

7-08

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS

CÓDIGO 0157511-

UNED

7-08

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS
CÓDIGO 0157511-

ÍNDICE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

En esta asignatura se ha optado por 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.

Su 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: 1ª y 2ª en la primera prueba; 3ª y 4ª. en la segunda. 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 1.- Ch. Baudelaire: el padre de la modernidad estética.

TEMA 2.- F. Nietzsche: la poetización de la filosofía y su dispersión en el lenguaje artístico.

TEMA 3. La crisis de la Kultur y del lenguaje: K. Kraus y H. Hofmannsthal.

TEMA 4. El ensayo como nuevo género filosófico: G. Lukács y R. Musil.

TEMA 5. Las nuevas categorías de lo moderno: transitoriedad, simultaneidad y fugacidad en G. Simmel.

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

TEMA 6. W. Benjamin y las aporías de la modernidad.

TEMA 7. M. Heidegger: "la época de la imagen del mundo".

TEMA 8. Los poderes de la música: A. Schoenberg.

TEMA 9. La irrupción de las vanguardias artísticas y sus Manifiestos: ¿Vanguardia artística y vanguardia política? : Poéticas del Dadaísmo, Constructivismo y Surrealismo.

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

TEMA 10. Sacralización cultural o secularización cultural (Weber, Benjamin, Adorno, Horkheimer y Marcuse).

TEMA 11. La transformación del concepto de obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en W. Benjamin.

TEMA 12. La crítica de la cultura de masas en Th. Adorno y M. Horkheimer.

TEMA 13. Los medios de comunicación de masas: fotografía, cine, vídeo y ordenador e Internet: La cultura Visual

TEMA 14. El fenómeno de la moda: novedad y simulacro (W. Benjamin, J. Bandrillard y G. Agamben)

IV. Postmodernidad, Postvanguardismo y Contracultura

TEMA 15.- Los "nuevos comportamientos artísticos": "Arte conceptual", Happeening, Land Art etc.

TEMA 16. La polémica modernidad-postmodernidad.

TEMA 17. Estética de la resistencia y estética de la recepción.

TEMA 18.-. De la muerte del arte al postvanguardismo: eclecticismo, citacionismo, fragmentación, ironización y reapropiaciónismo.

TEMA 19. La utilización de las nuevas tecnologías en el proceso cultural: arte electrónico y digital (virtual).

TEMA 20. Pluriculturalismo estético y artístico: el derecho a la diferencia, las imágenes híbridas de la postmodernidad y la transpostmodernidad. Estética y globalización.

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

ISBN(13):9788412548938

Título:LA ESTÉTICA MARXISTA (1ª)

Autor/es:Arvon, Henri ;

Editorial:AMORRORTU

ISBN(13):9788423978977

Título:LAS VANGUARDIAS EN LAS ARTES Y LA ARQUITECTURA

Autor/es:Marchán Fiz, Simón ;

Editorial:ESPASA CALPE

ISBN(13):9788437622798

Título:PENSADORES CLAVE SOBRE ARTE: EL SIGLO XX (1)

Autor/es:Murray, Chris ;

Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788446011774

Título:ARTE DESPUÉS DE LA MODERNIDAD: NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN TORNO A LA REPRESENTACIÓN (1ª)

Autor/es:Wallis, Brian ;

Editorial:EDICIONES AKAL, S.A.

ISBN(13):9788446023234

Título:ESTUDIOS VISUALES: LA EPISTEMOLOGÍA DE LA VISUALIDAD EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN (1ª)

Autor/es:Moxey, Keith P.F. ;

Editorial:EDICIONES AKAL, S.A.

ISBN(13):9788446024873

Título:LAS VEGAS: RESPLANDOR POP Y SIMULACIONES POSMODERNOS, 1905-2005

Autor/es:Rodríguez Llera, Ramón ; Marchán Fiz, Simón ;

Editorial:EDICIONES AKAL, S.A.

ISBN(13):9788449316098

Título:SUBCULTURA (1ª)

Autor/es:Hebdige, Dick ;

Editorial:EDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A.

ISBN(13):9788449318276

Título:REAL/VIRTUAL EN LA ESTÉTICA Y LA TEORÍA DE LAS ARTES (1ª)

Autor/es:Marchán Fiz, Simón ;

Editorial:EDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A.

ISBN(13):9788470903571

Título:ESCRITOS DE ARTE DE VANGUARDIA 1900.1945 (1ª)

Autor/es:González García, Ángel ;

Editorial:ISTMO

ISBN(13):9788476001059

Título:DEL ARTE OBJETUAL AL ARTE DE CONCEPTO (6ª)

Autor/es:Marchán Fiz, Simón ;

Editorial:EDICIONES AKAL, S.A.

ISBN(13):9788477745815

Título:HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS Y DE LAS TEORÍAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS. VOL. I

Autor/es:Bozal, Valeriano ;

Editorial:A.MACHADO LIBROS, S.A.

ISBN(13):9788477745839

Título:SALONES Y OTROS ESCRITOS SOBRE ARTE (1ª)

Autor/es: Baudelaire, Charles ;
 Editorial: VISOR LIBROS, S.L.

ALPHEN, E. von: *How contemporary images Shape Thought. Art in Mind*,
 The University of Chicago Press / Chicago and London, 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.: *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.

BREA, J. L. .editor, *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la glorablización*, Madrid, Akal, 2005.

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.

DANTO, A. , *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1999.

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-postmo-dernidad.

JANIK, A. y TOULMIN, *La Viena de Wittgenstein*, Madrid, Taurus, 1974.

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 FIZ, S.: *Las vanguardias en las artes y en la arquitectura*, 2 vols., Espasa Calpe, Madrid, 2001.

MARCHÁN FIZ, S.: *Del arte objetual al arte de concepto*, Akal, 2001. MARCUS, G.: *Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX*, Anagra

MARCHÁN FIZ, S., *Real/Virtual en la estética y las artes*, Barcelona, Paidós, 2005.

MARCHÁN FIZ, S., *Resplandor "pop" y simulaciones postmodernas*, Madrid, Skala, 2006.

MARCUSE, E.: *La Dimensión estética*, Materiales, Barcelona, 1980. NIETZSCHE, F.: *El nacimiento de la tragedia*, Espasa Calpe, Madrid, 1964, 1995.

MIRZOEFF, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.

MURRAY, CR., *Pensadores sobre el arte: el siglo XX*, 2006.

NIETZSCHE, F.: *Crepúsculo de los ídolos*, Alianza Editorial, Madrid, 1992. PICÓ, J. (ed.): *Modernidad y postmodernidad*, Alianza Ed., Madrid, 1992.

WALLIS, B., *Arte después de la Modernidad*, Madrid, Akal, 2001.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13):9788449311864

Título: LA TRANSFIGURACIÓN DEL LUGAR COMÚN ISBN. 8449311861 (1ª)

Autor/es: Danto, Arthur C. ;

Editorial: EDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A.

ISBN(13):9788486418601

Título: ARTE DIGITAL Y VIDEO ARTE (1ª)

Autor/es: Kuspit, Donald Burton ;

Editorial: CÍRCULO DE BELLAS ARTES

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 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.
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 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

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.