

Asignatura: Estética: La interpretación, la obra y la recepción (4 créditos).

La dimensión encarnada de la estética: creatividad, percepción y dación de sentido en la obra de arte

Presentado por: Álvaro Corral

alvaro.corral@utadeo.edu.co

Primer período académico (enero- mayo de 2016. Viernes 7- 10 am)

Justificación:

Una de las tensiones más interesantes en la estética y la historia del arte se presenta entre la percepción, las posibilidades de representación y la interpretación de la obra de arte. Este problema debe abordarse interdisciplinariamente y sobre él han escrito psicólogos, artistas filósofos y más recientemente incluso neurofisiólogos. En este curso se explorarán críticamente algunas de las respuestas de los representantes más significativos y se tratará de incursionar también en la pregunta acerca de lo que es la obra de arte y su significado para los seres humanos. El abordaje que presentaremos trasciende la pregunta clásica de la estética como fue planteada en el siglo XVIII por Baumgarten y Kant y se acerca al enfoque pragmatista propuesto por John Dewey en su obra “El arte como experiencia” (1932). En esta obra revolucionaria la obra de arte no es un objeto sacralizado en el espacio de un museo, sino que la experiencia del arte se fundamenta en la vida cotidiana. La interacción corpórea del individuo con su entorno fluctúa entre etapas de inestabilidad caótica y periodos de equilibrio dinámico, ante los cuales es posible reconocer universalmente la belleza.

Las teorías contemporáneas sobre la dimensión encarnada de la experiencia como fuente del sentido y de la creatividad, plantean que todo concepto (por abstracto que parezca) tiene una experiencia física como parte de su representación. De este modo hacen eco al pensamiento de Dewey, permitiendo establecer un horizonte de cuestionamientos acerca de la importancia de la corporalidad humana en la producción e interpretación de los objetos estéticos.

Sesiones y temas:

1. Enero 29. Introducción al seminario: La criatura viviente (Dewey 3-22). La criatura viviente y las cosas “etéreas” (Dewey. Pp. 23-40).
2. Febrero 5. Crecimiento. (Arnheim. Pp 162-217).
3. Febrero 12. Espacio. (Arnheim. Pp. 218-302).
4. Febrero 19. Arte como ilusión. (Gombrich. Pp. 154-202).
5. Marzo 4. Ambigüedades de la tercera dimensión y la visión en el arte. Gombrich. Pp. 204- 278).
6. Marzo 11. El ojo objetivo. (Hyman, pp. 1-56).

7. Abril 1. Imitación y arte. (Hyman, pp. 59-112).
8. Abril 8. Óptica y arte. (Hyman, pp 113-151).
9. Abril 15. El enigma de la representación pictórica. (Schier, pp. 1-42)
10. Abril 22. Una teoría de la representación pictórica. (Schier, pp. 43- 88).
Presentación de los borradores de ensayo final.
11. Abril 29. La filosofía del arte y la estética, Psicología y neurociencia. (Shimamura. Pp. 3-62).
12. Mayo 6. El enigma de la mimesis. (McIver Lopes, pp. 1-48)
13. Mayo 13. El aire de las pinturas. (McIver Lopes, pp. 49- 90)
14. Mayo 20. El arte del campo receptivo. (Zeki, pp. 99-165)
15. Mayo 27. Ver una superficie como obra de arte. (Bungaard, pp. 167-189)
- Mayo 31. Entrega de ensayos finales

Bibliografía

- Arnheim, Rudolf. ***Art and Visual Perception. A psychology of the Creative Eye.*** University of California Press. 1954-1974. Hay version en español (Biblioteca).
- Arnheim, Rudolf. ***The Power of the Center. A Study of Composition in the Visual Arts.*** California University Press. 1988.
- Bungaard, Peer, Sterjnfeld Frederik (eds). ***Investigations Into the Phenomenology and the Ontology of the Work of Art.*** Springer Open Verlag. Heidelberg 2015.
- Corral, Álvaro. ***El Guernica de Pablo Picasso a la luz de la teoría de la Integración conceptual.*** (2013) En: Ensayos Semióticos 2. Semiótica e integración conceptual. Editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Dewey, John (1934) ***Art as Experience.*** Capricorn Books. New York. 1958. En español. *Arte y Experiencia.* Ediciones Paidós. (Biblioteca).
- Dissanayake, Ellen (2000). ***Art and Intimacy.*** University of Washington Press
- Gombrich, Ernst H. ***Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation.*** Phaidon Press. 1960-1990. Hay version en español (Biblioteca)
- Hyman, John. ***The Objective Eye. Color, Form, and Reality in the Theory of Art.*** The University of Chicago Press. 2006.
- Johnson, Mark. (2007). ***The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding.*** University of Chicago Press.
- McIver Lopes, Dominic. ***Sight and Sensibility. Evaluating Pictures.*** Oxford University Press. 2005.
- Palmer, Stephen. ***Vision Science. Photons to Phenomenology.*** MIT Press. Cambridge 1999.
- Schier, Flint. ***Deeper Into Pictures. An Essay on Pictorial Representation.*** Cambridge University Press. 1986.
- Shimamura, Arthur P. Palmer, Stephen. ***Aesthetic Science. Connecting Minds, Brains, and Experience.*** Oxford University Press. 2012.
- Turner, Mark. (2006) ***The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity.*** Oxford University Press. 2006. Publicación electrónica. (Biblioteca UJTL ref. 70.1522).
- Zeki, Semir. ***Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain.*** Oxford University Press, 1999.

Metodología y consideraciones pedagógicas

Para cada sesión los estudiantes deben haber leído las lecturas indicadas para participar activamente en el diálogo en clase. Como complemento se espera que cada estudiante presente siete o más comentarios críticos (con extensión sugerida de mil palabras cada uno) que deberán ser enviados al correo electrónico los miércoles antes de cada sesión para poder ser corregidos y entregados los días viernes. Los comentarios críticos constituyen el 40 % de la nota final y el ensayo con el borrador el 60 %.