

PROGRAMA DE POSGRADO EN ARQUITECTURA CAMPO DE CONOCIMIENTO DISEÑO ARQUITECTÓNICO

TEORÍAS ESTÉTICAS EN LA ARQUITECTURA II DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACIÓN

PROFESOR: DR. IVAN SAN MARTÍN CÓRDOVA

I.- RESUMEN DEL CURSO

El curso se encuentra diseñado para reflexionar sobre el decisivo papel de las teorías estéticas en el desarrollo de la disciplina arquitectónica, tanto en su dimensión reflexiva como en su expresión práctica, de tal modo que el estudiante de Maestría pueda comprender a profundidad los procesos estéticos que intervienen en la práctica profesional, así como en la docencia y en la investigación arquitectónica. A partir de este enfoque, el curso abordará primeramente los elementos axiológicos que inciden en la Estética en general, desde la definición de su campo de conocimiento, hasta las nociones del valor, de subjetividad y de objetividad que en él inciden. Más adelante se abordará la dimensión estética de la arquitectura desde los principales textos filosóficos y artísticos del período que comprende desde el Renacimiento a la Ilustración, tanto en Europa como en su influencia en tierras novohispanas.

II.- ALCANCES DEL CURSO

Al concluir la primera y segunda parte del curso el alumno deberá de ser capaz de comprender con profundidad el origen filosófico de los principales conceptos estéticos de la disciplina arquitectónica durante el período histórico señalado.

III- ESTRUCTURA DE LA CLASE

El desarrollo de la materia se estructura en dos etapas. La primera parte se llevará a cabo por medio de exposiciones orales por parte del profesor (eventualmente apoyado con imágenes digitales) y de participación en clase de los alumnos a partir de las lecturas complementarias sobre los temas abordados en la clase, las cuales será obligatorias su lectura previa a la clase, ya que el azar determinará el alumno(a) que le toca exponer. Cuando el profesor disponga del *pdf* de la lectura, se los enviará al correo electrónico grupal que hayan proporcionado los alumnos; si no lo tiene, pues es responsabilidad de ellos la localización de la bibliografía en las bibliotecas digitales o presenciales que disponga.

La segunda parte se llevará a cabo las últimas dos semanas, por medio de una calendarización de exposiciones orales por parte de los alumnos, los cuales efectuaran un análisis estético de alguna obra arquitectónica del período mencionado. Se evaluará tanto el contenido, la formalidad y el cumplimiento del tiempo de exposición.

IV- COMPORTAMIENTO DURANTE LA CLASE:

La asistencia se tomará al inicio de la clase, con 15 minutos de tolerancia de retardo, tanto para los alumnos como para el profesor. Pasado ese tiempo, ya no tendrán derecho de incorporarse al grupo y tendrán inasistencia. Se requiere que el alumno cumpla con al menos el 80% de asistencia, que en una clase semestral equivalen a no exceder las 3 faltas como máximo. No se permite utilizar los dispositivos electrónicos durante la clase, a menos que el profesor les autorice que busquen algo en las redes digitales. Asimismo, si los alumnos se ausentan durante la clase por más de 10 minutos, se procederá a cancelar su asistencia.

V.- POLÍTICAS DE EVALUACIÓN:

Para el cálculo de la evaluación final del curso se promediará:

Participación oral en clase (sobre las lecturas)	20%
Comentarios escritos de los textos de clase (ver rúbrica)	30%
Exposición final frente al grupo (ver rúbrica)	20 %
Trabajo escrito en formato de ensayo (ver rúbrica)	30 %

VI.- BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Acha, Juan, *Las culturas estéticas de América Latina (Reflexiones)*, México, UNAM, México, 1993
- De Bruyne, Edgar, *La Estética de la Edad Media*, núm. 15, Col. La Balsa de la Medusa, Madrid, Visor, 1994 (Edición original en francés: 1947)
- Chanfón Olmos, Carlos, *Wilars de Honecort: su manuscrito*, Col, Mexicana de Tradadistas, México, UNAM, 1994
- Hanno-Walter Kruft, *Historia de la teoría de la Arquitectura*, v. 2, Col. Alianza Forma, Madrid, Alianza Editorial, 1990 (Edición original en alemán: 1985)
- Sánchez Vázquez, Adolfo, *Invitación a la Estética*, México, Grijalbo, 1995
- Vitruvio, Marco Lucio Polion, *Los diez libros de arquitectura*, Col. Obras Maestras, Barcelona, Iberia, 1997
- Waisman Marina, *El interior de la historia*, Col. Historia y Teoría Latinoamericana, Bogotá, Escala, 1990

Bibliografía complementaria

- Bayer, Raymond, *Historia de la Estética*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965 (Edición original en francés: 1961)
- Estrada Herrero, David, *Estética*, Barcelona, Herder, 1988
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Historia de la Estética*, v. 1, Madrid, Akal, 1990 (Edición original en polaco: 1976)
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Col. Metrópolis, Madrid, Tecnos, 1996 (Edición original en polaco: 1962)

Instrucciones para realizar un análisis de un texto

A grandes líneas, se podría decir que todo comentario de un texto estético-arquitectónico debe aspirar a que cualquier persona (incluso aquellos que no sean especialistas en arquitectura) sea capaz de comprender el texto que tiene delante, y de conseguir las claves explicativas del mismo. Se dice que comentar un texto viene a ser como contar una película a alguien que llega cuando ésta ya ha comenzado, y hay que ayudarle, por tanto, a que sepa qué ha pasado y a que pueda seguir después viendo la película por él mismo. Para esto, el comentario de texto puede articularse en 3 partes:

Introducción o contextualización

Esta parte tiene por objeto presentar el tema del texto y al autor del mismo. Para ello, conviene aportar los datos biográficos más importantes, centrándonos especialmente en aquellos que han podido influir en la estética del autor. No se trata de aportar una erudición vacía ni de extenderse gratuitamente, sino de explicar cómo la biografía del autor y el momento histórico en el que vivió ha podido influir en su pensamiento. A este respecto no hay fórmulas mágicas. A menudo habrá que citar datos históricos (por ejemplo, la relación entre Alberti y el Renacimiento), o circunstancias personales del autor (si perteneció a un taller o escuela) pero también rasgos eminentemente estéticos (por ejemplo, la influencia platónica). Como no hay “recetas” que nos aseguren el éxito, es necesario cierto *olfato intelectual* que nos ayude a detectar aquellas circunstancias que pueden ayudarnos a comprender las inquietudes intelectuales y estéticas del autor. Sin lugar a dudas, la atención durante las clases o la lectura de algún manual (si no se dispone de suficiente información) puede resultar de gran ayuda.

De la misma forma que se ayuda a comprender al autor, el comentario debe ponernos en contacto con la temática central de la obra a la que pertenezca el fragmento

que vamos a comentar. La tarea es similar a la que hemos realizado anteriormente. Se trata de explicar cuál fue el ambiente histórico, estético, filosófico y personal, en el que se formó la obra, el caldo de cultivo que motivó una obra como la que nos ocupa. Se tratará por tanto, de buscar precedentes artísticos, pero también de mostrar la actualidad y la importancia que esa obra tenía en su tiempo. Si los textos nos han llegado, no es porque sean fósiles de la historia del pensamiento arquitectónico, sino porque los autores se enfrentaron a los problemas de su tiempo y porque con sus ideas nos siguen ayudando a interpretar nuestro presente (de lo contrario, estos autores no seguirían siendo discutido).

Para finalizar, concretaremos aún más, tratando de fijar la temática fundamental de la obra que queremos comentar. Se trata de decir qué problema es el que el autor ha abordado en esas líneas que tenemos delante. Si los pasos anteriores se han elaborado correctamente, aquí bastará, en general, con exponer el tema concreto del texto, y ponerlo en relación (sin extenderse demasiado) con algunos de los aspectos a los que nos hemos referido anteriormente.

Análisis del texto

Cuando hemos comprendido el proceso que hizo germinar el texto, podemos pasar a su análisis. Se trata de exponer de un modo más pausado y profundo todas las ideas del texto. Para ello, podemos comenzar buscando la estructura del mismo, algo que nos ayudará para que nuestra exposición sea lo más ordenada posible, y se ajuste, además, a la argumentación del autor. Exponer estas ideas implica muchas veces desarrollar conocimientos no sólo sobre el autor que estamos comentando, sino también sobre los precedentes o las consecuencias que esas ideas tendrán después en la historia, y particularmente, en la historia de la estética arquitectónica. Esto puede ser peligroso, pues se corre el riesgo de aportar datos que nos hagan “irnos por las ramas”, sin que la información sea pertinente. Por eso debemos centrarnos especialmente en el autor que vamos a comentar y explicar la articulación interna de su pensamiento. Otro de los peligros (que también se suelen detectar muy fácilmente) es divagar con ideas que no aparecen en el texto, pero que nos resultan más conocidas o familiares. Es un error. El comentario debe

tener el texto propuesto como referencia permanente, y a menudo tampoco está de más citar literalmente alguna expresión concreta (sin que sean varias líneas completas).

Conclusiones

Para terminar el comentario, podemos comenzar con una pequeña recapitulación de todo lo expuesto hasta el momento. A continuación, es conveniente incluir una pequeña reflexión crítica, en la que se expongan las que se consideran aportaciones válidas del texto propuesto y, a la vez, se desarrollen sus puntos más débiles, aquellos aspectos en los que la teoría falla (si es que los hubiera). Hemos de buscar una visión equilibrada del autor, que no aleje de posiciones extremas: ningún autor tiene la verdad absoluta, pero tampoco toda la teoría de un autor puede considerarse por ello falsa. En este apartado crítico, parecerán casi inevitablemente referencias a otros autores y corrientes de la estética de la arquitectura, que nos ayudarán a comprender las luces y las sombras del texto planteado.

Después de este apartado crítico, cabe incluir una pequeña reflexión sobre la relevancia histórica y la actualidad del texto. Así, se expondrían las influencias más importantes que ese autor (y sus obras, si fuera el caso) han ejercido a lo largo de la historia, y particularmente en la historia de la estética. Para finalizar, se ofrecería una visión personal sobre la posible vigencia de las ideas centrales del texto. Discutir un fragmento estético-filosófico es siempre enfocar el mismo desde nuestros problemas actuales, y es precisamente la relación entre las ideas de los grandes autores y nuestro presente la que logra que el estudio de ese autor sea estimulante y útil. Por ello, terminar con una breve reflexión personal sobre la recuperación o aplicación del texto puede ayudarnos a prolongar las ideas del autor, a continuar ese debate vivo e intenso en el que debe consistir toda estética-filosófica.

Detalles técnicos

Extensión: 3 cuartillas, margen normales, *times new roman*, 12 puntos, interlineado 1 ½, citas y notas al pie, bibliografía al final, sistema de referencias MLA (Modern Language Association)

RÚBRICA DEL ENSAYO FINAL

Categoría	10 puntos por categoría	5 Puntos por categoría	2 puntos por categoría
1. Presentación del problema	Menciona directa y claramente cuál es el problema que va a abordar en el ensayo.	Menciona varios problemas y/o no queda claro cuál es el problema que el alumno tratará. El problema está formulado de manera general.	Cero puntos: Nunca menciona claramente cuál es el problema que va a tratar en el ensayo.
2. Explicación del problema	Explica claramente por qué el problema elegido es un problema relevante en la cultura y la arquitectura del período.	Explica deficientemente por qué el problema elegido es un problema relevante en la cultura y en la arquitectura	Cero puntos: no explica por qué el problema elegido es relevante en la cultura y en la filosofía del siglo XIX o si lo explica, la explicación no justifica la relevancia. (Tres puntos).
3. Caracterización del problema (haciendo uso de fuentes pertinentes.)	El problema que trabaja está claramente descrito y documentado, con fuentes pertinentes las cuales refiere en el mismo apartado.	Describe la situación incluyendo hechos que no forman parte del análisis y de los que no destaca la pertinencia. Refiere las fuentes en el mismo apartado de donde proviene la información.	Describe la situación de manera muy general, omitiendo datos importantes. El problema que trabaja está claramente descrito, pero no refiere en el apartado las fuentes de donde proviene la información.
4. Desarrollo del tema-problema (con citas y referencias de la bibliografía vista en clase y bibliografía complementaria –al menos dos fuentes no vistas en clase).	Desarrolla y explica los elementos conceptuales necesarios y suficientes del teórico elegido con base en la bibliografía vista en clase y bibliografía complementaria. Cita y hace todas las referencias necesarias de la manera correcta. Coloca bibliografía al final del texto.	Menciona, explica y define algunos de los elementos del teórico elegido con base en la bibliografía vista en clase y bibliografía complementaria. Hace algunas citas y referencias, pero no en todos los casos que es necesario. Por cada cita o glosa que no tenga referencia bibliográfica se descontarán 5 puntos. Coloca bibliografía al final del texto.	Menciona, explica y define muy pocos de los elementos del teórico elegido con base en la bibliografía vista en clase y bibliografía complementaria. No coloca citas ni referencias. Si no se definen y explican los conceptos, no se evaluará este rubro.
5. Argumentación	El estudiante argumenta correcta y sistemáticamente la solución al problema planteado. Para ello, utiliza los conceptos del teórico elegido.	El estudiante argumenta la solución al problema planteado, pero falla en la argumentación ya sea por la coherencia, la validez, el uso de los conceptos, etc. Al argumentar utiliza los conceptos de la perspectiva teórica elegida.	El estudiante argumenta deficientemente la solución al problema planteado ya sea porque cae en argumentos falaces o inválidos o porque utiliza erróneamente los conceptos de la perspectiva teórica elegida. Su argumentación es evidentemente sesgada.
6. Análisis de un pasaje de la obra del autor elegido.	Cita un pasaje del autor elegido, que es relevante para su tema y analiza el pasaje, explicando los elementos relevantes del mismo, y se encuentra vinculado al contenido de los párrafos que lo anteceden.	Cita un pasaje del autor elegido que es relevante en el tema y analiza el pasaje, pero no explica todos los elementos relevantes del mismo.	Cita un pasaje del autor elegido pero el pasaje no es relevante para el problema planteado o el análisis que hace del mismo es obscuro.

7.Conclusiones	Concluye de manera apropiada el ensayo, sus conclusiones recuperan los argumentos desarrollados.	Concluye de manera apropiada el ensayo, no obstante, sus conclusiones no recuperan los argumentos desarrollados.	Concluye unas ideas, pero no se entiende de dónde salieron dichas conclusiones pues no provienen del desarrollo del texto.
8. Ortografía y redacción Por cada falta de ortografía se bajará un punto. Se descontará un punto (1/100) por errores sintácticos y/o por errores de puntuación claros: ¡usen dos puntos cuando citen y comillas!	No hay faltas de ortografía. La redacción es correcta y clara.	No hay faltas de ortografía, pero la redacción es deficiente, hay al menos dos párrafos donde no se entiende la idea que el alumno busca expresar.	Hay tres párrafos donde no se entiende cuál es la idea que el alumno busca exponer.
9. Estilo	El estilo de exposición es concreto, ordenado y formal. El o la estudiante redacta el ensayo como un todo completo. El ensayo se divide en introducción, desarrollo y conclusiones.	El estilo de exposición es algo desordenado y medianamente concreto. El o la estudiante redacta el ensayo como un todo completo. El ensayo se divide en introducción, desarrollo y conclusiones.	El estilo de exposición es desordenado, vago o informal. No hay conexión entre los párrafos. Apela a algunos hechos y contenidos que no se entiende la pertinencia de involucrarlos en el texto. El o la estudiante no redacta el ensayo como un todo completo. El ensayo no se divide en introducción, desarrollo y conclusiones.
10.Formato: Entrega impresa en la mano del profesor	Entrega el documento en formato pedido. Coloca su nombre y título del ensayo, únicamente 10 cuartillas mínimo, 15 cuartillas máximo, 26 líneas bien escritas por cuartilla (sin contar bibliografía). Letra 12 a interlineado de 1.5. Márgenes de 2 cm. cada lado. Impreso por ambos lados de la hoja Incluye impresa la rúbrica de evaluación.	Entrega el documento en el tiempo, pero falla en uno de los requisitos pedidos.	Entrega el documento en el tiempo, pero falla en dos requisitos de formato. <u>No se aceptan trabajos extemporáneos.</u>

Rúbrica de evaluación de exposiciones

Alumna/o: _____ Tema: _____ Fecha: _____

CRITERIOS A EVALUAR	PUNTOS A ALCANZAR		
	0	1/2	1
1.- Introducción interesante al tema.	No hace introducción.	Hace introducción, pero no es interesante ni llamativa.	Hay una buena introducción, interesante y llamativa.
2.- Claridad, dominio y sistematicidad en la exposición.	No hubo claridad y soltura en el tema de la exposición. Leyó sus notas con frecuencia. Le faltó mostrar seriedad en la exposición.	La claridad no fue suficiente y no se demostró soltura o dominio del tema.	Demostró claridad, dominio, sistematicidad y coherencia en el tema de la exposición
3.- Contenido de la exposición:	No trató toda la bibliografía que se le asignó o no investigó el contexto cultural del autor. Si el alumno o el estudiante demuestra que no leyó a conciencia, esté rubro no será tomado en cuenta.	Trató toda la bibliografía que se le asignó pero no investigó suficientemente el contexto cultural del autor.	Trató toda la bibliografía que se le asignó e investigó por su cuenta el contexto cultural del autor.
4. Involucramiento del público	Involucró al público con preguntas, comentarios o ejemplos pero estos no fueron ni suficientes ni adecuados.	Involucró al público con preguntas, comentarios o ejemplos suficientes pero alguno de éstos no fueron adecuados.	Involucró al público con preguntas, comentarios o ejemplos de manera adecuada y suficiente.
5.- Uso efectivo del material de apoyo	El material de apoyo no sirvió para ilustrar con claridad el tema y problema asignado. No mencionó los argumentos e ideas principales del texto.	El material de apoyo fue útil, pero no ilustra claramente el tema y problema asignado, así como los argumentos e ideas principales de los textos.	El material de apoyo fue excelente e ilustró con claridad el tema y problema asignado, así como los argumentos e ideas principales de los textos.
6.- Conclusión de la exposición	Concluye su exposición retomando las ideas y argumentos principales. No ofrece al público su evaluación del tema o ésta es muy superficial.	Concluye su exposición retomando las ideas y argumentos principales. Ofrece su propia evaluación crítica acerca del tema pero la evaluación no es acertada.	Concluye su exposición retomando las ideas y argumentos principales. Ofrece su propia evaluación crítica acerca del tema. La evaluación es acertada.
7.- Respuestas a las dudas y comentarios.	No respondió de manera clara y concisa las dudas y comentarios de sus compañeros. Divaga al responder.	Trató de responder de manera clara y concisa las dudas y comentarios de sus compañeros, no obstante falló en el contenido de las respuestas.	Respondió de manera clara y concisa las preguntas y comentarios de sus compañeros.

8.- Tiempo	No cumplió con el tiempo establecido	Respetó el tiempo, pero fue evidente que le costó mucho trabajo para ajustarse al tiempo establecido.	Mostró planificación y se ajustó con naturalidad al tiempo establecido
9. Calidad en la exposición oral	Se muestra soltura y confianza en el expositor, así como sincronía entre las imágenes y su oralidad	Se muestra soltura y confianza en el expositor, pero las imágenes no concuerdan con su oralidad	Se muestra rigidez y falta de confianza y las imágenes no concuerdan con la oralidad. El expositor lee los textos de la presentación como si fuese un "karaoke"
10. Uso de textos e imágenes	El uso y tamaño de las imágenes y los textos inscritos son adecuados, con buen tamaño y sin caer en el exceso	El uso y tamaño de las imágenes es adecuado, pero los textos son excesivos, o viceversa.	El uso y tamaño de las imágenes y los textos inscritos son inadecuados, de mal tamaño y en exceso

Notas

El o la estudiante debe de preparar la proyección de su *power-point* (o la presentación digital que haya dispuesto) en los primeros quince minutos de clase. Si llega después de la tolerancia, no podrá exponer.

Si el o la estudiante decidió incorporar un video, o animación, o bien, usar un software que no sea compatible con el equipo del salón de clase, será su responsabilidad traer el equipo adecuado, así como los adaptadores o conexiones que requiera.