

9-10

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS

CÓDIGO 0157511-

UNED

9-10

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS
CÓDIGO 0157511-

ÍNDICE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

Desde el fracaso de las utopías estéticas del Romanticismo y con la llegada de las primeras vanguardias el Arte ha generado un doble movimiento. Por un lado, se ha hecho centripeto y se ha vuelto más ensimismado, más autorreferencial. Con ello no ha hecho sino cumplir con el programa ilustrado de diferenciación y autonomía de las diversas facultades.

Al mismo tiempo, sin embargo, ha generado un movimiento centrífugo llegando a afirmar con Adorno que el arte sólo sería arte a condición de no serlo, de integrar en su movimiento todo lo que no era aceptado de modo general como arte.

Las estéticas contemporáneas que aquí vamos a estudiar no son sino las líneas de reflexión que han acompañado a las prácticas artísticas contemporáneas y que nos pueden permitir entender mejor no sólo dichas prácticas sino la condición social y política de las sociedades en que vivimos.

Hablar de arte hoy es también inevitablemente hablar de relaciones humanas, de tensiones políticas y sociales, de las grandes apuestas que definen el ser social del hombre. Hacerlo desde el pensamiento estético supone el reto de ser capaces de dar cuenta de todo ello sin renunciar a la especificidad propia de la estética y la teoría de las artes.

CONTENIDOS

Tema 1.- Vitalismo y Fenomenología: Bergson, Merleau-Ponty, John Dewey

Tema 2.- Formas Simbólicas: Cassirer, Langer

Tema 3.- Estéticas de la "Verdad": Heidegger, Gadamer y la Estética Hermeneútica

Tema 4.- Forma y función: Wittgenstein, Formalismo Ruso, Mukarovsky

Tema 5.- La Escuela de Frankfurt: Adorno, Benjamin, Marcuse, etc...

Tema 6.- Semiótica y Estética Informacional: Bense, Moles, Eco

Tema 7.- Marxistas: Marx, Lukacs, Brecht

Tema 8.- Estructuralistas y Post Estructuralistas: Levi-Strauss, Barthes, Foucault, Deleuze

Tema 9.- Poética de las vanguardias y neovanguardias en la dialéctica de la modernidad

Tema 10.- Deconstrucción y ParaEstéticas: De Man, Derrida, Lyotard, Vattimo

Tema 11.- Contextuales e Institucionalistas: Danto, Dickie

Tema 12.- Estéticas Contenidistas: Estéticas Feministas, Activismo, Multiculturalismo, etc

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos

Correo Electrónico

Teléfono

Facultad

Departamento

JORDI CLARAMONTE ARRUFAT

jclaramonte@fsof.uned.es

91398-6925

FACULTAD DE FILOSOFÍA

FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Esta es una bibliografía básica organizada por temas. No pretendemos que os leáis todo esto, al menos no de un tirón. Lo que nos interesa es que podáis elegir libremente un tema de entre los seis primeros y otro entre los seis siguientes y lo trabajéis bien. Para ello podéis orientaros en esta bibliografía y ampliar el enfoque en contacto conmigo en jclaramonte@fsof.uned.es

TEMA 1

Bergson, Henri, La evolución creadora, Planeta-Agostini, 1985
Dewey, John, El Arte como experiencia, Paidós 2008
Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la Percepción, Península, 1975
Merleau-Ponty, M. El ojo y el espíritu, Paidós, 1977

TEMA 2

Cassirer, Ernst, Filosofía de las formas simbólicas, Fondo Cultura Económica 1998
Langer, Suzanne, Feeling and Form, Routledge, 1979
Goodman, Nelson, Los lenguajes del arte, Seix Barral 1976
Goodman, Nelson, Maneras de hacer mundos, Visor, 1990

TEMA 3

Heidegger, Martin. Arte y Poesía, FCE, 1958
Heidegger, Martin.. Sobre Arte y estética, FCE 1958
Gadamer, Hans Georg. Verdad y Método, Sigume, 1977
Gadamer, Hans Georg, Estética y Hermeneútica, Tecnos, 1996

TEMA 4

Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones Filosóficas, Crítica, 1988
Todorov, Tzvetan. Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Siglo XXI, 1970
Mukarovski, Jan, Escritos de estética y semiótica del Arte, Gustavo Gili, 1977

TEMA 5

Adorno, Theodor, Teoría Estética, Akal, 2004
Benjamin, Walter, Iluminaciones I, Taurus, 1971
Marcuse, Herbert, Contrarrevolución y Revuelta, Joaquín Mortiz, 1973
Marcuse, Herbert, La dimensión estética, Materiales, 1978

TEMA 6

Bense, Max. Estética de la Información, Comunicación, 1972

Moles, Abraham, Teoría de la Información y la percepción estética, Jucar 1975

Eco, Umberto, Obra Abierta, Ariel, 1979

TEMA 7

Brecht, Bertolt. El compromiso en literatura y arte, Península, 1973

Luckacs, Georg. Estética, Grijalbo 1965

Marx, Karl, Sobre arte y literatura, Ciencia nueva, 1969

TEMA 8

Barthes, Roland, El grado cero de la escritura, Siglo XXI 1980

Deleuze, Gilles, Diálogos, Pretextos, 1999

Foucault, Michel, Esto no es una pipa, Ensayo sobre Magritte, Anagrama, 1989

Lévi Strauss, Claude, Mitológicas (ver la Introducción), FCE, 1996

TEMA 9

Bürger, Peter, Teoría de la vanguardia, Península, 2000

Menke, Christoph, La soberanía del arte, Visor, 1997

TEMA 10

De Man, Paul, La retórica del romanticismo, Akal, 2007

Derrida, Jacques, La verdad en pintura, Paidós 2001

Lyotard, Jean François, La diferencia, Gedisa 1999

Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad, Gedisa 1996

TEMA 11

Danto, Arthur, El abuso de la belleza, Paidós, 2005

Dickie, Georges, El círculo del arte, Paidós 2005

TEMA 12

AFRIKA Gruppe, Manual de la Guerrilla de la Comunicación, Virus, 2000

Blanco, Paloma et al. (eds), Modos de Hacer, Universidad Salamanca 2001

Efland, Arthur, La educación en el arte postmoderno, Paidós 2003

Reckitt, Helena, Arte y Feminismo, Phaidon 2005

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ADORNO, Th. y HORKHEIMER, M.: *La dialéctica de la Ilustración*, Ed. Trotta, Madrid, 1992.
- A. F. R. I. K. A. / LUTHER BLISSETT: *Manual de guerrilla de la comunicación*, Barcelona, Virus, 2001.
- ANSELM JAPPE: *Guy Debord*, Barcelona, Anagrama, 2000.
- ANTONIO NEGRI: *Arte y multitud*, Madrid, 2001.
- APOLINAIRE, G.: *Meditaciones estéticas*, Visor, Madrid, 1994
- AA.VV. (ed. José Vidal): *Reflexiones sobre arte y estética. En torno a Marx, Nietzsche y Freud*, Fundación de Investigaciones marxistas, 1998.
- AA.VV.: *Catalogue de l'exposition Paris-Moscou*, Paris, Le Ministère de la Culture de l'URSS et le Centre G. Pompidou, 1979.
- AA.VV.: *De Srijl: 1917-1931. Visiones de Utopía*, Alianza Editorial, Madrid, 1986.
- 1976, 1989.
- BAUDRILLARD, J.: *Cultura y simulacro*, Kairós, Barcelona, 1984.
- BAUDRILLARD, J.: *Las estrategias fatales*, Anagrama, Barcelona, 1994.
- BEHAR, H. y CARASSOU, M.: *Dadá. Historia de una subversión*, Península, Barcelona, 1996.
- BENJAMIN, W.: *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1990.
- BLOCH, E.: *Principio Esperanza*, vol. 2, Aguilar, Madrid, 1979, 1985.
- BODEI: *La forma de lo bello* Visor, Madrid, 1999.
- BOURDIEU, P.: *Sobre la Televisión*, Anagrama, Barcelona, 1997.
- DANTO: *La transfiguración del lugar común*. Barcelona, Crítica, 2000.
- DELEUZE, G.: *La imagen-movimiento. Estudios sobre el cine*, Paidós, Barcelona, 1984.
- FISCHER, E.: *La necesidad del arte*, Península, Barcelona, 1973.
- FRISBY, P.: *Fragmentos de modernidad*, (Simmel, Kracauer y Benjamin), La balsa de la medusa, Visor, Madrid, 1992.
- FURBINI, E.: *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*, Alianza, Madrid, 1999.
- GARCÍA CANCLINI, N.: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México, 1996.
- INTERNACIONAL LETRISTA: *Potlatch*, Madrid, Luis Navarro editor [Literatura Gris], 2002.
- ECHEVARRÍA JAVIER : *Telépolis*, Madrid, Alianza, 1995.
- KAFKA: *Obras completas*, IV vols. Visión Libros, Barcelona, 1983.
- KRAUS, K.: *Dichos y Contradichos y Sobre los periodistas*, Taurus, Madrid, 1973.
- LÉGER, F.: *funciones de la pintura*, Paidós, Barcelona, 1990.
- LUCAS, A.: *Tiempo y memoria*, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 1995.

- LUKÁCS, G.: *El alma y las formas*, Ariel, Barcelona, 1972.
- LYOTARD, J.F.: *La condición postmoderna*, Cátedra, Barcelona, 1994.
- MALEVICH, K.: *De Cézanne au suprématisme*, L'Âge d'Homme, Lausana, 1974.
- MARCHÁN, S. (ed.): *Berlín punto de encuentro*, Catálogo Reina Sofía, Madrid, 1989.
- MUSIL: *El hombre sin atributos*, 4 vols., Seix Barral, Barcelona, 1990.
- ORTEGA Y GASSET, J.: *La deshumanización del arte*, El arquero, Rev. de Occidente, Madrid, 1967, 1979.
- ORTEGA Y GASSET, J.: *La rebelión de las masas*, Espasa Calpe, Madrid, 1969.
- VIRILIO, P.: *El ciber mundo. La política de lo peor*, Madrid, Cátedra, 1998.
- RAMÍREZ, J.A.: *Medios de masas e historia del arte*, Cátedra, Madrid, 1992.
- RAMPÉREZ, J.F.: *La quiebra de la representación. Continuidad y ruptura en las categorías de la modernidad estética a partir de las vanguardias históricas*, Ed. Dykinson, Madrid, 2004.
- R. HUELSENBECK: *En Avant Dada. El Club Dadá de Berlín*, Barcelona, Alikornio, 2000.
- RUBIA, L.: *Kafka: el maestro absoluto*, Tesis Doctoral, Biblioteca UNED, Madrid, 1999.
- X. RUPERT DE VENTÓS: *La estética y sus herejías*, Barcelona, Anagrama, 1997.
- ZÁTONYI, M.: *Aportes a la estética desde el arte y la ciencia del siglo XX*, Biblioteca de la mirada, Buenos Aires, abril de 1993 - junio de 2005.

Aquellos alumnos que estén interesados en esta asignatura podrán ponerse en contacto epistolar o telefónico en horas de consulta (hay contestador automático) para solicitar una bibliografía más amplia y detallada. Dado que concedo gran importancia a la lectura como proceso reflexivo, el alumno no tiene por qué utilizar la bibliografía recomendada, sino que también puede optar, previa consulta, por una selección propia de textos para la elaboración de sus temas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

7.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No existen para esta asignatura.

7.2. TRABAJOS, ETC.

El alumno deberá realizar un trabajo aplicando una **metodología correcta** de libre elección siempre y cuando esté relacionado con los contenidos del programa. Para su elaboración puede contar con el asesoramiento del profesor tutor. Su extensión mínima deberá ser de veinte folios y escritos a doble espacio. Para la aprobación de su esquema tendrá que ponerse en contacto con la Sede Central en la forma anteriormente indicada. Deberá ser enviado al final del Curso.

7.3. PRUEBAS PRESENCIALES

Las dos primeras secciones serán el contenido (del tema 1 al tema 6) de la Primera Prueba Presencial y las dos restantes (del tema 7 al tema 12) el contenido de la Segunda. En ambas Pruebas el alumno dispondrá de dos horas para contestar a una pregunta a elegir

entre dos. Durante la realización de las mismas no podrá utilizar ningún material impreso, pero si manejar las fichas y apuntes que él mismo haya confeccionado para la elaboración de los temas.

7.4. INFORMES DEL PROFESOR TUTOR

En caso de existir dicho informe se tendrá en cuenta en la calificación final.

7.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL

Será el resultado de las calificaciones obtenidas en ambas Pruebas presenciales, junto con la calificación del trabajo y el informe del profesor tutor. Para cualquier aclaración sobre la calificación de los exámenes o del trabajo el alumno podrá ponerse en contacto conmigo.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Profesor Jordi Claramonte Arrufat

Miércoles, de 10 a 14h

Jueves, de 10 a 14 y de 15 a 19h.

Telf: 91 398 6925

Correo Electrónico: jclaramonte@fsof.uned.es

Catedrático: Simón Marchán Fiz

Martes, de 10 a 14 h.

Jueves, de 10 a 14 y de 15 a 19 h.

Tel.: 91 398 69 29

Correo electrónico: smarchan@fsof.uned.es

UNED, Edificio de Humanidades

Despacho 310

c/ Senda del Rey, 7 (28040 Madrid)

OTROS MEDIOS DE APOYO

Para este tema ponerse en contacto con la profesora.

Se aconseja también la lectura de revistas especializadas sobre la materia, así como la visita a museos, exposiciones, galerías de arte u otro tipo de manifestaciones culturales de interés.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.