

PROGRAMA DE CURSO

I. IDENTIFICACIÓN

CURSO	:	Filosofía del arte
TEMA	:	<i>Pintura y filosofía</i>
SIGLA	:	FIL112-1
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	L-W: 5 (14.50 – 16.00 horas)
REQUISITOS	:	Sin requisitos
CARÁCTER	:	Mínimo
TIPO	:	Curso
CALIFICACIÓN	:	Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)
DISCIPLINA	:	Filosofía
PALABRAS CLAVE	:	Arte, Pintura, Imagen

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

“La pintura es cosa mental”, decía Leonardo da Vinci. Al mismo tiempo, por supuesto, la pintura tiene que ver primariamente con la materia, el color, la forma, el percepto sensible primitivo. Es muy precisamente en la tensión entre su proyección “mental” o su introyección psíquica y la sensibilidad material del percepto corpóreo que la pintura abre el problema de la representación y de la visibilidad (y de todo aquello que queda inaccesible a la visión). Pretendemos realizar un recorrido reflexivo sobre los rendimientos filosóficos contemporáneos de la experiencia pictórica, mostrando en particular cómo se ha pasado progresivamente de un enfoque fenomenológico y gnoseológico a un horizonte “pático” y ético, en el que se subraya el efecto reflexivo de quien ve por sobre el objeto de la visión.

En un primer momento, estudiaremos las bases del fenómeno pictórico y de su recepción (imagen, representación, imaginación, creación, colores, formas, perspectiva, luz, etc.) moviéndonos hacia distintos momentos del pensamiento filosófico, antiguo y moderno. En una segunda etapa, haremos un ejercicio visual, observando algunas obras clave pertenecientes a dos coyunturas históricas fundamentales: el Renacimiento italiano (Beato Angelico, Piero della Francesca, Tiziano, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Caravaggio) y los movimientos pictóricos de la primera mitad del siglo pasado (Turner, Monet, Cézanne, Klee, Picasso, Kandinsky, Pollock, etc.). En la última etapa del curso, estudiaremos algunas elaboraciones contemporáneas del problema de la pintura, enfatizando el problema del sujeto corpóreo y el del impacto de la imagen (pasando por Simmel, Bataille, Heidegger, Merleau-Ponty, Deleuze, Foucault).

III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer algunas de las problemáticas propias de la reflexión filosófica sobre la pintura.
2. Conocer algunas de las fuentes contemporáneas en el ámbito de filosofía de la pintura.
3. Desarrollar un sentido crítico acerca del problema estético de la experiencia pictórica, de la imagen, del espacio, del trazo, de la mimesis y del carácter peculiar del percepto representativo.

IV. CONTENIDOS

1. Elementos de lo pictórico
 - Descripción del hecho pictórico
 - El mito del origen de la pintura

- Captura y pérdida
- Expresión, ficción, autoengaño
- La especificidad del “mimema” pictórico
- La lógica del “coloso” (Vernant)
- La perspectiva y la idea pictórica (Panofsky)
- ¿Qué es una imagen? (Sartre)
- Fenómeno, manifestación, epifanía
- Color y sentido
- Pintar la carne viva
- El mito del fin de la pintura

2. Pensar con los ojos

- A. Renacimiento: de Beato Angélico a Piero de la Francesca
- La proyección analógica: Rafael y Miguel Ángel
- La creación de lo sensible: Leonardo
- La lógica de lo sensible: Caravaggio
- B. Impresionismo y expresionismo: Monet y el instante visual
- Pintar la percepción: Degas, Renoir, Morisot
- Cézanne y la materia de los colores
- Klee y la forma
- Kandinsky y la filosofía del arte abstracto
- Pollock y la energía aleatoria

3. Filosofía de la pintura

- G. Simmel – El flujo vital
- G. Bataille – El nacimiento del arte
- M. Heidegger – El desocultamiento pictórico
- M. Merleau-Ponty – Volver visible
- G. Deleuze – Catástrofe y diagrama pictórico
- M. Foucault – El secreto de las Meninas

V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

- Clases expositivas
- Análisis e interpretación de fuentes textuales

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Prueba escrita sobre los capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Manual de Filosofía del arte (*Pensar el arte*, Ediciones UC, 2019) – (33%) [pdf en CANVAS]
- Prueba oral sobre el contenido de las clases y sobre carpeta de textos – (33%) [pdf en CANVAS]
- Presencia – (33%)

VII. BIBLIOGRAFÍA

Cézanne, P. *Leer la naturaleza*, trad. P. Châtenois, Madrid: Casimiro, 2014.

Deleuze, G., *Francis Bacon, lógica de la sensación*, trad. I. Herrera, Madrid: Arena Libros, 2013.

- Derrida, J., *La verdad en pintura*, trad. M. C. González, Barcelona: Paidós, 2001.
- Didi-Huberman, G., *Imágenes pese a todo*, trad. M. Miracle, Barcelona: Paidós, 2004.
- Foucault, M., “Las Meninas”, en *Las palabras y las cosas*, trad. E. C. Frost, Buenos Aires: Siglo XXI, 1968, pp. 13-25.
- Kandinsky, W., *De lo espiritual en el arte*, trad. G. Dieterich, Barcelona: Paidós, 1999.
- Klee, P., *Teoría Del Arte Moderno*, trad. H. Acevedo, Buenos Aires, Ed. Caldén, 1979.
- Merleau-Ponty, M., “La duda de Cézanne”, en *Sentido y sinsentido*, trad. M. Comadira, Península, Barcelona, 1977, pp. 245-254.
- Merleau-Ponty, M., *El ojo y el espíritu*, trad. J. Romero, Paidós, Buenos Aires, 1977.
- Monet, C., *La pintura desde el jardín*, trad. P. Châtenois, Madrid, Casimiro, 2012.
- Nancy, J.-L., *La mirada del retrato*, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2006.
- Nancy, J.-L., *La representación prohibida*, trad. M. Martínez, Buenos Aires, Amorrortu, 2007.
- Picasso, P., *Escritos. 1935-1959*, trad. E. Martínez, Madrid: Akal, 2023.
- Sartre, J.-P., *La imaginación*, trad. M. Lamana, Buenos Aires: Losada, 1964.

Otros antecedentes bibliográficos serán indicados oportunamente durante el curso.