11-12

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS

CÓDIGO 0157511-

UNED

11-12

TEORIAS ESTETICAS CONTEMPORANEAS

CÓDIGO 0157511-

ÍNDICE

OBJETIVOS
CONTENIDOS
EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

Hace tiempo, mucho tiempo, que lo estética dejo de ser una "epistemología inferior", incuso una mera teoría del arte. Las estéticas contemporáneas se plantean, como querían Rodchenko y Dewey, como "modos de organización" de la experiencia, posibilidades de construcción de la vida intelectual y sensible.
En función de esa tensión por hacerse constructivas y por extenderse fuera de los ámbitos del arte, sin perder un ápice de su autonomía, algunas poéticas se han hecho centrípetas y han enfatizado cierto ensimismamiento, cierta autorreferencialidad, que quizá reforzaba el programa ilustrado de diferenciación y autonomía de las diversas facultades.
Obviamente y como no podía ser de otra manera, otras prácticas y otras poéticas han generado un movimiento centrífugo llegandose 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.
Hablar de estéticas contemporáneas 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 especifidad propia de la estética y la teoría de las artes.

CONTENIDOS

Tema 1 .- Vida,cuerpo y experiencia: Bergson, Merleau-Ponty , Dewey.
Tema 2.- Formas Simbólicas: Cassirer , S. Langer.
Tema 3.- "Verdad", Hermeneútica, Juego: Heidegger y Gadamer.
Tema 4.- Juegos de lenguaje y teorías de la función estética: Wittgenstein, Mukarovsky, Goodman.
Tema 5.- Autonomía, modernidad y cultura de masas: Adorno, Benjamin, Marcuse.
Tema 6.- Estética Informacional y Semiótica: Bense, Moles, Eco.
Tema 7.- La estética como modo de producción: Marx, Brecht y Lukács.
Tema 8.- Ni las palabras ni las cosas: Barthes, Foucault, Deleuze, Bourdieu.
Tema 9.- Deconstrucción y ParaEstéticas: Baudrillard, Lyotard, Derrida.
Tema 10.- Teorías Institucionales del Arte: Bürger, Danto, Dickie.
Tema 11.- Del arte de concepto al arte de contexto.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	JORDI CLARAMONTE ARRUFAT
Correo Electrónico	jclaramonte@fsof.uned.es
Teléfono	91398-6925
Facultad	FACULTAD DE FILOSOFÍA
Departamento	FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Esta es una bibliografía básica organizada por temas. No pretendemos que os leais 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 trabajeis 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, Paidos 2008
Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la Percepción, Península, 1975
Merleau-Ponty, M. El ojo y el espiritu, Paidos, 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, Sigueme, 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, Joaquin 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, Peninsula, 1973
Luckacs, Georg. Estética, Grijalbo, 1965 (especialmente los volúmenes II y IV)
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 (Introducción), FCE, 1996

TEMA 9

De Man, Paul, La retórica del romanticismo, Akal, 2007
Derrida, Jacques, La verdad en pintura, Paidos 2001
Lyotard, Jean François, La diferencia, Gedisa 1999
Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad, Gedisa 1996

TEMA 10

Bürger, Peter, Teoría de la vanguardia, Peninsula, 2000
Menke, Cristoph, La soberanía del arte, Visor, 1997
Danto,Arthur, El abuso de la belleza, Paidos, 2005
Dickie, Georges, El circulo del arte, Paidos 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
Claramonte, Jordi, De arte de concepto al arte de contexto, Nerea, 2010
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 Srïjl: 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, Kracaner 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 salirde 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,973.

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 cibermundo. 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 entregar a lo largo del curso un trabajo sobre un tema vinculado a la materia estudiada. Este trabajo será de libre elección por parte del alumno, pudiéndose consultar con los Coordinadores del curso, con objeto de ponderar su viabilidad y facilitar información sobre el mismo. En este sentido, se ruega ponerse en contacto directo con el Profesor coordinador de la asignatura a través de su correo electrónico: jclaramonte@fsof.uned.es

Para facilitar la atención pediré al alumno que me escriba habiendo escogido un tema para el

trabajo y que me envíe tanto una propuesta de índice como una mínima bibliografía. Con ello podré asesorar del mejor modo al investigador.
Estos trabajos deben satisfacer unas exigencias mínimas de investigación, bien en su extensión, similar a un artículo o ensayo de revista (entre 15 y 25 o 30 páginas), en su método expositivo, en la citación de textos y notas a pie de página, la bibliografía consultada, etc.
Los trabajos se entregarán a tiempo de ser evaluados juntamente con la segunda prueba presencial, enviándolos por correo electrónico al profesor.

7.3. PRUEBAS PRESENCIALES

El objeto de la Primera Prueba Presencial será evaluar el trabajo realizado en torno a los seis primeros temas. El de la Segunda Prueba Presencial será, en consecuencia, dar cuenta de los cinco temas restantes.
En ambas Pruebas el alumno dispondrá de dos horas para exponer una serie de conceptos de su libre elección, extraídos de cada uno de los temas planteados. Es decir, el alumno deberá exponer seis conceptos en la Primera Prueba y cinco en la Segunda, siendo así que cada uno de ellos procederá de uno de los temas propuestos.
Durante la realización de las mismas podrá utilizar tanto libros como todo tipo de fichas y apuntes que él mismo haya confeccionado para la elaboración de los conceptos escogidos.

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
Lunes, de 10 a 14h
Martes, 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.