

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

Arte y Filosofía en la Antigüedad Grecorromana

1. IDENTIFICACION

CÓDIGO : ARQ9033

DURACIÓN : Un Semestre

Nº DE SESIONES : Dos semanales

2. PRESENTACIÓN

La cultura helénica constituye la base del pensamiento y del arte de Occidente hasta nuestros días. Un estudio de este origen es elemental para la comprensión del arte y el pensamiento actual. Este curso pretende introducir a los alumnos en la apreciación de los cánones estéticos del arte y la filosofía clásica griega, cuna del pensar occidental, y por lo tanto, germen de los conceptos estéticos imperantes en nuestra cultura, de modo que, finalmente, se comprenda su trascendental influencia en la Historia del Arte y el Pensamiento Occidental.

3. OBJETIVOS

- a. Utilizar la percepción visual como una herramienta poderosa de conocimiento y experimentar con ella nuevas posibilidades teóricas.
- b. Crear una base conceptual para estudiantes que tienen un primer acercamiento a las teorías estéticas y su evolución histórica.
- c. Establecer la relevancia del pensar filosófico para la comprensión de los cánones estéticos.
- d. Entender la obra de arte como un comunicador vigente en la actualidad.
- e. Establecer analogías entre el arte clásico y su constante influencia en el arte occidental.

4. **CONTENIDOS**

A. **Arte.**

Precedentes del arte clásico

- a) Periodo Arcaico: *El Dórico*.

Arte Clásico: El Jónico

- a) El ideal clásico y su consumación en la escultura (Hegel).
- ii. La Concepción Platónica del Arte y problema de la *mímesis* en la *República*.
Doctrina platónica del *Eros*.
- iii. El siglo IV: Injerencia del *logos* en la escultura clásica.

Arte Helenístico: El Corintio

- a) Imperio macedonio y expansión de la cultura helénica hacia oriente.
- b) Las escuelas escultóricas hacia finales del siglo I a.C.

Arte romano

- a) El arte romano durante la República y el Imperio.
- b) Retrato y relieve histórico. Sentido de la *res* en el arte.
- c) Arte paleocristiano y caída del Imperio Romano de occidente.

Arte Clásico y Modernidad

- a) El Renacimiento y el ideal clásico. *Manierismo* y anticlasicismo.
- b) La mitología grecorromana en la pintura barroca.
- c) Neoclasicismo y Romanticismo.

B. **Filosofía.**

Precedentes de la Filosofía Clásica

- a) Homero y la concepción trágica de la existencia.
- b) Los dioses griegos y la divinización del mundo.
- c) Los primeros filósofos griegos y el descubrimiento del *kosmos*.
- d) Heráclito, el *logos* y la lucha de los opuestos.
- e) Parménides, la necesidad de *lo que es*.

La Tragedia Griega y la música

- a) *Edipo Rey*, Sófocles.
- b) La tragedia y sus antecedentes (Homero). La irrupción de los cultos dionisiacos.
- c) Los poderes de lo apolíneo y lo dionisiaco en la tragedia y en el arte griego.
- d) La tragedia como forma de arte musical (Schopenhauer, Nietzsche).
- e) La tragedia como catarsis. Aristóteles, *Poética*.

La filosofía clásica: Sócrates, Platón

- a) la lucha de Sócrates contra lo dionisiaco.
- b) Platón y la superación del fenómeno artístico.

5. METODOLOGÍA

Análisis de material visual conjuntamente a la lectura comentada de textos clásicos y contemporáneos de tradición estético-filosófica que permitan cumplir los objetivos planteados. Se presentarán los problemas y serán sometidos a una discusión colectiva.

6. EVALUACIÓN

Dos controles escritos teórico-prácticos de aplicación de los contenidos vistos en clases, equivalentes a un 25% cada uno.

Ensayo final, equivalente a 50% de la nota final del curso.

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aristóteles, *Poética*. Editorial Gredos, Madrid.

Barrow, R.H. *Los Romanos*. Fondo de Cultura Económica. México, 1973 (selección).

Hegel, G.W.F. *Sistema de las Artes: Arquitectura, Escultura, Pintura y Música*. Fondo de Cultura Económica. México, 1966 (selección).

Heráclito, *Fragmentos*.

Homero, *Ilíada y Odisea* (selección).

Nietzsche, F. *El Nacimiento de la Tragedia*. Alianza. Madrid, 1996 (selección).

Parménides, *Fragmentos* (selección).

Platón, *República* (Libro III-X). *Diálogos* ("Banquete"). Editorial Gredos, Madrid (selección).

Schopenhauer, *El mundo como voluntad y representación* (selección).

Sófocles, *Edipo Rey* (varias ediciones).

Wölfflin, E. *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*. Espasa-Calpe. Madrid, 1952 (selección).

Bibliografía complementaria:

Gombrich, *Historia del Arte*, ed. Sudamericana 2004.

Guthrie, W. *Los Filósofos Griegos*. Fondo de Cultura Económica.

Jaeger, W. *Paideia*, Fondo de Cultura Económica.

- *Los Filósofos Presocráticos*, varios trad. Editorial Gredos.

Kirk, Raven, Schofield, *Los Filósofos Presocráticos*, Editorial Gredos.

Rohde, E. *Psique*. Fondo de Cultura Económica.