

6-07

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

ESTÉTICA

CÓDIGO 01574032

UNED

6-07

ESTÉTICA

CÓDIGO 01574032

ÍNDICE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

Cuando en nuestros días se apela a la «actualidad de lo estético», al «giro estético» o calificamos como estéticos a los tiempos presentes, reconocemos abiertamente una rehabilitación de lo estético más allá de las fronteras que acotaba el mundo de las artes, una búsqueda de horizontes más amplios que aquellos en los que se proyectan las obras artísticas. Una situación que, por lo demás, parece sintonizar con los primeros pasos que diera la autoconciencia moderna en los momentos aurales de la Estética, pues, como es sabido, esta disciplina filosófica no fue estimulada sólo ni tanto por las artes, demasiado comprometidas con la objetividad de las reglas del absolutismo clasicista, cuanto por una exploración de las facultades u operaciones psíquicas más subjetivas que captaban y valoraban lo que todavía era denominado bello y hoy interpretaríamos como lo estético en cualquiera de sus acepciones y ámbitos.

A diferencia por tanto de lo que sucediera a lo largo de la primera modernidad, las hodiernas invocaciones a lo estético traslucen los desbordamientos de lo artístico en sus formas institucionalizadas, tal como son aceptadas en la tradición moderna en cuanto sedimentaciones casi exclusivas o como concentrados por antonomasia de lo estético en la obra de arte. La actualidad de lo estético clausura por tanto el paréntesis que abriera el Idealismo cuando primando la cultura, pronto encarnada en el artificio, sobre la naturaleza, desplazara a la estética del gusto por la del genio, a la *aisthesis* por la *poiesis*, a la sensibilidad y la percepción estéticas por la creación artística, y, a resultas de ello, recluyera de un modo abusivo la experiencia estética en los límites netos pero a la vez restrictivos del arte.

Las tensiones entre estos dos polos han marcado igualmente a la reflexión estética desde su misma fundación disciplinar. Por una lado, tanto la experiencia estética como la reflexión sobre la misma parecen haberse especializado en obras recluidas, en lo que se conoce como una experiencia estética centrípeta e introvertida que se concentra y potencia en el interior de sus estructuras, en el llamado arte autónomo. O mejor dicho, a la vista de su evolución histórica, tanto en el interior del propio marco físico de las obras como en el institucional. Desde otro ángulo, constatamos que la experiencia artística se generaliza en otros objetos, imágenes y acciones, en los acontecimientos y los comportamientos más dispares. Por ello, al no quedar atrapada en la red de las obras artísticas, puede afectar igualmente a amplios dominios de la existencia individual y colectiva, incluidos los cognoscitivos, éticos, sociales o políticos. Esta segunda modalidad de la experiencia estética, a la que calificaré como centrífuga y dispersa, no solamente nos invita a sospechar que el arte no posee el monopolio de lo estético, sino a afirmar que el ámbito de éste es más amplio que el artístico.

Tomando en consideración estas premisas, el programa docente se articulará a base de estos dos grandes bloques o partes: la *Estética*, que analiza la experiencia estética en general en el marco de su nacimiento y desarrollo como disciplina filosófica, y la *Teoría del arte* que aborda su extensión y expansión en el proceso de diferenciación de las actividades humanas y sus objetivaciones, así como las perplejidades que su mismo concepto suscita en nuestros días.

CONTENIDOS

En consonancia con lo que acabo de esbozar, el presente curso se centra en ciertos nudos temáticos que suscitan los bloques señalados. Ahora bien, teniendo presente que se trata de una introducción general, no pretende ser exhaustivo en ninguna dirección, sino únicamente indicativo de una multiplicidad de cuestiones que, más bien enunciadas que desarrolladas, invitan a reflexiones posteriores y a que cada alumno pueda desarrollarlas en los trabajos del curso que se señalan más abajo.

TEMARIO : INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA Y LA TEORÍA DEL ARTE

I PARTE. TEORÍA ESTÉTICA

1. La emancipación de la Estética como disciplina filosófica y académica.
2. Ámbitos estéticos: la sensibilidad y el arte.
3. Lo estético y el arte en la dialéctica de la modernidad.
4. Las fronteras de la experiencia estética entre lo sensible y la idea.
5. Escenarios actuales de la experiencia estética .
6. Rasgos recurrentes de la experiencia estética.
7. La experiencia estética recuperada de la naturaleza.

II PARTE. TEORÍA DEL ARTE

1. La escisión entre la Estética y la Filosofía del Arte: los procesos desde el arte y otras ciencias humanas.
2. El concepto de Arte I : definiciones esencialistas y sus limitaciones.
3. El concepto de Arte II: Definiciones abiertas y sus perplejidades ante el enunciado: «Esto es arte» .
4. El triángulo artístico I: la obra y el artista .
5. El triángulo artístico II : el espectador y la estética de la recepción.
6. El arte y las artes: separación de lo desigual y géneros híbridos.
7. La extensión del arte y la estetización.

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

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

SONIA ESTER RODRIGUEZ GARCIA
soniaerodriguez@fsof.uned.es
91398-6928
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

MARCHÁN FIZ, S.: *Introducción a la Estética y Teoría del arte*, Madrid, UNED, 2006 (texto provisional que incluye una *I Parte: Estética* y una *II Parte: Teoría del Arte* y una *Bibliografía* general.) (Durante el mes de octubre el alumno deberá solicitar al profesor por carta o correo electrónico, indicando su dirección y el teléfono, la *I Parte*; posteriormente, a partir de mediados de enero, el profesor le enviará la *II Parte* y la *Bibliografía*).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Sugerencias para una pequeña biblioteca de iniciación a Estética y la Teoría del Arte I PARTE

ADORNO, T. W., *Teoría estética* (1970), Madrid, Akal, 2004. AUMONT, J., *La estética hoy*, Madrid, Cátedra, 2001. BOURDIEU, P., *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 1998.

DUFRENNE, M., *Fenomenología de la experiencia estética*, Valencia, Fernando Torres editor, 1983, 2 vols. GADAMER, H. G., *La actualidad de lo bello*, Madrid, Barcelona, Piados, 1996.

GENETTE, G., *La obra de arte II. La relación estética*, Barcelona, Lumen, 2000. JAUSS, H. J., *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos sobre el campo de la experiencia estética*, Madrid, Taurus, 1986. JIMÉNEZ, M., *¿Qué es la estética?*, Barcelona, Idea Books, 1999. MUKAROVSKY, J., *Escritos de estética y semiótica del arte*, Barcelona, Gili, 1977.

MARCHÁN FIZ, S. (ed.), *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Piados, 2005. MICHAUD, Y., *El juicio estético*, Idea Books, 2002. MOLINUEVO, J. L., *La experiencia estética moderna*, Madrid, Editorial Síntesis, 1998.

SCHAEFFER, J. M., *Adiós a la estética*, Madrid, La Balsa de Medusa, 2005. TATARKIEWICZ, W., *Historia de seis ideas (Arte, belleza forma...)*, Madrid, Tecnos, Col. Metrópolis, 1988.

II PARTE

AZÚA, F., *Diccionario de las artes*, Barcelona, Anagrama, 2002.

DANTO y otros, *Estética después del fin del arte*, Madrid, A. Machado Libros, La Balsa de Medusa, 2005.

DICKIE, G., *El círculo del arte. Una teoría del arte*, Barcelona, Piados, 2005.

ECO, U., *La definición del arte*, Barcelona, Edic. Martínez Roca, 1970. JIMÉNEZ, J., *Teoría del arte*, Madrid, Editorial Tecnos-Alianza Editorial, 2002.

LEAL, J. L., *Filosofía del Arte*, Madrid, Editorial Síntesis, 2002.

MARCHÁN FIZ, S., *El universo del arte*, Barcelona, Aula Abierta Salvat, 1981 y otras. MENKE, CHR., *La soberanía del arte*, Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1997.

MOLINUEVO, J. L. (ed.), *A qué llamamos arte. El criterio estético*, Salamanca, Ediciones Universidad. 2001. VILAR, G., *Las razones del arte*, Madrid, A. Machado Libros, La Balsa de Medusa, 2005.

III INTRODUCCIONES A LA ESTÉTICA E HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS

BAYER, R., *Historia de la estética*, México, FCE, 1965 y otras ediciones más recientes.

BEARSDLY, M. C. y HOSPERS, J., *Estética: historia y fundamentos*, Madrid, Cátedra, 1976.

BOZAL, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1996, 2 vols.

BOWIE, A., *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999.

GIVONE, S., *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1990.

MARCHÁN FIZ, S., *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza Forma, 2001.

PERNIOLA, M., *La estética del siglo XX*, Madrid, A. Machado Libros, La Balsa de Medusa, 2001.

TATARKIEWICZ, W., *Historia de la Estética*, Madrid, Akal 1987 ss., varios volúmenes.

VALVERDE, J. M., *Breve historia y antología de la Estética*, Barcelona, Ariel, 1987.

VOLPE, G. Della, *Historia del gusto*, Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1987.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No hay

8. 2. TRABAJOS

El alumno deberá entregar a lo largo del curso *dos trabajos* sobre temas vinculados con la materia de la disciplina. Mientras el primero será de libre elección , antes de realizar el segundo el alumno deberá ponerse en contacto por correo electrónico o telefónico con el Profesor de la asignatura con objeto de ponderar su viabilidad y, si fuera menester, le facilite información o le aconseje sobre el mismo. Una vez redactados, puede enviarlos por correo ordinario a nombre del Profesor coordinador o por correo electrónico a la dirección que se indica más abajo.

El primero trabajo, a entregar durante la última semana de enero o la primera de febrero, tendrá como contenido una experiencia estética personal que tanto puede estar provocada por un fenómeno de la naturaleza como por las obras de un artista, ya sean pertenecientes a los géneros tradicionales, arquitectónicas, audiovisuales, cinematográficas, literarias, pictóricas, poéticas, de medios híbridos o de nuevas tecnologías etc., una audición musical , una exposición etc. Este trabajo consistirá en una redacción libre y subjetiva sobre una experiencia o vivencia personal en cualquiera de estas manifestaciones del arte

o estéticas de la naturaleza o del mundo que nos rodea. En el mismo se recomienda cuidar tanto el estilo literario como una presentación formal que, cuando sea pertinente, podrá ir acompañada de material visual o audiovisual, así como de aquel que se estime más oportuno.

El *segundo trabajo*, a entregar durante la última semana de mayo y la primera de junio, se centrará en un tema monográfico sobre estética de los expuestos en los programas, en un comentario sobre algún texto de los autores más eminentes del pensamiento estético o en el análisis de las ideas estéticas o motivos de un autor, escuela o periodo. No sólo no es oportuno sino incluso aconsejable, que verse sobre algo que no haya sido abordado en los temas de la asignatura, como extensión de los mismos, y, a ser posible, satisfaga las inquietudes o intereses de cada alumno. Sea como fuere, se trata de un trabajo que, a diferencia del primero, debe cumplir las exigencias mínimas de una investigación o al menos de un ensayo de carácter teórico, ya sea en su extensión, similar a un artículo o ensayo de revista (entre 15 y 25 páginas), exposición razonada y correcta en el estilo y la puntuación, la estructura en apartados y subtítulos, la citación de textos y notas a pie de página, las fuentes y la bibliografía consultada y su clara relación al final del trabajo con la ficha completa de su procedencia.

8.3. PRUEBAS PRESENCIALES

Son las dos ordinarias de junio enero-febrero y mayo-junio, más la extraordinaria de septiembre. Durante el examen el alumno podrá disponer de apuntes personales, *pero no de fotocopias de la Introducción ni de libros*.

8.4. INFORMES DEL PROFESOR TUTOR

Se tendrán en consideración si se recibe alguno de los profesores tutores.

8.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL

La nota parcial será la resultante del examen escrito realizado en cada prueba presencial y el trabajo entregado; la nota final será la suma de las dos anteriores más algún correctivo en función del segundo trabajo.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Martes, de 10 a 14 h. Jueves, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

Dirección postal: Edificio de Humanidades, UNED Despacho: 310 C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Tel.: 91 398 69 29. Correo electrónico: smarchan@fsof.uned.es

OTROS MATERIALES

La citada *Introducción a la Estética y la Teoría del Arte* (Véase 4: Bibliografía básica)

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.