

Seminario de estética y filosofía del arte

Código: 100281
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500246 Filosofía	OT	3	0
2500246 Filosofía	OT	4	0

Contacto

Nombre: Jessica Patricia Jaques Pi

Correo electrónico: Jessica.Jaques@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas

És una avançatge poder llegir en francès, tot i que no és indispensable. D'altra banda, i respecte a les llengües a l'aula i als processos evaluatoris, són benvingudes, a més del català: castellà, francès, anglès, italià, portugués i alemany

Equipo docente

Joan Maria Minguet Batllori

Gerard Vilar Roca

Jessica Patricia Jaques Pi

Yaiza Ágata Bocos Mirabella

Ager Perez Casanovas

Valentín Roma Serrano

Equipo docente externo a la UAB

Andrea Soto

Androula Michäel

Barbara Bayarri

Christine Piot

Clara Laguillo

Claustre Rafart

Emmanuel Guigon

Laura Vilar

Margarida Cortadella

Marie-Laure Bernadac
Membres del Projecte d'Innovació docent artencurs

Sara Gómez

Sílvia Galí

Prerequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

La asignatura Seminario de Estética y Filosofía del arte lleva por subtítulo: «Filosofía con el arte: el caso Picasso». El objetivo principal de esta asignatura es hacer filosofía con el arte. Al tratarse de una optativa de final de grado, propone un paso más respecto a la filosofía sobre el arte y, enmarcando en el ámbito de la filosofía aplicada, pretende la proximidad máxima entre los hechos artísticos y los discursos filosóficos sobre los mismos: pretende comprender la poesía artística atendiendo tanto a las palabras como las cosas. Los hechos elegidos pertenecen al corpus picassiano, en una selección de obras que incluye elementos objetuales (pinturas, esculturas, ready mades, grabados), documentales (fotografías, filmaciones), textuales (poemas, aforismos, textos teóricos), performativos (obras de teatro, coreografía). El discurso pretenderá esgrimir narrativas desatendidas en el art writing sobre Picasso, especialmente vinculadas a temáticas filosóficas.

Los objetivos específicos son:

1. La práctica de la construcción de relatos filosóficos respecto a hechos artísticos
2. El logro de un grado inicial de experiencia en la filosofía aplicada a la construcción de relatos artísticos y su incidencia en los foros de debates correspondientes y en la profesionalización.
3. El conocimiento a fondo de los textos correspondientes
4. El conocimiento a fondo de una selección de obras de Picasso especialmente interesantes para la filosofía y la práctica de nuevas narrativas picasianas
5. La profesionalización en el mundo picassiano y afines.

Competencias

Filosofía

- Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus diversas disciplinas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar y las principales posturas filosóficas en el ámbito de la estética y saber aplicarlas críticamente en el mundo del arte.
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
- Utilizar un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas que plantea la filosofía tanto histórico como conceptualmente.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar el rigor filosófico en un texto escrito siguiendo los estándares internacionales de calidad.
2. Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
3. Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, los conocimientos adquiridos.
4. Debatir a partir del conocimiento especializado adquirido en un contexto interdisciplinar
5. Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo
6. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica del arte.
7. Discriminar los rasgos que definen el lugar de un autor en el contexto de una problemática y reorganizarlos en un esquema coherente.
8. Distinguir y analizar los debates clásicos y actuales de la Historia del arte.
9. Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
10. Dominar en el grado necesario los idiomas relevantes en la práctica profesional.
11. Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
12. Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
13. Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia
14. Exponer los conceptos propios de la historia de la filosofía
15. Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos formales y científicos
16. Identificar la imagen artística situándola en su contexto cultural.
17. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
18. Identificar los errores normativos, estilísticos o argumentativos de un texto
19. Interpretar los contenidos de un texto de teoría artística.
20. Leer comprensivamente textos filosóficos básicos.
21. Participar en debates sobre cuestiones filosóficas respetando las opiniones de otros participantes
22. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales como en grupo pequeño.
23. Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados
24. Realizar un trabajo individual en el que se explice el plan de trabajo y la temporalización de las actividades.
25. Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su relevancia.

Contenido

Los contenidos se constituyen en forma de cinco correlaciones especialmente fructíferas para los objetivos pretendidos. Se indican las lecturas filosóficas que ayudaran a generar un discurso a partir de ellas.

1. La *poesis*: hacer en el arte. Aristóteles, *Poética*, textos seleccionados. Jèssica Jaques, traducciones de les obras de teatro de Picasso. Lorca: *La casa de Bernarda Alba*.
  2. *Stories / history* en los relatos sobre las artes (Hume : el estándar empírico ; Kant : la idea regulativa y el juicio estético ; Foucault: « Las Meninas »; Bourriaud : La estética relacional; Lyotard: la condición posmoderna)
- 2.1. Cuatro posibles narrativas sobre Picasso (Krauss & co.: cuatro modos de narrar)
3. El encuentro entre el gesto, el trazo, la caligrafía y la filosofía: Picasso poeta.

2. Privilegio de la sucesión contra el privilegio de la simultaneidad en la narración sobre las artes (Hegel : estilos y superación ; Belting : la superación de la narració historicista)

3. Disciplina / indisciplina en los procesos creativos (Kant : el juego de las facultades del ánimo ; Jaeger : teatro y filosofía ; Rancière : la indisciplina; Lyotard y Feyerabend: contra el método)

3.1. La indisciplina artística Picassiana: la tensión gesto/trazo

Pintura

Escultura

Dibujo

Grabado

(Danza - Circo)

Escritura

Poesía

Teatro. El caso de (*El deseo atrapado por la cola - Le Désir attrapée par la queue*)

Ilustración

Fotografía

(Cine)

Cocina y gastronomía

La Cocina de Picasso como dispositivo creativo [catálogo La cocina de Picasso, textos escogidos]

4. Creatividad autónoma / creatividad heterónoma

4.1. Qué es crear. (Kant: §§; Deleuze, ¿Qué es el acto de creación?)

La amistad y la creación colectiva: polifonías y ventriloquías (Aristóteles: *poiesis* y *philia*; Kant: el desinterés): Jaume Sabatés, Josep Palau i Fabre, Gertrude Stein, Max Jacob, Guillaume Apollinaire.

4.2. El taller laboratorio

5. Obra autónoma / obra heterónoma

5.1. Construcción (Cassirer) / Mímesis - Expresión

5.2. Símbolo - signo (Kant, Cassirer, Krauss). La Guitarra.

5.3. Fuerza (revolución ; Kant) / armonía (disarmonía)

5.4. Artificación / desartificación (Rancière, *La repartición de lo sensible*)

5.5. Aura /desauratización (benjamin)

5.6. Cuerpo / género. La mujer fuerte. (Foucault, "El cuerpo utópico")

5.7. Exceso / precariedad

5.8. Fragmento/obra

5.9. Simultaneidad/Sucesión -

5.10. Unicidad / Serie

5.11. Autoría / Variaciones (Foucault, "¿Qué es un autor?")

5.12. Autoría / Anonimato (Foucault, "Les heterotopies")

5.12. Historia de la pintura - pintura de historia (Jèssica Jaques, "Las Meninas de Picasso, 1957: Cal·ligráfies de la indisciplina")

5.13. Memoria / Olvido

5.14. Icona / Repetición

5.15. Genio (Kant) /Anonimato (Stein)

5.16. Identidad / exorcismos (Foucault; Steinberg)

5.17. Autorretrato / metamorfosis

5.18. Iconografías / metamorfosis. El caso de las iconografías culinarias. (Ovidi, *Las metamorfosis*. textos seleccionados]

5.19. Obra / imagen (Didi-Uberman)

5.20. Compromiso (Sartre: engagement) / libertad

5.21. Política / economía

6. *Me too* y la masculinización de la historia del arte. La mujer fuerte en Picasso.

Metodología

La metodología es la neosocrática, es decir: la generación y la transferencia de conocimientos desde la reivindicación del potencial formativo tanto de estudiantes como de profesores. Está dirigida desde el Proyecto de Innovación Docente artencurs, del cual Jèssica Jaques es Investigadora Principal. En este proyecto de innovación docente intervienen varios Grados: Filosofía, Historia del Arte, Musicología, Diseño, Danza y Coreografía, con especial atención a su intersección. Su ámbito de acción es el recorrido de la formación fuera del aula hacia el aula, en esta dirección. El modelo pedagógico es el neosocrático. El ámbito es el de la estética aplicada, en un afán por la profesionalización en proyectos filosófico-artísticos de incidencia en la esfera pública. Es en atención a esta cuestión que los alumnos que lo deseen y muestren las competencias podrán hacer las prácticas de grado con vínculos con el mundo picassiano.

Un buen número de las actividades docentes se desarrollarán en el Museo Picasso de Barcelona. Esto hace que, para la cobertura del seguro escolar, la matrícula de la asignatura se incremente en 5 €, que serán devueltos al estudiante en comenzar el curso, como forma de activismo por parte de la profesora contra las tasas abusivas de la universidad catalana y española.

Las actividades dirigidas constan de clases de discusión con una alta incentivación a la participación, así como de seminarios y un programa de tutorías en microgrupos e individuales

Las actividades supervisadas están formadas por las contribuciones a los seminarios y las aportaciones a las pruebas escritas, así como visitas a museos y centros artísticos recomendados a principios de curso en el intento de que la praxis discursiva acompañar una praxis artística según los procedimientos de la estética aplicada.

Las actividades autónomas tienen como referente esencial la lectura de y el trabajo conceptual y de aplicación sobre los textos e imágenes evaluables.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases, seminarios, tutorías en microgrupos e individuales	60	2,4	24, 12, 14, 25
Tipo: Supervisadas			
workshops de prácticas estéticas, visitas a exposiciones, eventos artísticos, pruebas, contribuciones en los seminarios	30	1,2	3, 4, 7, 9, 15, 23, 11, 18, 17, 19, 21, 22
Tipo: Autónomas			
lectura y conceptualización de los textos, trabajo sobre imágenes	52,5	2,1	2, 5, 7, 9, 24, 13, 20

Evaluación

La evaluación se realizará de manera continua y evolutiva. Se efectuarán tres pruebas obligatorias y una optativa. Las obligatorias serán: 1. Una entrega escrito y con documentación, si es el caso, de una práctica o referente creativo picasianos donde se planteen cuestiones filosóficas _ Hecho en casa y entregado electrónicamente a la dirección <picassouab@gmail.com>; Máximo de 1000 palabras. 2. Una prueba presencial del primer y segundo bloque de la asignatura; 3. Una entrega escrito y con documentación (si es el caso) del tercer bloque de la asignatura. Hecho en casa y entregado electrónicamente a la dirección <picassouab@gmail.com>, máximo 3500 palabras.

En principio y salvo cambios en el día a día de la Facultad o fuerza mayor, los días de las pruebas / entregas son: 18 de octubre 15 noviembre o 22 de noviembre, 17 de enero, la primera y la última a entregar electrónicamente, la segunda presencial a la hora y aula de clase a elegir uno de los dos días (por razones biológicas de género). En cada prueba entrará un bloque temático con las lecturas correspondientes y una visión global respecto a la asignatura, con especial incidencia en el simposio *Au rendez-vous des poètes: Picasso en Cataluña* y las sesiones académicas posteriores. Estas pruebas tendrán la puntuación: Prueba 1: 2 puntos; Prueba 2: 2 Puntos; Prueba 3: 3 Puntos. Esto propone un máximo de un 7/10. Además, se le propone al alumno realizar optativamente un Cuaderno de Bitácora que será enviado semanalmente a la dirección <picassouab@gmail.com> con unos requisitos concretos y que se evaluará con un máximo de 3 puntos; las entregas deberán ser puntuales y semanales a partir del 2 de octubre.

Los alumnos que no puedan realizar alguna(s)de las pruebas la(s) llevarán a cabo el día y la hora de la reevaluación (enero, aún por determinar por la Facultad), y respetando las limitaciones de tiempo de ésta. Sin embargo, se valorará positivamente el seguimiento puntual de las pruebas. La nota final no será la media de las tres pruebas, sino que se hará una valoración final de la evolución formativa del estudiante. Las notas se comunicarán por correo electrónico al correo institucional de los alumnos.

La recuperación, con fecha y lugar fijados por la Facultad, queda reservada a los alumnos que no hayan hecho alguna(s) de las pruebas en el día indicado en el calendario o que hayan suspendido la asignatura.

La nota del alumno será "no evaluable" cuando no se haya presentado a la totalidad de las pruebas sea el día indicado en el calendario sea el día de la reevaluación.

Los criterios de evaluación serán:

1. La selección pertinente de los temas a tratar a la hora de plantear las principales cuestiones de la filosofía del arte a partir de una obra o de otro tipo de referente estético
2. La claridad argumentativa

3. La utilización adecuada del vocabulario vinculado a la asignatura
4. La manifestación de la comprensión de los contenidos propuestos en las sesiones teóricas
5. La manifestación de la comprensión de los contenidos de las lecturas obligatorias
6. La corrección del estilo de escritura
7. La capacidad de discusión con el grupo y sobre los textos.
8. La audacia en la apropiación de los contenidos (*sapere aude*), es decir, la apropiación de los contenidos
9. El plagio daría lugar a un cuidadoso trabajo de concienciación formativa.

La revisión ordinaria se realizará después de cada prueba a los horarios habituales de despacho. Dado el elevado número de alumnos, se podrá hacer durante todo el mes entre prueba y prueba. La revisión ordinaria global de la asignatura se realizará un día concreto que se indicará en enero, y será en el despacho.

Se anima a los alumnos a venir a trabajar en el despacho sus referentes estéticos / artísticos y sus cuadernos de bitácora. Una vez terminada la asignatura, se les invitará a contribuir al blog de artencurs:
[<https://artencurs.wixsite.com/artencurs>](https://artencurs.wixsite.com/artencurs)

Todas las indicaciones importantes quedarán escritas en Moodle, para dejar constancia escrita pública.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Cuaderno de Bitácora	20 %	5	0,2	2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 23, 19, 21, 22, 25
Tres entregas o exámenes	80 %	2,5	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 24, 12, 13, 14, 15, 23, 11, 18, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25

Bibliografía

Lecturas obligatorias de textos de estética y filosofía

Aristótil, *Ética Nicomaquea*. Madrid, Gredos.

Belting, H., *The End of the History of Art?*. The University of Chicago Press, 1987 (1983)

Bourriaud, N., *Estética Relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006 (1997)

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 Filosofía, Vol. 37, 2 (2012): 55-68.

Jaques, J. "Las Meninas de Picasso 1957,: Caligrafies de la indisciplina"; a MARÍ, AN. *La modernitat Cauta*, Angle Editorial, 2015.

JAques, J., "Qué se cuece en el *El Deseo atrapado por la cola o la dramatúrgia gastropoiética en la ocupación*". La cocina de Picasso, MPB, 2018.

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

Lorca, F. G, *La casa de Bernarda Alba*.

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

FOUCAULT, M. "Heterotopias", *Topografías*

FOUCAULT, M. "El cuerpo utópico", *Topografías*

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 del arte de lectura recomendada

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

LORCA, F. G. Piero Menarini, ed. *El maleficio de la mariposa*. Cátedra, Madrid, 2009.

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

Bibliografía sobre Picasso específica para la asignatura

Ascal, B., *Pablo Picasso.Poèmes & Propos*. Alphabooft, 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. RobertLafont, 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.
- JAQUES, 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.
- JAQUES, 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.
- JAQUES, J., "Qué se cuece en el teatro de Picasso", MUSeu Picasso de Barcelona, 2018.
- Michaël, A. - Wolf, L, (Ed.), *Le Cahier de l'Herne : Picasso*. Ed. de l'herne, París, 2014.
- Michaël, A., *Picasso Poète*, Les Éditions Beaux-Arts de París, 2008.
- STEIN, G., *Writings*, 2 vols. Library of America, 2009.
- Steinberg, L., "El burdel filosófico".
- ROMA, Valentín, *Economia: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, especialment els de teatre.
- Michaël, A., *Picasso Poèmes*. Ed. Le Cherche Midi, París, 2005. Trad. Cast. de Anna Nuño. Barcelona Editorial, 2008.
- Bibliografía general sobre Picasso
- Al principio del curso se facilitará una bibliografía general de Picasso elaborada en función de los trabajos propuestos por los alumnos.