

estética

Estética: aproximación al concepto

el término estética proviene del griego AISTÉTIKOS (de aesthesis) que significa "lo que afecta a los sentidos", es decir la "sensibilidad", la "sensación", la "percepción".

Por estética, entendemos no el estudio de lo bello y el arte, sino de la experiencia sensible.

Lo bello es una de las tantas categorías en la producción de efectos sensibles.

estética

La **estética** es la rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio de la **esencia** y la **percepción** de la belleza y la fealdad.

La estética **se ocupa también de la cuestión de si estas cualidades están de manera objetiva presentes en las cosas, a las que pueden calificar, o si existen sólo en la mente del individuo**; por lo tanto, su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular (el modo estético) o si los objetos tienen, en sí mismos, cualidades específicas o estéticas

estética

La percepción es la raíz de la estética; porque las cosas son para nosotros como las percibimos, tanto si coincide nuestra percepción con la realidad, como si no.

Pero la estética, se ve obligada a estudiar y definir **qué formas han de tener las cosas para que sean percibidas como bellas por la mayoría:**

ideal o canon

Venus de Willendorf, milenio XXX AC

Venus de Milo, siglo II AC

El nacimiento de Venus, 1482

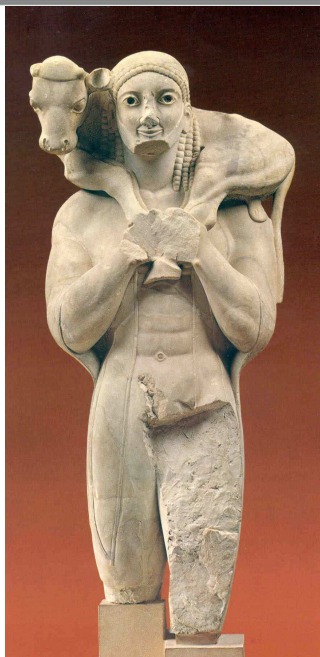
Venus en el espejo, 1650 Velázquez

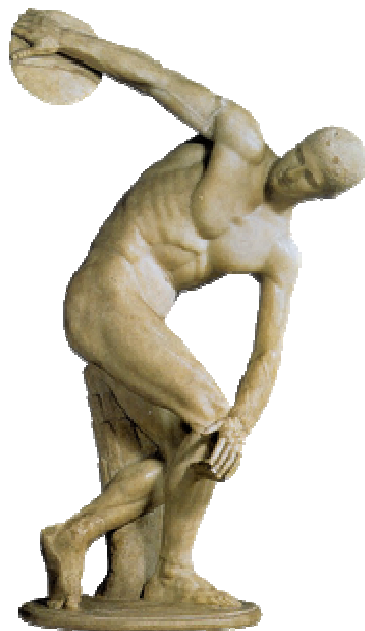
1892 Manet

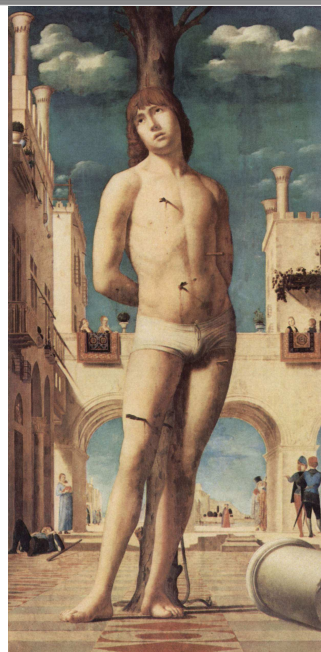
Gran dríada, Picasso 1908

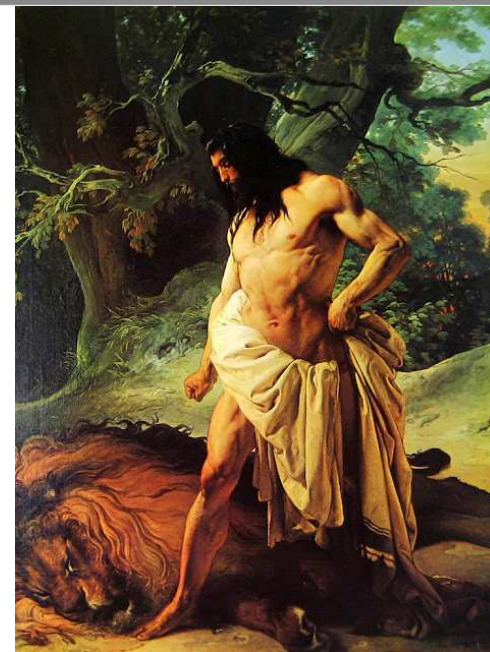
Kouros AC

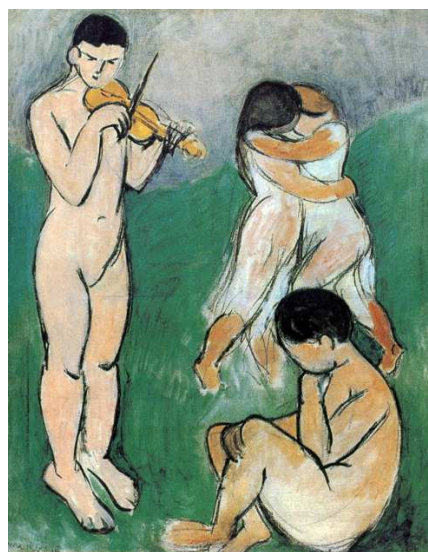
Discóvolo 470-440 AC

San Sebastián, Messina 1474

Sasón, Hayez 1842

Henri Matisse, ensayo para La música 1907

***“Si la idea de belleza fuera solo subjetiva,
Distinta en cada hombre, nadie sabría a que se
refiere otro al decir que algo es bello.
Y la vida en común sería entonces, imposible...”***

Fernando Savater, La aventura del pensamiento

El origen sobre los conocimientos estéticos:

Platón y Aristóteles

Platón

Si preguntas sobre el arco iris...

Platón, 427 a 347 A.C.

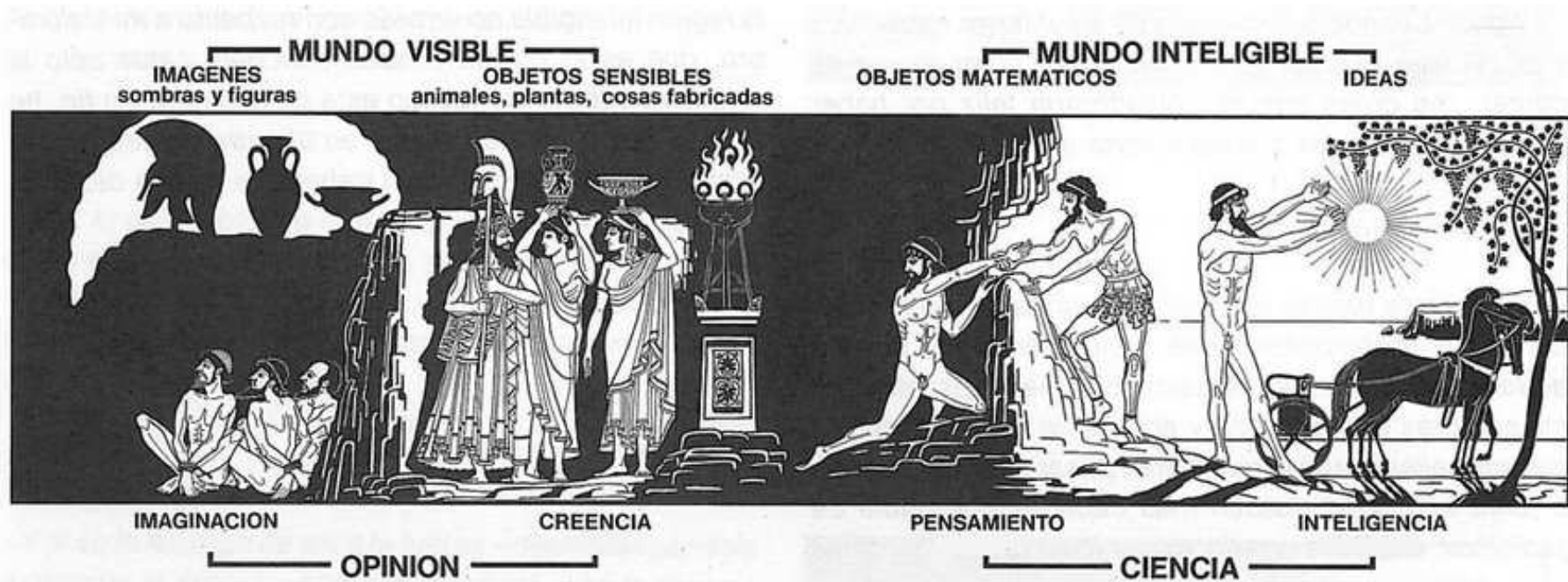
Concepción mítica del mundo

divide al mundo en dos:

El mundo de las ideas donde está la verdad (episteme) que pertenecen a otro orden, son eternas e inmutables.

El mundo de los sentidos en el que todo fluye y que nos provee percepciones imperfectas.

Todo lo que conocemos a través de los sentidos, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que podemos sentir y tocar, puede compararse con una pompa de jabón.

Nada de lo que pertenece al mundo de los sentidos permanece...

Sólo tenemos conocimientos ciertos y eternos de aquello que vemos con la razón.

Las dos realidades...

El mundo de los sentidos, del que solo podemos obtener conocimientos imperfectos utilizando nuestros cinco sentidos. En el que todo fluye y nada permanece.

El mundo de las ideas, sobre el cual podemos obtener conocimientos ciertos, mediante la utilización de la razón.

Las ideas son eternas e inmutables: surgen arquetipos

Un **arquetipo** (del griego αρχη, *arjé*, "fuente", "principio" u "origen", y τυπος, *typos*, "impresión" o "modelo") es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. En la filosofía de Platón expresa las formas sustanciales (ejemplares eternos y perfectos) de las cosas que existen eternamente en el pensamiento divino.

Conclusión, mito de la Caverna

Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno pertenece entonces al mundo de las ideas, a las que accedemos a través de la razón y el pensamiento y sobre la cual podemos obtener conocimientos ciertos.

Para Platón la belleza tiene una **existencia autónoma**, independiente del soporte físico que accidentalmente la expresa.

De Platón nacerán las dos concepciones más importantes de la belleza:

La belleza como armonía y proporción (Pitágoras)

La belleza como esplendor

Aristóteles

No se debe perder la capacidad de asombro...

Aristóteles 384 A.C a 322 A.C.

Para Aristóteles las ideas son entidades ficticias.

Solo existen los individuos que sostienen los atributos que predicamos sobre ellas.

Las ideas universales son abstracciones que el entendimiento realiza a partir de los individuos.

Platón y Aristóteles coinciden en que hay “algo” que es la “esencia” de las cosas, Platón lo llama “ideas”, Aristóteles “forma” o “géneros” o “esencia”...

Según Aristóteles nuestros conocimientos primeros parten de los sentidos, de la experiencia y una vez que hemos captado esos datos de lo sensible, nuestra inteligencia hace la abstracción.

**Platón pone el acento en el ámbito trascendente y
Aristóteles en el inmanente, pero ambos apuntan a lo
“universal”**

Aristóteles 348 A.C a 322 A.C.

Las cosas (entes) están formados por 2 componentes básicos:

esencia o substancia es lo que hace que una cosa sea eso y no otra, es un concepto

accidente o atributos, son las cualidades de las cosas

luego dividirá a las cosas en **categorías**

Para Aristóteles la belleza es un concepto elaborado por el hombre que se hace “tangible” y se reconoce en el objeto cuando lo percibimos a través de los sentidos...entonces la belleza se convierte en una cualidad de los objetos.

Aristóteles creyó que la belleza estaba en la “esencia” de las cosas, pero que también podía percibirse como una propiedad objetiva de las mismas...El goce se debe a la experiencia y no a lo que se asocia con ellas.

La belleza

Define como ***arte cualquier actividad humana de producción consciente basada en el conocimiento*** y realiza la siguiente clasificación:

Imitativas: La imitación como medio y fin. Ésta es algo natural en el ser humano y produce placer. El término *imitación* era para él diferente al actual; así, escribió que el arte debía representar lo universal frente a lo particular, y que importaba más la armonía de lo representado que su fidelidad con el modelo real.

No imitativas: Las que no expresaban emociones. Ejemplo de ello es un tratado científico.

La belleza (Poética)

Para Aristóteles *”el conocimiento es placentero, luego conlleva un disfrute estético, y es bello lo que gusta por medio de la vista y el oído”*. Para él la belleza era una unidad de partes que tenían las siguientes condiciones formales

Táxis: *Distribución en el espacio de las partes componentes del objeto bello.*

Symmetría: *La correcta proporción de esas partes.*

To horisménon: *La extensión o tamaño de lo bello. No debe excederse ni verse fatalmente mermado en sus dimensiones.*

La **estética** es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la **esencia** y la **percepción** de la belleza (y la fealdad)

El ideal estético en la antigua Grecia

Oráculo de Delfos: “Lo más justo es lo más bello”

La belleza aparece siempre ligada a otros conceptos como la **medida** o la **conveniencia**.

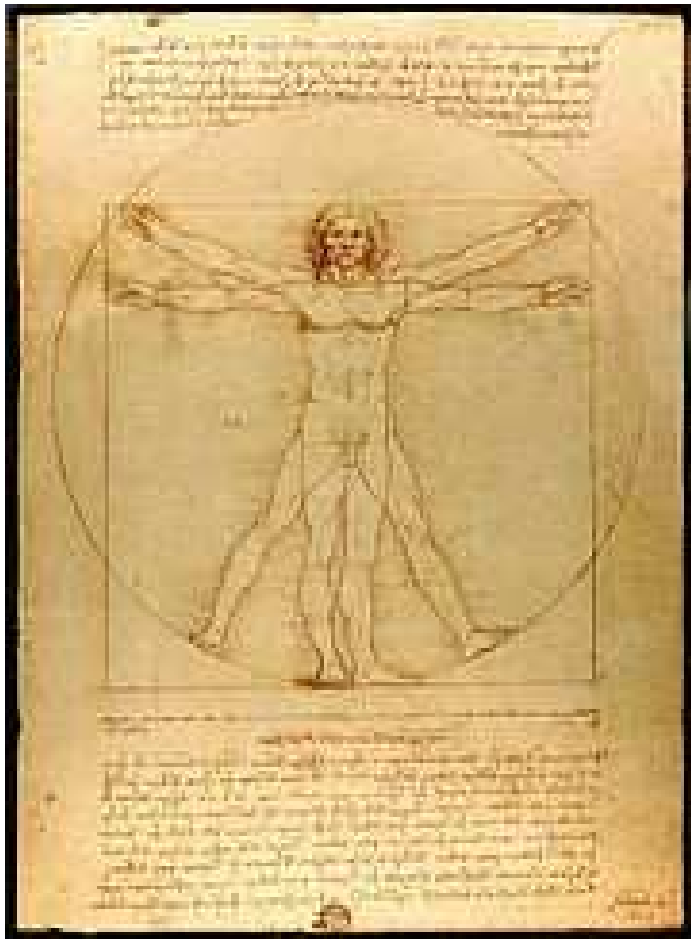
El arte griego y romano fue extremadamente racional y metodológico y produjo un estilo visual que será el prototipo del clasicismo.

El estilo clásico se inspira en dos fuentes:

la naturaleza (Zeus), idealizada hasta alcanzar el grado de suprarrealidad. Los griegos buscaron la belleza en la realidad.

la filosofía y la ciencia, en las que buscaban la verdad pura, los griegos acariciaron el pensamiento.

Formalizaron su arte recurriendo a las matemáticas, buscando una fórmula que guiase sus decisiones de diseño a la que dieron el nombre de Sección Áurea.

El hombre de Vitruvio , Leonardo da Vinci
1492

Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas en inscripta en un círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado en base a textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma.

También se conoce como **canon** de las proporciones humanas.

Icono mochica

Cuerpo ajeno

Entre las infinitas posibilidades de la belleza, Noé elige aquello que emociona no por lo que tenemos en común, sino por lo contrario, por reconocerlo ajeno.

LUIS FELIPE NOE

La belleza humana reside en la capacidad infinita de ser representada. En la sorpresa del encuentro y en la capacidad de emocionar. Que una mujer bella nos impacte no quiere decir que una representación de ella va a tener el mismo efecto. En cambio, cuando el espíritu humano inven-

ta la representación de aquello que lo emociona, al menos para estar motivado a hacerla, se produce la revelación de la belleza.

La belleza no reside en la perfección de rasgos sino en la presencia de la fantasía humana. Por eso en todas las culturas existe la decoración de lo corporal.

Una mujer nos puede im-

presionar por su belleza, pero si es tonta o mala se puede volver monstruosa. En sentido contrario, el Cristo sufriente de Grünewald es de una belleza infinita.

Pero, también, son de una gran belleza las representaciones hindúes en donde un ser humano puede tener cabeza de elefante. Y así, es posible dar enorme canti-

dad de ejemplos. De la misma manera el amor es el reconocimiento de lo humano secreto en un ser y además la fantasía de inventar a éste. La belleza reside en la revelación de lo fantástico.

Si las esculturas clásicas griegas nos emocionan no es por la proporcionalidad de las figuras sino por la capacidad de sorprender

Guerrero con cara de tigre.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD DEL PERU

al espíritu humano y, por lo tanto, de ellas emana belleza. La mayor parte de sus imitadores no lo consiguieron. También, la belleza se nos hace presente en todas las representaciones de seres humanos de las culturas precolombinas, aun cuando algunas de ellas se fusionen con animales.

La belleza humana consiste en saber inventarnos y, por eso, "nos producimos". En tal sentido, cuando Ñ me propuso dar una imagen humana de gran belleza para mí, busqué ejemplos en culturas no occidentales. Porque si ellas nos emocionan no es por lo que tenemos en común, sino por lo contrario, o, en todo caso, por reconocerse en la ajenidad. Como Durero ante las obras de las culturas mayas y aztecas que llevaron los españoles a la corte de Carlos V. Es así que propongo como imagen de belleza ésta de la iconografía mochica: un hombre guerrero con cara de tigre —extraída del libro que sobre este tema hizo Anne Marie Hocquenghem (editado por la Pontificia Universidad del Perú en 1987).

Partenon 437 /432 A.C.

El nacimiento de la Venus, 1482 Botticelli, Renacimiento

El juramento de los Horacios, 1747 David, Neoclásico

Ejemplos en la actualidad...

- ¿qué es?
- 2. ¿cómo surge?
- 3. ¿para qué sirve?
- y que por algo tendemos a la búsqueda de ideales
- ahora... eso conlleva también en la actualidad la búsqueda de la verdad y los valores
- o solamente queda en lo superficial?