

Nombre del curso: ESTÉTICA, ARTE, EDUCACIÓN y PSICOANÁLISIS
Docente: Roberto Escobar Amezcua
Día y horario: Martes y jueves 8:00 a 10:00 y viernes 8:00 a 9:00
Cupo máximo: 20
Criterios de inscripción (si aplica):
Conceptos básicos: Cultura, estética, arte, educación y psicoanálisis.
Justificación: La pintura, la escultura, la música, la danza, en suma, todas las expresiones artísticas se fundamentan en la posibilidad del goce estético, en la percepción de lo bello, lo feo, cómico, lo obsceno o lo sublime. Más allá del valor psicológico, emocional o espiritual, la representación asume el papel de interconexión entre mundos religiosos, espirituales o místicos, cuya puerta se ha cerrado al hombre común y cuyo acceso se abre por medio de la obra de arte. Las manifestaciones de lo que habita el mundo exterior, el mundo interno del sujeto y las representaciones que de ellos hace el artista, son un flujo constante de cuestionamientos sobre el ser, el origen y el destino de lo humano.
Objetivo general: Reflexionar sobre la importancia e interconexión entre los valores de la cultura, lo estético, el arte y el psicoanálisis, como caminos de conocimientos para formar seres humanos con un grado significativo de consciencia y sensibilidad sobre su mundo interior y exterior.
Objetivos específicos: -Analizar la relación entre cultura, estética, arte, educación y psicoanálisis. -Proponer criterios, herramientas teóricas y argumentos respecto de la importancia del arte para el ser humano en lo general y para los procesos educativos en lo particular.
Método de trabajo: El trabajo en el presente semestre se realiza bajo la modalidad de seminario-taller; hace énfasis en el análisis y la discusión colectiva de las lecturas propuestas, así como en el trabajo cooperativo. Asimismo, es un espacio de reflexión y diálogo que tiene el propósito de facilitar la comprensión y la apropiación de los saberes compartidos. Los participantes, como elementos activos del curso, tienen la responsabilidad de analizar las lecturas de la bibliografía básica, de hacer aportaciones que enriquezcan el aprendizaje grupal y de hacer un periodo de trabajo de campo que sirva para el diseño de una propuesta pedagógica.

Criterios de evaluación:

Se proponen los siguientes criterios para la evaluación, basados en el logro de los objetivos propuestos, tanto bajo la conducción del docente como de manera independiente (co-evaluación, autoevaluación, evaluación participativa). Los porcentajes serán acordados el primer día de clase.

Lectura, discusión y análisis de los textos de la bibliografía básica.

Manejo de la información teórica.

Trabajo de campo.

Trabajo cooperativo.

Trabajo final y propuesta pedagógica.

La calificación mínima aprobatoria es de 70 (Aprobado) y el puntaje máximo de 100.

Temario:

1. *Estética y arte: principios generales para el juicio estético.*
 - 1.1 Analítica de lo bello y lo sublime en Kant
 - 1.2 La autonomía estética
 - 1.3 La autonomía de pensar
 - 1.4 Dialéctica del juicio estético
2. *Los procesos inconscientes y las fuentes de la producción artística: el fantaseo y el material onírico.*
 - 2.1 ¿Por qué el psicoanálisis se debe interesar en el arte?
 - 2.2 El fantaseo y la producción literaria.
 - 2.3 Arte y pulsión de muerte
3. *Sexualidad, arte y erotismo*
 - 3.1 Pulsión y destinos de pulsión: la sublimación como recreación del mundo.
 - 3.2 La conciencia de la muerte
 - 3.3 El trabajo y el juego
 - 3.4 El erotismo como prohibición
 - 3.5 El arte, la sexualidad y el erotismo
4. El placer de aprender y la posibilidad de la recreación: a propósito de una relación necesaria entre la educación y el arte.
 - 4.1 El goce por aprender y el goce estético
 - 4.2 El arte como expresión
 - 4.3 Las emociones y la expresión artística
 - 4.4 Arte y ciencia: los fines de una educación total.

Bibliografía básica:

-Acha, Juan, *Crítica del arte: teoría y práctica*. Trillas, México, 1992 (reimp. 2006).

-Acha, Juan, *La apreciación artística y sus efectos*. Trillas, México, 1988 (reimp. 2008).

- Bataille, Georges. "Las lágrimas de Eros". Tusquets Editores, Barcelona, 1981.
- Bourdieu, Pierre, *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Siglo XXI editores, 2010.
- Ceballos Garibay, Héctor, *El saber artístico*, Ediciones Coyoacán, México, 2000.
- Cheng, Francois, *Mirar y pensar la belleza*, Editorial GG, Barcelona, 2021.
- Eco, Umberto, *Historia de la belleza*, Lumen, Barcelona, 2007.
- Eco, Umberto, *Historia de la fealdad*, Lumen, Barcelona, 2007.
- Freud, Sigmund. "Obras completas". Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1991.
- Kant, Emmanuel. "Crítica del juicio seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime". Librerías de Francisco Iavedra, Madrid.
- ¿Qué es la Ilustración?". UNAM Editorial Siglo XXI, México, 1980.
- Krotz, Esteban, "Cinco ideas falsas sobre la "cultura", Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, volumen 9, de octubre-diciembre de 1994, núm.191, págs.31-36.
- Morín, Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Dower-UNESCO, México, 2001.
- Sánchez Vázquez, Adolfo, *Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas*, FCE, México, 2003.
- Torres, Marcela. "Arte y psicoanálisis. Motivos de la creación artística". XIV Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del MNERCOSUS, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, buenos Aires, 2007.

Ficha técnica de materia optativa