

Clase de Estética del maestro García de Mendoza.

PROGRAMA DEL SEGUNDO AÑO DE ESTETICA

Curso optativo de carácter monográfico y analítico

Formulado por el Dr. Adalberto García de Mendoza
para los años de 1939 y 1940

Introducción:

Capítulo 1.—Una nueva Estética.

2.—El Arte y la Dialéctica.

3.—El Arte y la Estética en el campo de la Filosofía.

4.—Una Nueva Estimativa.

I.—Trilogías fundamentales:

5.—*Primera trilogía:* devenir, estimación y valor artístico.

6.—a) La realidad, devenir dialéctico como tesis.

7.—b) La estimación como antítesis.

8.—c) El Valor Artístico como síntesis.

9.—*Segunda trilogía:* La contemplación y sus elementos: Vida, Intuición y Creación.

10.—a) Tesis como vida.

11.—b) Antítesis como intuición.

12.—c) Síntesis como creación.

13.—La expresión artística o manifestación objetiva de la Síntesis.

14.—La obra de arte como síntesis de partes expresivas.

II.—Antitéticas, nulidad de nulidades:

15.—Sinceridad y Fantasía.

16.—Contenido escueto y adornado.

17.—Intuición y Pensamiento.

- 18.—Forma y contenido.
- 19.—Individuo y colectividad.
- 20.—Unidad y diversidad.
- 21.—Sentimiento religioso de secta, sentimiento humano y sentimiento cósmico.
- 22.—Lo ideal y lo real.
- 23.—Tragedia y comedia.
- 24.—Ritmo y melodía.
- 25.—Lo apolíneo y lo dionisiaco en lo fáustico.
- 26.—Dibujo y color.
- 27.—Angustia y placer.
- 28.—Lineal y pintoresco.
- 29.—Superficial y profundo.
- 30.—Clásico y romántico.
- 31.—Forma abierta y forma cerrada.
- 32.—El hombre y la época.

III.—*Dialécticos y Sintéticos:*

- 33.—Dante y Gorki como síntesis.
- 34.—Juan Sebastián Bach y la dialéctica del inmantismo humano.
- 35.—Mozart y la dialéctica del purismo.
- 36.—Luis Van Beethoven y la dialéctica humanista.
- 37.—Ricardo Wagner y la dialéctica de la pasión.
- 38.—Ricardo Strauss y la dialéctica caracteriológica.
- 39.—Claudio Debussy y la dialéctica del impresionismo.
- 40.—Mauricio Ravel y la dialéctica de la sexualidad.
- 41.—Ygor Strawinsky y la dialéctica del ritmo.
- 42.—Rafael y la dialéctica de la línea.
- 43.—Miguel Angel y la dialéctica de la plástica.
- 44.—Rembrandt y la dialéctica del claro oscuro.
- 45.—El Greco y Picasso y la dialéctica expresionista.
- 46.—Orozco y Rivera y la dialéctica simbólica.
- 47.—El Quijote, como dialéctica de la concepción del mundo.
- 48.—Prometeo y Job, como dialécticos de la libertad.
- 49.—El Fausto, como dialéctica de la historia.
- 50.—Hamlet, como dialéctica de la existencia.
- 51.—Calderón de la Barca y la dialéctica de la religiosidad.
- 52.—Andreiev o la dialéctica de la psicosis.
- 53.—Pirandelo o la dialéctica de lo irracional.
- 54.—O'Neil o la dialéctica superestructural.

IV.—*La Infraestructura y el Arte:*

- 55.—Lo biológico y el arte.
- 56.—Economía y arte.
- 57.—Variación de las fuerzas productivas.
- 58.—Relación entre estas fuentes productivas y el arte.
- 59.—Expresión exterior e interior.

- 60.—Expresión inmóvil y móvil.
 61.—Expresión sin pensamiento y pensante.
 62.—Expresión individual y colectiva.
 63.—La figura humana y la infraestructura.
- V.—*La Acción Recíproca:*
 64.—Épocas y su acción recíproca.
 65.—Escuelas y su acción recíproca.
- VI.—*Cantidad y Cualidad:*
 66.—La cantidad y el arte.
 67.—La cualidad y el arte.
 68.—Color, timbre, ritmo, forma, espacio, etc.
- VII.—*Proceso Revolucionario, no Evolutivo:*
 69.—Evolución y Dialéctica.
 70.—Proceso dialéctico en la arquitectura.
 71.—Proceso dialéctico en la escultura.
 72.—Proceso dialéctico en la pintura.
 73.—Proceso dialéctico en la literatura.
 74.—Proceso dialéctico en el lenguaje.
 75.—Proceso dialéctico en la música.
 76.—Proceso dialéctico en la danza.
- VIII.—*Posibilidades y arte contemporáneo:*
 77.—El momento histórico.
 78.—Formas del arte contemporáneo
 79.—El Ballet y el Cinema.
 80.—La Radio.
 81.—La Revista.
 82.—La metáfora en el arte contemporáneo.

BIBLIOGRAFIA PARA EL PRIMER AÑO DE ESTETICA

Para los Prolegómenos y Principios de Estética:

- Croce.—Estética.
 Croce.—Breviario de Estética.
 Groos (K).—Introducción a la Estética.
 Guyau (J. M.).—El Arte como fenómeno sociológico.
 Lipps (Th.).—Problemas fundamentales de la Estética.
 Neumann (E).—Sistema de Estética.
 Volkelt (J).—Sistema de Estética.
 Menéndez y Pelayo.—Historia de las Ideas Estéticas en España.
 Cohn (J).—Estética General.
 Chistiansen (B).—Filosofía del Arte.
 Ziegenfuss (W).—La Estética Fenomenológica.
 García de Mendoza (A).—Fundamentos de Estética Dialéctica.
 Riegl (A).—Cuestiones sobre el Estilo.

Wölfflin.—Conceptos fundamentales de la Historia del Arte.
 Hausenstein (G).—El Arte y la Sociedad.
 Landesberger (F).—Sobre la esencia de la Plástica.
 Drost (W).—Forma como Símbolo.
 Derselbe.—El Papel de la Estética en el Método de las Ciencias del Espíritu.
 Derselbe.—El impresionismo en la Vida y el Arte.
 Johannes Jahn.—Métodos y Problemas de la Nueva Ciencia del Arte.
 Wölfflin.—Conceptos Fundamentales del Arte.
 Worringer.—La esencia del Estilo Gótico.
 Spengler O.—El Ocaso del Occidente.
 Utitz E.—Sobre los Conceptos Fundamentales del Arte.
 Tietze (J).—El Método de la Historia del Arte.
 Panofsky (E).—El Problema de los Estilos en el Arte pictórico.
 Freyer Kurt.—Sobre el Problema del Arte Popular.
 Cassirer E.—El Problema del Símbolo y su interpretación en Filosofía.
 Schmarzow.—Principio de la Ciencia del Arte.

Para los Valores:

Hartmann (N).—Ética.
 Barth (H).—Filosofía de la razón práctica.
 Scheler (M).—El Formalismo en la Ética y la Ética Material de los Valores. De lo Eterno en el Hombre. Saber y Cultura. Formas de la Simpatía.
 Heymans (G).—Introducción a la Ética.
 Ruggiero.—La Filosofía Contemporánea.
 Kaula (R).—El desarrollo Histórico de las Teorías Modernas del Valor.
 Strich (W).—El Problema del Valor en la Filosofía Actual.
 Cohn (J).—El Conocimiento de los Valores.
 Ortega y Gasset (J).—¿Qué son los Valores?
 Stern (W).—Persona y Cosa.
 Meinong (A).—Filosofía del Presente en Alemania.

Sobre la Historia de la Estética:

Müller (Ed).—Historia de la Teoría del Arte en la Antigüedad.
 Ruge (A).—La Estética platónica.
 Platón.—La República. Gorgias, Filebo. Leyes. Fedro. Simposión.
 Aristóteles.—Poética. Política.
 Estrabón.—Geografía.
 Lucrecio.—De la naturaleza de las cosas.
 Diógenes Laercio.—Vidas de Hombres célebres.
 Plotino.—Eneadas.
 Séneca.—Epístolas.
 Plinio.—Historia Natural.
 Doring.—La Doctrina Estética de Aristóteles.
 Vacherot (E).—Historia crítica de la Escuela de Alejandría.

- Hofmann.—Practical Instrumentation.
 Forsyth.—Principles of Orchestation.
 Jadassohn.—Modern Conterpoint.
 Miller.—Science of Musical Sound.
 Dickinson.—Music in the History of the Western Church.
 Mason.—From Song to Symphony.
 Dannreuther.—Musical renamentation.
 Cornell.—Musical Form.
 Helmholtz.—Sensation of Tone.
 Henderson.—Eearly History of Singing.
 Aphorpe.—The Opera, Past and Present.
 Landwska.—Música del pasado.
 Gehrrens.—The Fundamentals of Music.
 Vierne.—Interpretation of the Organ Works of J. S. Bach.
 Pirro.—J. S. Bach and kis Works for the Organ.
 Foote and Spalding.—Modern Harmony.
 A. Eaglefield Hull.—Modern Harmony.
 Jaques-Daleroze.—Rhythm, Music and Education.
 Spalding.—Music as an Art and a Language.
 Perey Scholes.—The complete Book of the Great Musicians.
 Calvocoressi.—Principios y Método de Criticismo Musical.
 García de Mendoza.—Mauricio Ravel. Su estética Musical.—Juan Sebastián Bach. La Dialéctica Existencial.—Ricardo Strauss, la caracteriología Musical.—Principios de Estética Dialéctica.—La integración cultural del músico.
 Riemann.—Estética Musical.
 Lalo.—Estética Musical.
 Salazar Adolfo.—Música y Músicos de Hoy. Sinfonía y Ballet. La Música Actual en Europa y sus Problemas. El Siglo Romántico. Música y Sociedad en el Siglo XX. Las Grandes Estructuras de la Música. La Rosa de los Vientos en la Música Europea.

Las obras de Botticelli, Perugino, Rafael y Domenico di Bartolomeo, señalan la transición de dos mundos enormemente diferentes, el de la Edad Media y el del Renacimiento; tienen el poder de la fe de la Catedral gótica, y a la vez la interpretación cósmica de la Ciencia Renacentista.

De la "Estética Dialéctica".