

6-07

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS

CÓDIGO 0157511-

UNED

6-07

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS
CÓDIGO 0157511-

ÍNDICE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

El enfoque metodológico de esta asignatura ha tenido en cuenta para su programación el Curso en el que se halla ubicada y su carácter opcional. Además, también ha considerado las posibles razones por las cuales el alumno puede sentirse inclinado hacia su elección, tales como: un interés concreto con vistas a una especialización en esta línea o la exigencia de una confrontación teórica interdisciplinar con otras áreas de la reflexión filosófica u otras ramas del saber. Estos factores me han hecho optar por un enfoque sistemático centrado en el estudio de los múltiples problemas, temas y debates surgidos en el seno de las distintas poéticas, corrientes de la estética y del arte contemporáneos. De ahí la heterogeneidad y amplitud del programa que se propone. Pese al título de la asignatura, para alcanzar un conocimiento satisfactorio de las teorías estéticas contemporáneas, es preciso previamente conocer la temática de la estética moderna, dado que se establece un diálogo entre ambos períodos históricos.

El objetivo fundamental de la disciplina es, ante todo, que el alumno pueda desarrollar una labor creativa y libre, en función de sus intereses personales, más que dar cuenta de unos conocimientos que le sean impuestos. A tal fin el alumno podrá enfocar su estudio sobre la preparación de aquellos temas integrados en las cuatro secciones correspondientes que componen el programa. Como mínimo deberá escoger un tema de cada sección. Este enfoque metodológico le permitirá seleccionar los contenidos propuestos en función de sus múltiples interrelaciones existentes y reconstruir el hilo conductor de aquéllos más afines a sus inquietudes intelectuales. Me mueve a ello el interés por una formación individualizada y la preocupación de que el alumno pueda incorporar al ámbito de sus experiencias personales, de modo reflexivo, haciéndolas suyas, las cuestiones actuales de la estética acordes con la sensibilidad artística del presente en conexión con las ideas del pasado todavía vigente.

CONTENIDOS

I. El Nacimiento de la Modernidad Estética

TEMA I. Ch. Baudelarie: el padre de la modernidad estética.

TEMA II. F. Nietzsche: la poetización de la filosofía y su dispersión en el lenguaje artístico.

TEMA III. M. Proust y F. Kafka: el surgimiento de la narrativa moderna.

TEMA IV. La crisis de la Kultur y del lenguaje: K. Kraus y H. Hofmannsthal.

TEMA V. El ensayo como nuevo género filosófico: G. Lukács y R. Musil.

TEMA VI. La memoria involuntaria: H. Bergson.

TEMA VII. Las nuevas categorías de lo moderno: transitoriedad, simultaneidad y fugacidad en G. Simmel.

TEMA VIII. El "teatro épico" de B. Brecht.

II. Las Vanguardias Artísticas. Estética y Crítica de la Modernidad

TEMA IX. W. Benjamin y las aporías de la modernidad.

TEMA X. M. Heidegger: "la época de la imagen del mundo".

TEMA XI. Los poderes de la música: A. Schoenberg.

TEMA XII. La irrupción de las vanguardias artísticas y sus Manifiestos: ¿Vanguardia artística y vanguardia política?

TEMA XIII. El movimiento Dadá: historia de una subversión.

TEMA XIV. El Surrealismo: automatismo, mundo onírico y abolición de la figura del artista tradicional. Escritos y Manifiestos.

III. Arte, Estética, Ideología y Sociedad. Cultura de Masas e Industria Cultural

TEMA XV. Sacralización cultural o secularización cultural (Weber, Benjamin, Adorno, Horkheimer y Marcuse).

TEMA XVI. La transformación del concepto de obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en W. Benjamin.

TEMA XVII. La crítica de la cultura de masas en Th. Adorno y M. Horkheimer.

TEMA XVIII. Los medios de comunicación de masas: fotografía, cine, vídeo y ordenador e Internet.

TEMA XIX. El folletón, la novela por entregas, la fotonovela y el teleromance.

TEMA XX. La historieta, los tebeos, los *cómics* y el videojuego.

TEMA XXI. El cartel, las pintadas y los *graffiti*.

TEMA XXII. La publicidad, la comunicación y la información.

TEMA XXIII. El fenómeno de la moda: novedad y simulacro (W. Benjamin, J. Bandrillard y G. Agamben).

TEMA XXIV. La cultura en el franquismo, en la transición, en la actualidad democrática.

TEMA XXV. La droga, del consumo individual a la creación industrial.

TEMA XXVI. La cultura en los nuevos movimientos sociales: pacifismo, ecologistas y feministas.

IV. Postmodernidad, Postvanguardismo y Contracultura

TEMA XXVII. *Happening*, arte conceptual, performances e instalaciones.

TEMA XXVIII. Arte minimal.

TEMA XXIX. La polémica modernidad-postmodernidad.

TEMA XXX. Estética de la resistencia y estética de la recepción.

TEMA XXXI. Los movimientos de la juventud (1950-2001): música, moda y cultura.

TEMA XXXII. De la muerte del arte al postvanguardismo: eclecticismo, citacionismo, fragmentación, ironización y reapropiación.

TEMA XXXIII. La utilización de las nuevas tecnologías en el proceso cultural: arte electrónico y digital (virtual).

TEMA XXXIV. La postmodernidad en la encrucijada de la cultura de fin de siglo: ¿reducción o muerte de la utopía?

TEMA XXXV. Pluriculturalismo estético y artístico: el derecho a la diferencia, las imágenes híbridas de la postmodernidad y la transpostmodernidad. Estética y globalización.

TEMA XXXVI. Contracultura y arte marginal de la juventud (1950-1990): cultura *underground*, International situacionista, pintadas, intervenciones y fanzines. Arte alternativo.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

JORDI CLARAMONTE ARRUFAT
jclaramonte@fsf.uned.es
91398-6925
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ALPHEN, E. von: *How contemporary images Shape Thought. Art in Mind*, The University of Chicago Press / Chicago and London, 2005.
- AMORÓS, C.: *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres*, Feminismos, Ed. Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto de la mujer, Madrid, 2005.
- ARVON, A.: *La estética marxista*, Amorrortu, Buenos Aires, 1972.
- AA.VV.: *Escritos de arte de vanguardia*, Istmo, Madrid, 1998.
- AA. VV.: *Internacional-situacionista*, (3 vols.), Madrid, Luis Navarro editos, 1999-2001. Vol. I: "La realización del arte"; vol. II: "La supresión de la política"; vol. III: "La práctica de la teoría".
- AA.VV.: *Catálogo M. Barceló*, Centro Reina Sofía, Madrid, 1999.
- AA.VV.: *Utopías de la Bauhaus*, C. Reina Sofía, 1988.
- BAUDELAIRE, CH.: *Oeuvres complètes*, Seuil, Paris, 1968, 1980.
- BAUDELAIRE, CH.: *Oeuvres complètes*, La Plèyade, 2 vols, 1973.
- BAUDELAIRE, CH.: *Salones y otros escritos sobre arte*, Visor, Madrid, 1996.
- BENJAMIN, W.: *Iluminaciones 3* (para B. Brecht), Taurus, Madrid, 1990.— *Iluminaciones 1* (para Ch. Baudelaire), Taurus, Madrid, 1990.
- BRETON, A.: *Manifiestos del surrealismo*, Labor, Barcelona, 1992.
- BOZAL, V.; ARNALDO ALCUBILLA, J. y BRIHUEGA, J.: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, La balsa de la Medusa, Visor, Madrid, 1996. En estos escritos el alumno encontrará abordados gran parte de los temas correspondientes a la segunda y cuarta sección.
- CÉZANNE, P.: *Correspondencias*, Visor, Madrid, 1991.
- DERRIDA, J.: *La verité en peinture*, Flammarion, París, 1978.
- DORFLES, G.: *Nuevos ritos, nuevos mitos*, Ed. Lumen, (G. Einandi ed., Turin, 1965) Barcelona, 1969.
- ECO, U.: *La estructura ausente*, Lumen, Barcelona, 1986.
- FREIXA, M.: *Las vanguardias del S. XIX. Fuentes y Documentos para la historia del Arte*, G. Gili, Barcelona, 1982.
- GUBERN, R.: *Historia del cine*, 2 vols., ed. Lumen, Barcelona, 1973.

- HEBBIGE, D.: *Subculturas*, Paidós, Barcelona, 2004.
- HEIDEGGER, M.: *Arte y Poesía*, F.C.E., México, 1988.
- JAMESON, F.: *Postmodernidad. La lógica cultural del capitalismo tardío*, Ed. Trotta, Madrid, 1997. Como el título de esta obra indica aquí se ofrece una interpretación en torno a la polémica modernidad-postmodernidad.
- JAUSS: *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Taurus, Madrid, 1986.
- KANDINSKY: *De lo espiritual en el arte*, Barral (Labor), Barcelona, 1986.
- KUSPIT, D.: *Arte digital y video arte*, Ed. Pensamiento, Madrid, 2005.
- LEYRA, A.M.: *La mirada creadora*, Península, Barcelona, 1993.
- LUCAS, A.: *El trasfondo barroco de lo moderno. Estética y crisis de la modernidad en la filosofía de Walter Benjamin*, Cuadernos de la UNED, Madrid, 1992. En este estudio se abordan gran parte de las cuestiones relacionadas con los temas correspondientes a la primera y tercera sección.
- MAFFI, U.: *La cultura underground*, 2 vols. Anagrama, Barcelona, 1975.
- MARCHÁN, S.: *Las vanguardias en las artes y en la arquitectura*, 2 vols., Espasa Calpe, Madrid, 2001.
- MARCHÁN, S.: *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, 2001.
- MARCUS, G.: *Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX*, Anagrama, Barcelona, 1993. Este texto presenta una incursión por los caminos de la contracultura.
- MARCUSE, E.: *La Dimensión estética*, Materiales, Barcelona, 1980.
- NIETZSCHE, F.: *El nacimiento de la tragedia*, Espasa Calpe, Madrid, 1964, 1995.
- NIETZSCHE, F.: *Crepúsculo de los ídolos*, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
- PICÓ, J. (ed.): *Modernidad y postmodernidad*, Alianza Ed., Madrid, 1992.
- PROUST, M.: *En busca del tiempo perdido y El tiempo recobrado*, 7 vols., Alianza Ed., Madrid, 1975, 1998.
- TAPÍES, A.: *La práctica del arte*, Ariel, Barcelona, 1973, 1989.
- WEISS, P.: *La estética de la Resistencia*, Hondarribia (Guipúzkoa), 1999.

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.
- ARGULLOL, R.: *Tres miradas sobre el arte* 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.
- AA.VV.: *Catálogo Arco 2001*, 2 vols. Madrid, 2001.

AA.VV.: *Pabellón Español. Exposición internacional de París, 1937*, Catálogo, Reina Sofía, Madrid, 1987. AA.VV.: *A Mano*, Industrias Mikuerpo, Apdo. 36455 - 28080 Madrid. AA. VV.: *Patafísica*, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2002. BARNICOAT, J.: *Los carteles. Su historia y lenguaje*, G. Gili, Barcelona, 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. JAVIER ECHEVARRÍA: *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 suprematisme*, 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.

SARAMAGO, J.: *Cuadernos de Lanzarote*, (1993-1995), Alfaguara, Madrid, 1998.

STEWART HOME: *Asalto a la cultura*, Barcelona, Virus, 2002.

VALVERDE, J. M^a.: *Cartas a un cura escéptico en materia de arte moderno*, Seix Barral, Barcelona, 1959.

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.

Direcciones de Internet: Archivo Situacionista Hispano: <http://www.altediciones.com/ash>

Diversas Iniciativas Autónomas:

<http://www.sindominio.net/aleph-arts>. Net-art, nuevos medios: <http://www.aleph-arts.org/>

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 I al tema XIV) de la Primera Prueba Presencial y las dos restantes (del tema XV al tema XXXVI) 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

Martes, de 10 a 14 h.

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

UNED, Edificio de Humanidades

Despacho 311

c/ Senda del Rey, 7 (28040 Madrid)

Tel.: 91 398 69 26

Correo electrónico: analucas@fsof.uned.es

OTROS MEDIOS DE APOYO

Para este tema ponerse en contacto con la profesora.

Se recomienda la audición del programa de radio "Revista de Filosofía" a través de Radio-3 (FM) y en la frecuencia 1359 (Onda Media) de Radio Nacional de España. Los casetes de este programa están disponibles en los Centros Asociados.

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.