

Seminari d'estètica i filosofia de l'art

Codi: 100281

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500246 Filosofia	OT	3	0
2500246 Filosofia	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Jessica Patricia Jaques Pi

Correu electrònic: Jessica.Jaques@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües

És una avantatge poder llegir en francès, tot i que no és indispensable

Equip docent

Joan Maria Minguet Batllori

Miquel Molins Nubiola

Gerard Vilar Roca

Yaiza Ágata Bocos Mirabella

Marina Hervás Muñoz

Valentín Roma Serrano

Clara Laguillo Abbad

Equip docent extern a la UAB

Andrea Soto

Androula Michäel

Barbara Bayarri

Emmanuel Guigon

Laura Benítez Valero

Laura Vilar

Maria Jose Balsach

Sara Gómez

Sílvia Galí

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'assignatura Seminari d'Estètica i Filosofia de l'art porta per subtítol: « Filosofia amb l'art: el cas Picasso ». L'objectiu principal d'aquesta assignatura és fer filosofia amb l'art. En tractar-se d'una optativa de final de grau, proposa un pas més respecte a la filosofia sobre l'art i, tot emmarcant-se en l'àmbit de la filosofia aplicada, pretén la proximitat màxima entre els fets artístics i el discurs filosòfic sobre els mateixos: pretén comprendre la poiesis artística atenent tant les paraules com les coses. Els fets triats pertanyen al corpus picassà, en una selecció d'obres que n'inclou d'objectuals (pintures, escultures, ready mades, gravats), documentals (fotografies, filmacions), textuals (poemes en prosa, prosa poètica, aforismes, textos teòrics), performatives (obres de teatre, coreografia). El discurs pretendrà esgrimir narratives desateses en l'art writing sobre Picasso, especialment vinculades a temàtiques filosòfiques.

Els objectius específics són :

1. La pràctica de la construcció de relats filosòfics respecte a fets artístics
2. L'assoliment d'un grau inicial d'experiència en la filosofia aplicada a la construcció de relats artístics i la seva incidència en els fòrums de debats corresponents.
3. El coneixement a fons dels textos implicats
4. El coneixement a fons d'una selecció d'obres de Picasso especialment interessants per a la filosofia.

Competències

Filosofia

- Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el món de l'art.
- Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'indole social, científica o ètica.
- Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
- Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar el rigor filosòfic en un text escrit seguint els estàndards internacionals de qualitat.
2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
3. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
4. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
5. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom
7. Discriminar els trets que defineixen el lloc d'un autor en el context d'una problemàtica i reorganitzar-los en un esquema coherent.
8. Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art
9. Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
10. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
11. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
12. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
13. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
14. Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
15. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuais en els textos formals i científics
16. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
17. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
18. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text
19. Identificar la imatge artística situant-la en el seu context cultural.
20. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
21. Interpretar els continguts d'un text de teoria artística.
22. Llegir comprensivament textos filosòfics bàsics.
23. Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
24. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
25. Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.

Continguts

Els continguts es constituïran en forma de cinc correlacions especialment fructíferes per als objectius pretesos. S'indiquen les lectures filosòfiques que ajudaran a generar-ne un discurs.

1. Stories / history en els relats sobre les arts (Hume : l'estàndart empíric ; Kant : la idea regulativa i el judici estètic ; Foucault: « Las Meninas »; Bourriaud : La estética relacional; Lyotard: textos escollits)

1.1. Quatre possibles narratives sobre Picasso (Krauss & co.: quatre maneres de narrar)

2. Privilegi de la successió contra el privilegi de la simultaneïtat en la narració sobre les arts (Hegel : estils i superació ; Belting : la superació de la narració historicista)

3. Disciplina / indisciplina en els processos creatius (Kant : el joc de les facultats de l'ànim ; Schiller : el joc estètic transgressor ; Jaeger : teatre i filosofia ; Rancière : la indisciplina)

3.1. La indisciplina artística Picassiana: la tensió gest / traç

Pintura

Escultura

Dibuix

Gravat

(Dansa - Circ)

Espectacle

Poesia

Teatre. El cas de (El desig atrapat per la cua - Le Désir attrapée par la queue)

Il·lustració

Fotografia

(Cinema)

Cuina i gastronomia

4. Creativitat autònoma / creativitat heterònoma

4.1. L'amistat i la creació col·lectiva : polifinies i ventriloquies (Aristòtil: poiesis i philia; Kant: el desinterès):
Jaume Sabatés, Josep Palau i Fabre, Gertrude Stein, Max Jacob, Guillaume Apollinaire.

4.2. El taller laboratori

5. Obra autònoma / obra heterònoma

5.1. Construcció (Cassirer) / Mimesi - Expressió

5.2. Símbol - signe (Kant, Cassirer, Krauss)

5.3. Força (revolució ; Kant) / Harmonia (disharmonia)

5.4. Artificiació / desartificació

5.5. Aura /desaturització

5.6. Excès / precarietat

5.7. Fragment/obra

5.8. Simultaneïtat / Successió -

5.9. Unicitat / Sèrie

5.10. Autoria / Variacions

5.11. Història de la pintura - pintura d'història

5.12. Memòria / Oblit

5.13. Icona / Repetició

5.14. Geni (Kant) /Anonimat (Stein)

5.15. Identitat / exorcismes (Foucault; Steinberg)

5.16. Autorretrat / metamorfosi

5.17. Iconografies / metamorfosis. El cas de les iconografies culinàries.

5.18. Obra / imatge (Didi-Uberman)

5.19. Compromís (Sartre: engagement) / llibertat

Metodologia

Les activitats dirigides consten de classes magistrals amb una alta incentivació a la participació, així com de seminaris i programes de tutories en microgrups i individuals

Les activitats supervisades estan formades per les contribucions als seminaris i les aportacions a les proves escrites, així com a visites a museus i centres artístics recomanats a principis de curs i en l'intent que la praxis discursiva acompanyi una praxis artística segons els procediments de l'estètica aplicada.

Les activitats autònomes tenen com a referent essencial la lectura de i el treball conceptual i d'aplicació sobre els textos i imatges avaluables.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes, seminaris, tutories en microgrups i individuals	60	2,4	11, 12, 14, 25
Tipus: Supervisades			
workshops de praxis de narrativa artística i visita a exposicions, esdeveniments artístics, proves, contribucions als seminaris	30	1,2	3, 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24
Tipus: Autònomes			
lectura i conceptualització de textos i treball sobre imatges	52,5	2,1	2, 6, 7, 9, 11, 13, 22

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera contínua i evolutiva. S'efectuaran tres lliuraments, corresponents a: Lliurament o examen 1: punts 1, 2, 3 del programa. Lliurament o examen 2: punts 3 i 4. Lliurament o examen 3: punt 5. Aquests lliuraments respondran a un estricte programa de tutorització. En principi i excepte canvis en el dia a dia de la Facultat o força major, els dies de lliuraments: 17 octubre, 16 novembre, 21 desembre, a l'aula i l'hora de classe. Els alumnes que ho proposin, podran optar a presentar una versió revisada a partir del feedback dels lliuraments per a la nota final, sempre i quan el quart lliurament s'hagi aconseguit per al programa de tutorització.

L'alumne que no pugui realitzar els lliuraments/exàmens puntualment es presentarà a examen de la part corresponent en la data de la reavaluació. La nota final no serà la mitjana de les tres proves, sinó que es farà una valoració final de l'evolució formativa de l'estudiant. Les notes es comunicaran per correu institucional en cadascuna de les notes, també en la final.

No avaluable correspondrà a l'alumne que no s'ha avaluat segons l'indicat anteriorment.

La reavaluació, amb data i lloc fixats per la Facultat, queda reservada als alumnes que no hagin fet alguna -es de les proves en el dia indicat al calendari que hagin suspès l'assignatura.

Els criteris d'avaluació seran:

1. La selecció pertinent dels temes a tractar a l'hora de plantejar les principals qüestions de la filosofia amb l'art a partir d'una obra de Picasso
2. La claredat argumentativa
3. La utilització adient del vocabulari vinculat a l'assignatura
4. La manifestació de la comprensió dels continguts proposats a les sessions
5. La manifestació de la comprensió dels continguts de les lectures obligatòries i del corpus Picassà
6. La correcció de l'estil d'escriptura
7. La capacitat de discussió amb el grup i sobre els textos.
8. L'audàcia en l'apropiació dels continguts (*sapere aude*), és a dir, l'apropiació dels continguts per a l'elaboració d'aportacions originals respecte a les narratives picassianes existents. Aquestes aportacions podran incloure una part de praxis artística.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Contribució als seminaris	20 %	5	0,2	2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 25
Tres lliuraments o exàmens	80%	2,5	0,1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

Textos filosòfics / estètics de lectura obligatòria

Aristòtil, *Ética Nicomaquea*. Madrid, Gredos.

Belting, H., *Selecció de textos*.

Bourriaud, N., *Estética Relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

Cassirer, E., « Art », *Antropología filosófica*. FCE (1944)

Didi-Überman, G., *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

Hegel, G. W., *Lliçons d'estètica (Introducció)*. Barcelona, ed. 62 (1835).

Hume, D : *L'estàndard del gust* (1757). -Of the Standard of taste. Boston: The Harvard Classics, vol 27., 1909-1914. First published in 1757. On line edition:

[<http://www.bartleby.com/27/15.html>]. Trad. Cast La norma del gusto, Museu valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, 2008.

Jaques, J., Kant's Aesthetic Reading of Aristotle's Philia: Disinterestedness and the Mood of the Late Enlightenment. *Revista de Filosofia*, Vol. 37, 2 (2012): 55-68.

Jaeger, W., *Paideia : los ideales de la cultura griega*. México, FCE.

KANT, I., *Crítica de la facultat de jutjar*. Barcelona, Ed. 62, 2004 (1790),

Foucault, M., « Las Meninas" (Les suivantes). A las Palabras y las cosas (Les mots et les choses), Barcelona, Paidós, 1997 (1964 /1966)

Rancière, J., *Pensar entre las disciplinas*. Brumaria 268 (2008).

RANCIÈRE, J., El inconsciente estético, Buenos Aires, Del Estante, 2005

RANCIÈRE, J., El viraje ético de la estética y la política, Santiago de Chile, Palinodia, 2006

WALLIS, B. (ed.), Arte después de la modernidad, Madrid, Akal, 2001.

Sartre, J. P., "Qu'est-ce que la littérature?", Les Temps Modernes, 1947; recollit a Situations II . París: Gallimard, 1951.

Sartre, J. P, A puerta Cerrada. (1954)

Sartre, J.-P. Paris sous l'occupation. London: La France Libre, 1945.

Schiller, F., Cartas sobre la educación estética del hombre (1795).

Textos de filosofía de l'art de lectura recomanada

AAVV: What is Contemporary Art?, Berlín, Sternberg Press, 2010

AGAMBEN, G., Desnudez, Barcelona, Anagrama, 2011

DIDI-HUBERMAN, G., Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006

DIDI-HUBERMAN, G., Pueblos expuestos, pueblos figurantes, Buenos Aires, Manantial, 2014

KRISTEVA, J., Desire in Language, New York, Columbia University Press, 1980

LIPPARD, L. R., Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972; a cross-reference book of information on some aesthetic boundaries, Nueva York, Praeger, 1973

PAGLIA, C., Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson, New Haven, Yale University Press, 1990

Textos específicos sobre Picasso per a l'assignatura

Ascal, B., Pablo Picasso. Poèmes & Propos. Alphaboof, Paris, 2013.

Bernardac, M.-L. -Piot, C.. Picasso écrits. París: Éditions de la

Réunion des musées nationaux: Gallimard, 1989.

Bernardac, M.-L / MICHÄEL, A.. Picasso, propos sur l'art. Paris: Gallimard, 1998.

Brunner, Katheleen. Picasso Rewriting Picasso. Black Dog Publisher,

Daix, P., Le nouveau dictionnaire Picasso. Ed. Robert Lafont, S.A., París, 2012.

Garaudy, R. Le Communisme et la renaissance de la culture française. Paris: Sociales, 1945.

KRAUSS, R., Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad, Madrid, Akal, 2006.

Krauss, R. " In the Name of Picasso." October, no. 16 (March 1981): 5-21.

Krauss, R. The Picasso Papers. New York: Farrar, Strauss, and Giroux,

1998.

JAUQUES, J., "Las Meninas" de Picasso, 1957: cal·ligrafies de la indisciplina, a MARÍ, A. (ed). La modernitat cauta. Barcelona, Angle Editorial, 2014.

Jaques, J., Picasso en Gósol, 1906: un verano para la modernidad. Madrid, Antonio Machado, 2006.

JAKUES, J., "Repenser Picasso. Le désir attrapé par la queue et les iconographies culinaires de l'absurde et de la stupeur", Proceedings of the European Society of Aesthetics 7, 2015, pp. 297-316.

Michaël, A. - Wolf, L. (Ed.), Le Cahier de l'Herne : Picasso. Ed. de l'herne, Paris, 2014.

Michaël, A., Picasso Poète, Les Éditions Beaux-Arts de Paris, 2008.

STEIN, G., Writings, 2 vols. Library of America, 2009.

Steinberg, L., "El burdel filosófico".

ROMA, Valentín, Economía: Picasso, Museu Picasso de Barcelona, amb el co-comissariat de Pedro G.Romero; Archivo F.X.: Wirtschaft, Ökonomie, Kunjunktur, Württembergischer Kunstverein de Stuttgart. Barcelona, MPB, 2012 .

Textos de Picasso

Inglada, Rafael (ed.), Pablo Ruiz Picasso. Textos Españoles (1894-1968). Málaga, BAMC, 2006.

Jaques, J., Una selecció dels textos de Picasso seran proposats durant el curs segons la traducció de la professora responsable de l'assignatura

Michaël, A., Picasso Poèmes. Ed. Le Cherche Midi, Paris, 2005. Trad. Cast. de Anna Nuño. Barcelona Editorial, 2008.

Textos generals sobre Picasso

A principi de curs es facilitarà una bibliografia general de Picasso focalitzada des dels treballs proposats per els alumnes.