (Dinamismo plástico)*. Barcelona: Acantilado.

Danto, A. C. (1999). *Después del fin del arte*. Barcelona: Paidós.

De Tavira, L. (2013). El teatro de Bertolt Brecht, una reinención del drama. *Revista arbitrada de artes visuales*, 33, pp. 36-44. Recuperado de http://www.discursovisual.net/dvweb33/PDF/4_El_teatro_de_Bertolt_Brecht.pdf

Fernández, J. (1990). *Estética del arte mexicano (2a ed.)*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Flusser, V. (2011). *Hacia el universo de las imágenes técnicas*. México: UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Foucault, M. (1981) *Esto no es una pipa; Ensayo sobre magritte*. Barcelona: Anagrama.

González M. (2005). *El arte develado: Consideraciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer*. México: Herder.

Grave, C. (2002). *Verdad y belleza. Un ensayo sobre ontología y estética*. México: UNAM, Dirección General de Estudios de Posgrado.

Kant, I. (2004). *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*. México: Fondo de Cultura Económica.

Nietzsche, F. W. (2012). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza

Platón. (2000). *Diálogos (Fedro, Hipias Mayor, Ion)*. Madrid: Gredos.

Ramos, S. (1964). *Filosofía de la vida artística*. México: Austral.

- Ranciere, J. (2009). *La división de lo sensible*. Recuperado de <https://poderesunidosstudio.files.wordpress.com/2009/12/jacques-ranciere-la-division-de-lo-sensible1.pdf>
- Ranciere, J. (2009). *La modernidad estética: una noción por repensar*. Recuperado de http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/la_modernidad_estetica_-j._ranciere.pdf?width=740&height=780&inline=true
- Valdez, M. (2000). *La experiencia estética*. Recuperado de http://www.registrocreativo.ca/321/Ricoeur_La_experiencia_estetica.pdf
- Caron, J. (26 de octubre de 2017). *L'art, chemin d'accès à l'Absolu? Paul Ricoeur philosophe de l'esthétique?*. [Mensaje de Blog]. Recuperado de <https://centresevres.com/evenement/lart-chemin-dacces-a-labsolu-paul-ricoeur-philosophe-de-lesthetique/>
- Zamora, F. (2015). *Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación*. México: UNAM.

VIII. Fuentes complementarias

- Bayer, R. (1965). *Historia de la estética*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bergson, H. (2012). *Lecciones de estética y metafísica*. Madrid: Siruela.
- Beuchot, M. (2015) *Belleza y analogía. Una introducción a la estética*. México: San Pablo.
- Echeverría, B. (2000). *La modernidad de lo barroco* (2a ed). México: Era
- Eco, U. (2005). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen.
- Freud, S. (1980). *El malestar en la cultura*. Madrid: Alianza.
- Gadamer, H. G. (2012). *La actualidad de lo bello. El arte como símbolo, juego y fiesta*, Barcelona: Paidós.
- Hiriart, H. (1999). *Los dientes eran el piano: un estudio sobre arte e imaginación*. México: Tusquets.
- Henández, C. (29 de diciembre de 2012). La cueva de los sueños olvidados. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=NfF989-rW04>
- Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2015). *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*. Barcelona: Anagrama.
- Musée du Louvre. (2017). Recuperado de <http://www.louvre.fr/>
- National Gallery of art (2017). <https://www.nga.gov/>
- Paz, O. (1984). *Los hijos del Limo. Del romanticismo a la vanguardia*. México: Seix Barral.
- Schelling, F. (1999). *Filosofía del arte*. Madrid: Tecnos.
- Tatarkiewicz, W. (1997). *Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética* (6a ed). Madrid: Tecnos.
- The British museum. (2017). Collection online. Recuperado de http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
- The Fitzwilliam museum. (2018). Collections. <http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/collections>
- Thuiller, J. (2014). *Teoría general de la Historia del Arte*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Vargas, M. (2011). *Cartas a un joven novelista*. México: Alfaguara.

Sobrevilla, D. y Xirau, R. (2003). Estética. *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía*.
Madrid: Trotta.