

TÍTULO DEL MATERIAL: Introducción al pensamiento estético

AUTOR: M. E. V. Mariano Carrasco Maldonado.

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

Destinatarios: Estudiantes de 3º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Curso Obligatorio

NOMBRE DE LA UA: Estética (Teórico cognitiva)

OBJETIVOS DE LA UA: Comprender el alejamiento del concepto de belleza en la estética contemporánea, a partir del conocimiento de las transformaciones que la disciplina de la estética ha sufrido en su devenir temporal. Para una producción visual basada en una información completa del concepto de estética.

Objetivo del material: A través de un recorrido entre los diversos ejes de pensamiento de la filosofía, se invita al alumno a introducirse en los conceptos estéticos. El orden de sentido, la moral, la ética son ejes que plantean estructuras sociales y objetos artísticos. Al termina la sesión el alumno aborda el concepto de belleza desde múltiples miradas que van desde definiciones evolucionistas hasta científicas.

Fecha de elaboración: Agosto de 2016



Yuval Noah Harari

Harari Yuval Noah en *De animales a dioses* empieza por distinguir un “**orden natural**” como un orden estable: no hay ninguna probabilidad de que la gravedad deje de funcionar, aunque la gente deje de creer en ella. Por el contrario, el “**orden imaginado**” se encuentra siempre en peligro de derrumbarse. La cultura se desvanece cuando la gente deja de creer. De modo que, el orden imaginado es obligado a realizar esfuerzos continuos y tenaces para convencer a sus creyentes.

a) **El orden imaginado que modela los deseos.** Los seres humanos nacen bajo parámetros preexistentes y sus deseos están modelados desde el nacimiento por sus creencias dominantes edificadas en la cultura. El deseo personal se convierte en la defensa más importante del orden imaginado.

b) **El orden imaginado es intersubjetivo** debido a la existencia en la imaginación compartida de miles de millones de personas.



Rutger de Graaf

Rutger de Graaf en Introduction to Communication Science define lo siguiente:

- a) Edward Tylor define a la cultura como un “todo complejo” que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la ley, la moral, las costumbres y otras capacidades o hábitos como miembro de la sociedad.
- b) Triandis define al conjunto de procedimientos compartidos de hacer las cosas en una dirección como cultura.
- c) Geert Hofstede afirma que la cultura es una programación colectiva de la mente que distingue a un grupo, nación o sociedad de otros.

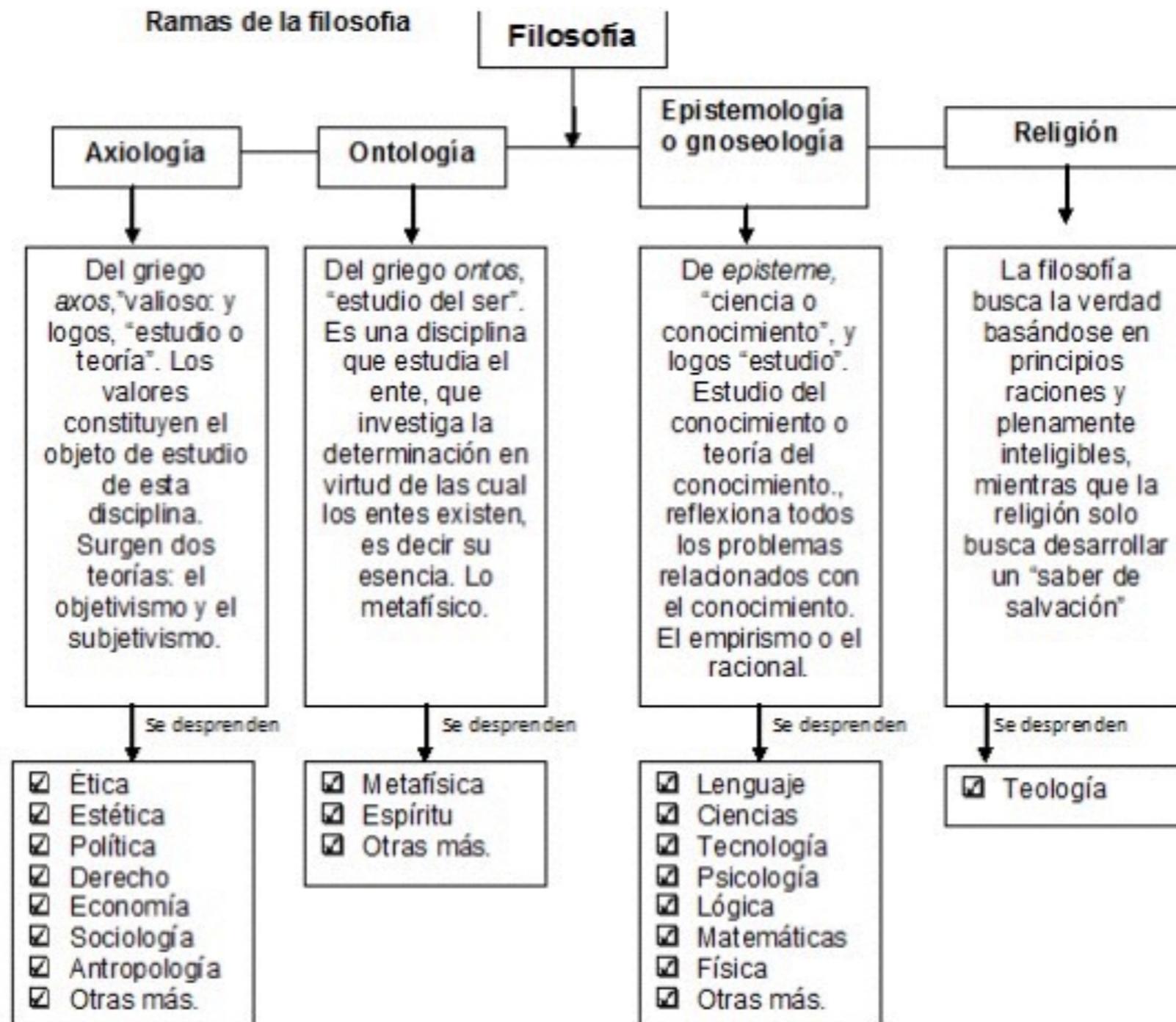
Filosofía

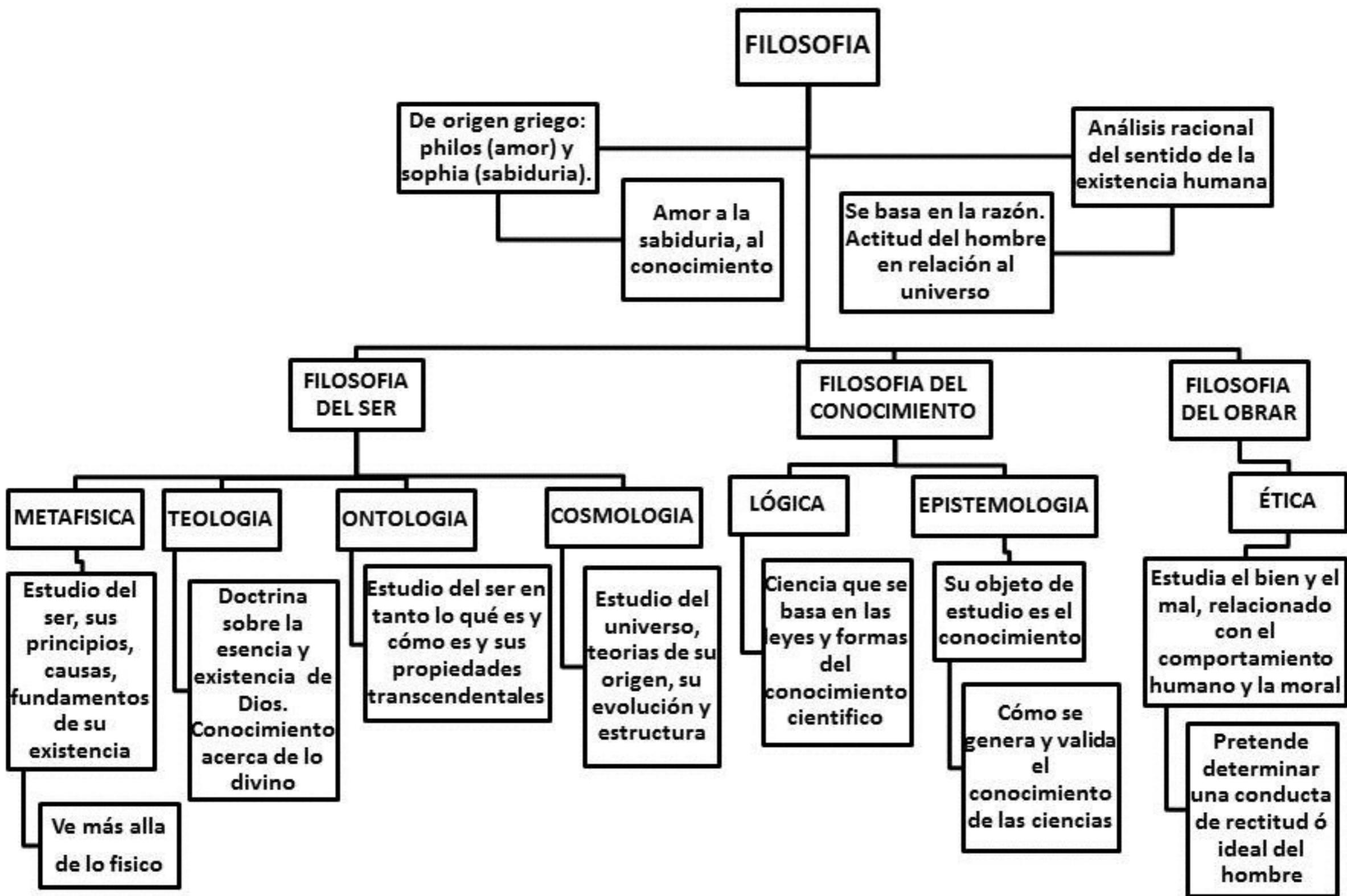
- La filosofía es el modo de conocer la realidad. La realidad es el conjunto de cosas que existen. La realidad se conoce por medio de la razón, que busca comprender el sentido de la vida (por medio de preguntas existenciales) para vivir de la mejor manera posible, una vida humanamente digna, con valores, respeto, dignidad, tolerancia, etc

Definición

División de la Filosofía

Propedéutica o Introducción a la Filosofía	Lógica		Racionalidad
	Gnoseología		Conocimiento
	Epistemología		Ciencia
	General u Ontología		Ser, Entidad
Metafísica (Filosofía teórica o "pura")	Especia l	Cosmología	Universo, cosmos
		Psicología racional	Mente, Alma, Espíritu
		Teología natural o Teodicea	Dios y el problema del mal
Filosofía práctica	Filosofía de la historia		Libertad y necesidad
	Ética Estética Pragmática		Bien, Deber, Dignidad Belleza Felicidad, buena vida
Filosofía aplicada (metalenguajes)	Filosofía de la cultura, de la educación, Filosofía de las matemáticas, de la lógica, de las ciencias naturales, de las ciencias humanas, del hecho religioso, de la política, del derecho, de la moral, de la técnica, del arte...		
Partes de la Filosofía	Disciplinas y saberes		Objetos





Estética y antecedentes

Estética

Una noción que distingue a la humanidad de las demás especies animales. Enterrar a sus muertos, reír, suicidarse, no son más que los corolarios de una institución fundamental, la de la vida como forma estética, marcada por ritos, puesta en forma.

Antecedentes

Estética

- El problema de la estética es el de la ley a la que debe someterse la construcción del mundo espiritual del hombre.
- En el fenómeno de lo bello se capta la conexión interna del sentido del universo.
- En lo bello exterior y lo interior se presentan indisolublemente conectados.

Definición

Estética

- Allí se realiza la transición del mundo creado al mundo creador.
- Lo bello no consiste tanto en la recepción, cuanto en la creación y formación.
- El hombre adquiere fuerza creadora por la penetración en el manantial de lo bello.

Definición

Estética

- El arte es obra del genio, que capta conexiones disimuladas y escondidas.
- La idea genial nos lleva a una visión admirable de las cosas.
- El arte es imitación de lo que es. El arte lleva a su perfección aquello que la naturaleza no ha acabado.
- El arte rivaliza con la naturaleza.
- Todas las artes son imitación (mimesis).

Definición

Estética

La estética es la “ciencia del conocimiento sensible” que, como facultad inferior del conocimiento, se contrapone a la facultad del conocimiento superior, a la del conocimiento claro y distinto.

Definición

Estética

La estética tiene que investigar la lógica de la facultad inferior del conocimiento. En la contemplación estética se da una confluencia de elementos que no vemos aisladamente. No obstante, el todo se muestra articulado, aunque esa articulación no puede captarse conceptualmente.

Definición

Estética

La verdad de la naturaleza no se alcanza en la imitación, sino en la creación.

La naturaleza es la fuerza creadora de la que manan la forma y el orden del universo.

El genio saca de sí mismo la ley del arte; y sin embargo, al hacer esto descubre la forma fundamental de la naturaleza y la corrobora.

Definición

SI YA SABEN COMO ME PONGO

PARA QUE ME INVITAN

Estética

La manera en que una persona percibe un objeto concreto a través de sus sentidos. Lo estético se relaciona con lo sensible (la manera en como un sujeto percibe por medio de los sentidos, y con las sensaciones que ese objeto le producen). El objeto produce sensaciones.

Reflexión filosófica sobre la actividad artística está vinculada con dos dimensiones:

- Obras de arte
- Valor que se relaciona con ellas (belleza)

Definición

Padre de la estética.

La fundación de la estética como ciencia se le atribuye a
Gottlieb Baumgarten (1714-1762)

La estética a diferencia de la lógica, que se ocupa del conocimiento claro, ha de abordar el conocimiento confuso, obscuro, tal como se da en la sensibilidad humana.

Antecedentes

Shaftesbury (1617-1713)

Investigaciones relativas a la virtud o el mérito: lo moral y sus características

Antecedentes

“Propone integrar el conocimiento sensible en la filosofía
y resolver el problema de la armonía en las facultades
humanas”

Gottlieb Baumgarten

Dubos: Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura. (1719)

- Las obras de arte nos afectan activando nuestras fuerzas fundamentales, sobre todo el sentimiento y la imaginación.

Antecedentes

Antecedentes

Francis Hutcheson: Una investigación relativa al origen de nuestras ideas de belleza y virtud (1725).

“Para que un objeto sea percibido como bello requiere de una mezcla adecuada de uniformidad y multiplicidad”

Francis Hutcheson

Juicio del gusto

El juicio del gusto es espontáneo e inmediato, lo mismo que de las sensaciones y los sentidos. Este juicio no puede producirse según reglas, sino que reacciona espontáneamente.

Burke: Sobre lo sublime y lo bello (1727).

Además de examinar los sentimientos de lo bello y lo sublime, extendió sus análisis al valor estético de lo terrible, lo ilimitado, lo informe, lo sobrecogedor, lo feo. El sentimiento de lo sublime contiene una mezcla de terror y atracción ante el objeto contemplado.

Antecedentes

Cozens: Un nuevo método (1785)

La naturaleza es una fuente de estímulos, recibidos en sensaciones, que el artista interpreta y elabora con su propia técnica mental. Por tanto, en el proceso artístico no se captan directamente los objetos, sino que se elabora el sentido de la experiencia subjetiva. La naturaleza estimula nuestros sentimientos y pensamientos.

Antecedentes

Rousseau: Discurso sobre las artes y las ciencias (1750).
Ataca a la civilización por sus efectos corruptores sobre el hombre. Combate la artificiosidad de la vida social y se queja de que la literatura y las ciencias sujetan al hombre, y ahogan en él el sentimiento de libertad para el que parece haber nacido.

Antecedentes

Kant, Crítica del juicio (1790).

La estética es la ciencia que investiga el origen del sentimiento puro que es el arte. La estética estudia lo que afecta a los sentidos. En toda experiencia artística tiene que existir un sujeto que aprecia un objeto. Todo se da en un contexto. Un lugar y tiempo determinado.

Antecedentes

Bibliografía

Carrillo Canán, A. J., & Vásquez Reyes, D. (2013). *Kant y la obra de arte*. México: Editorial Itaca.

Díaz, F. P. (2011). La ciencia como experiencia estética y el arte como experiencia cognoscitiva: prolegómenos a una teoría sintética de la realidad. *Ciencia y mar* , 19-33.

Kant, E. (1989). *Crítica del juicio*. Madrid, España: Espasa.

Harari, Y. N. (2014). *De animales a dioses: breve historia de la humanidad*. España: Debate.

Torres, C. A. (2004). *Introducción a la estética contemporánea*. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. ISBN.