

POSGRADO EN ARQUITECTURA
PROGRAMA DE MAestrÍA EN ARQUITECTURA
CAMPO DE CONOCIMIENTO DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA DEL TEMA SELECTO:
"TEORÍAS ESTÉTICAS DE LA ARQUITECTURA I:
DE GRECIA A LA EDAD MEDIA"
PROFESOR: DR. IVAN SAN MARTÍN CÓRDOVA

I. RESUMEN DEL CURSO

El curso se orienta a 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 -y aún el de licenciatura- 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 la Grecia Clásica hasta la Baja Edad Media a inicios del segundo milenio.

II. OBJETIVO DEL CURSO

Al concluir el 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 comprendido entre la Grecia Clásica y la Baja Edad Media para comprender la relación entre estos principios estéticos y su praxis correspondiente.

III. TEMARIO DEL CURSO

Tema 1: La Estética y sus principales conceptos: ¿Que es la Estética? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿En donde se inserta la disciplina estética dentro del campo filosófico?,¿Cuáles son los diversos tipos de Estéticas en la cultura occidental? ¿Que son los valores? ¿Cuáles son los valores estéticos? Objetividad y subjetividad del valor ¿Qué es una categoría estética?

Tema 2: Las teorías estéticas en la disciplina arquitectónica: ¿En dónde se insertan las ideas estéticas dentro de la profesión arquitectónica? ¿Cómo se relacionan la Estética y la Teoría de la Arquitectura? ¿Cómo se expresan las ideas estéticas en la praxis

arquitectónica? ¿Cuáles son las principales categorías estéticas involucradas en la disciplina arquitectónica?

Tema 3: Teorías estéticas en la Grecia clásica: Los sistemas filosóficos de la Grecia Clásica: Platón y Aristóteles. Sus principales conceptos estéticos y artísticos.

Tema 4: Teorías estéticas en el Imperio Romano: Los principales sistemas filosóficos de los romanos y sus principales conceptos estéticos. *Los diez libros de arquitectura* de Vitruvio y sus teorías estéticas.

Tema 5: Teorías estéticas de la Alta Edad Media: Los fundamentos estéticos de las Sagradas Escrituras. Las principales teorías estéticas del Imperio Romano de Oriente: Atanasio y Basilio. El sistema filosófico de Agustín de Hipona y sus principales conceptos estéticos y artísticos. La tradición *vitruviana* durante la Baja Edad Media. Influencia de sus conceptos en la arquitectura medieval.

Tema 6: Teorías estéticas de la Alta Edad Media: El sistema filosófico y estético en la Baja edad Media. Conceptos estéticos de los Nominalistas, Conceptualistas y Realistas. Los albores estéticos previos al Renacimiento.

IV. MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El desarrollo de la materia se llevará a cabo por medio de exposiciones orales por parte del profesor, eventualmente apoyado con imágenes digitales. En lo relativo a la participación de los alumnos, estos participarán oralmente con síntesis y comentarios de las lecturas obligatorias indicadas para cada clase, de las cuales, entregarán un reporte de lectura en cada clase. La evaluación de las participaciones se anotará de acuerdo al criterio del profesor, por lo que no cuentan para su calificación las preguntas que no tengan que ver con el contenido de la lectura obligatoria.

V. NORMAS DE CLASE

Las asistencias de los alumnos son obligatorias, aunque no acarrearán puntaje alguno. Deberán cumplir con un 80% como mínimo de asistencia, para poder presentar su cuestionario final. La tolerancia máxima para ingresar al salón de clase es de 20 minutos, por lo que se recomienda que les informen de ello a sus profesores de la clase inmediata anterior para que los dejen salir a tiempo. Una vez superado este límite, no podrán ingresar, con la falta correspondiente. Solo en casos de justificación médica por intervenciones quirúrgicas mayores podrá justificarse la clase, no así por motivos laborales. Si el alumno falta, no tendrá derecho a calificación de participación en clase en ese día. Durante la clase no se permitirá utilizar ningún dispositivo electrónico (no podrán estar “chateando” o viendo su *Face*) que no persiga como único fin el desarrollo de la propia clase. En caso de que algún alumno(a) infrinja esta norma, se le pedirá que abandone el salón de clase y se le anotará ese día como una falta, aun y cuando falten unos minutos para que termine la sesión. Los textos de lectura deberán ser conseguidos por el propio alumno, aunque en ocasiones, el profesor pueda enviarles una copia digital si es que se tiene disponible. Se

nombrará un jefe(a) de grupo, al que se le enviarán los correos y materiales que la clase requiera. Las tareas se reciben impresas en el salón de clase, no así enviadas por correo electrónico.

VI. POLÍTICAS DE EVALUACIÓN

Para el cálculo de la evaluación final del curso:

Participación en clase a partir de las lecturas	30 %
Reportes de lectura semanales (12)	40 %
Examen-cuestionario para resolver en casa	30 %

VII. BIBLIOGRAFÍA

Básica

- Aristóteles, *Poética*, Istmo, Madrid, 2002
Chanfón Olmo, Carlos, *Wilars de Honecort: su manuscrito*, UNAM, México, 1994
De Bruyne, Edgar, *La Estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1994 (edición original en francés: 1947).
Hanno-Walter Kruft, *Historia de la teoría de la Arquitectura*, v. 2, Alianza Forma, Madrid, 1990 (edición original en alemán: 1985)
Platón, *Diálogos*, Porrúa, México, 1962
San Agustín, *Confesiones*, Porrúa, México, 1970
Sánchez Vázquez, Adolfo, *Invitación a la Estética*, Grijalbo, México, 1995
Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Tecnos, Madrid, 1996 (edición original en polaco: 1962)
Vitruvio, Marco Lucio Polión, *Los diez libros de arquitectura*, Iberia, Barcelona, 1997

Complementaria

- Bayer, Raymond, *Historia de la Estética*, FCE, México, 1965 (edición original en francés: 1961)
Estrada Herrero, David, *Estética*, Herder, Barcelona, 1988
Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Historia de la Estética*, v. 1, Akal, Madrid, 1990 (edición original en polaco: 1976)
Plinio, el Viejo (Torrego Ma. Esperanza, edición a cargo de) *Textos de Historia del Arte*, Machado Libros, Madrid, 1987

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 CUESTIONARIO

Categoría	10 puntos por categoría	5 Puntos por categoría	2 puntos por categoría
1. Presentación del cuestionario final	El trabajo presenta una carátula inicial con el nombre de la asignatura, del profesor y los datos del alumno.	El trabajo presenta una carátula inicial con el nombre de la asignatura, del profesor y los datos del alumno, pero hay omisiones o faltas de ortografía.	El trabajo no presenta una carátula inicial con los datos de la asignatura profesor y alumno. Hay faltas de ortografía y no se presentan de manera ordenada y clara.
2. Introducción inicial	El cuestionario incluye una Introducción inicial, en donde se hace explícito la manera en que se abordó la respuestas.	El cuestionario incluye una Introducción inicial, pero es más bien “rollo” repetitivo que no arroja nada nuevo.	El cuestionario no incluye una Introducción inicial.
3. Calidad en el contenido de las respuestas	Las respuestas responden a las preguntas enunciadas con claridad y precisión.	Las respuestas responden a las preguntas enunciadas pero faltó claridad y precisión	Las respuestas no responden a las preguntas enunciadas, No hay claridad ni precisión.
4. Equilibrio en las respuestas	La extensión y profundidad de las respuestas es similar, por lo que el cuestionario está equilibrado.	El cuestionario presenta algunas respuestas con similar extensión y profundidad , pero en otras hay desequilibrio, o muy chicas o excesivamente extensas.	La extensión y profundidad de las respuestas son todas muy distintas entre sí, por lo que el cuestionario no está equilibrado.
5. Uso de aparato crítico en citas textuales	En las respuestas el cuestionario se apoya en citas textuales de autores serios y pertinentes, insertando tanto la cita textual, como la referencia documental en su respectiva nota al pie.	En las respuestas no se recurre a las citas textuales de autores serios y pertinentes, pero se olvidó de incorporar la referencia documental completa en su respectiva nota al pie.	En las respuestas el cuestionario no se apoyó en citas textuales de autores serios y pertinentes.
6. Uso de aparato crítico en lista final de referencias	El trabajo incorpora una lista de referencias al final, con todos los datos completos y separándolas en libros revistas, sitios electrónicos, etc. Además, usa un mismo sistema de citación en todo el trabajo y recurre a latinismos adecuados.	El trabajo incorpora una lista de referencias al final, con todos los datos completos y separándolas en libros revistas, sitios electrónicos, etc., pero no es homogéneo el uso del mismo sistema de citación en todo el trabajo. No utiliza latinismos o los usa mal.	El trabajo no incorporó una lista de referencias al final, además de que no es homogéneo y claro el sistema de citación a lo largo de todo el trabajo.
7. Ortografía y sintaxis	No hay faltas de ortografía, ni de sintaxis. El uso de tiempos verbales es el adecuado.	El uso de tiempos verbales es el adecuado, pero hay faltas de ortografía y de sintaxis.	Hay varias faltas de ortografía, y errores graves de sintaxis. El uso de tiempos verbales no es el adecuado.
8. Calidad de la edición del documento	El documento utiliza con propiedad las letras redondas, cursivas, negritas, subrayados. Usa adecuadamente los párrafos, sangrías y márgenes a bando. El tamaño de las fuentes es el adecuado y se incluyeron números de páginas.	El documento utiliza con propiedad las letras redondas, cursivas, negritas, subrayados, pero no usa adecuadamente los párrafos, sangrías y márgenes a bando. El tamaño de las fuentes es el inadecuado.	El documento utiliza arbitrariamente las letras redondas, cursivas, negritas, subrayados. No sabe usar adecuadamente los párrafos, sangrías y márgenes a bando. El tamaño de las fuentes es inadecuado y no hay paginación.

9. Imágenes	El cuestionario se apoya en imágenes para comprobar y explicar los argumentos. Se incluyen pies de foto explicativos, con la fuente de procedencia de la imagen.	El cuestionario incorpora imágenes, pero están de “adorno”, pues no sirven para explicar el argumento.	No hay imágenes de apoyo.
10. Extensión del documento	El cuestionario cumple con el número exacto de páginas requeridas, usando los márgenes y el tamaño de la letra que se solicitó.	El cuestionario si cumple con el número exacto de páginas requeridas, pero cambió los márgenes y el tamaño de la letra que se solicitó.	El cuestionario no cumplió con el número exacto de páginas requeridas, o entregó menos o más. Tampoco respetó los márgenes y el tamaño de la letra que se solicitó.