

ESTÉTICA APLICADA

MÓDULO	MATERIA	ASIGNATURA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	CARÁCTER
Estética y teoría de las artes	Estética	Estética aplicada	4º	1º	6	Optativa
PROFESOR(ES)			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)			
La Rubia de Prado, Leopoldo			Departamento de Filosofía I Edificio de la Facultad de Psicología Campus Universitaria de Cartuja, s/n 18071- GRANADA - ESPAÑA Tel.: 958 24 20 99 FAX: 958 243569			
			HORARIO DE TUTORÍAS			
			La Rubia de Prado, Leopoldo: E-mail: llarubia@ugr.es Teléfono: 958242099 Tutorías: -Despacho Teoría del Arte e Historia del Pensamiento. Facultad de Bellas Artes: Lunes y miércoles de 9:00 a 12:00. -Despacho 254. Departamento de Filosofía I. Facultad de Psicología: Martes y jueves de 10:30 a 13:30.			
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE			OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR			
FILOSOFÍA						
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)						
Interés por el arte del siglo XX y XXI teniendo en cuenta las dificultades que plantea y los derroteros que ha seguido, muy diferentes a los de la historia del arte de los siglos precedentes. Compromiso por parte del alumnado de leer los textos pertenecientes a la Bibliografía Básica Recomendada.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)						
Reflexión filosófica sobre la naturaleza del arte, los procedimientos simbólicos por los que se construye la significación artística y la experiencia estética. Conocimiento histórico y sistemático de los problemas que plantea a la filosofía el arte y viceversa, atendiendo a la obra de arte en sí misma, al juicio estético y a la experiencia que suponen la creación y la recepción de la obra de arte.						

ugr

Universidad
de Granada

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO
CG1, CG2, CG3, CG5, CG10 CE1. CE5. CE6.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
<i>El alumno sabrá/comprenderá:</i> - Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte - Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, y antropológicos en relación con el Arte. - Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos - Conocimiento del vocabulario, códigos, y conceptos inherentes al ámbito artístico - Conocimiento de las grandes propuestas artísticas del siglo XX y XXI <i>El alumno será capaz de:</i> - Capacidad para identificar los principales estilos de Vanguardia y Neovanguardias del siglo XX - Capacidad de identificar las corrientes principales de la filosofía occidental por sus promotores y sus doctrinas características. - Capacidad de entender y usar la terminología filosófica empleada en los textos de lectura obligatoria. - Capacidad de entender y usar la terminología filosófica de especial significación para el análisis del discurso de la Estética. - Capacidad de identificar y entender pasajes significativos de los textos de lectura obligatoria. - Capacidad de reconocer relaciones entre conceptos y doctrinas filosóficas y conceptos y teorías del arte. - Preparación de la exposición pública del contenido de textos filosóficos y de llevarla a cabo.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMA 1. Contexto previo a las Neovanguardias. 1. Abstracción y esteticismo 2. Texto: Clement Greenberg, "Abstracción y representacional", en Cl. Greenberg, <i>Arte y cultura</i>, op. cit., pp.126-31 TEMA 2. Neovanguardias y formalismo. Del Expresionismo abstracto a la Abstracción pospictórica. 1. Exposición con imágenes 2. De lo lineal a lo pictórico (Wölfflin)

ugr

Universidad
de Granada

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3. El nihilismo de Ad Reinhardt y la clausura de la representación.

4. Texto: El nihilismo implícito en *Las Doce reglas para una Nueva Academia* (1957) de Ad Reinhardt y la clausura de la representación. La transición de la Abstracción pictórica (Expresionismo abstracto) a la Abstracción postpictórica y al Minimalismo

TEMA 3. El fin del arte.

1. Los motivos de Arthur Danto

2. Texto: Arthur C. Danto, *Después del fin el arte*, op. cit., cap. 2, pp. 43-59

TEMA 4. La crisis de la representación y el retorno de lo real.

1. Presentación de las líneas fundamentales

2. Representación y vida no representable

3. Texto: A. Artaud, *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa, 2011.

Texto: J. Derrida, "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación", en J. Derrida, *La escritura y la diferencia*, op. cit., pp. 318-343

TEMA 5. Arte Pop.

1. Exposición con imágenes

2. Texto: Hal Foster, *El retorno de lo real*, op. cit., cap. 5, pp. 129-148

TEMA 6. El Minimalismo.

1. Exposición con imágenes

2. Texto: Michael Fried, "Arte y objetualidad", en M. Fried, *Arte y objetualidad*, op. cit., pp. 173-194

TEMA 7. Arte conceptual.

1. Exposición con imágenes

2. Texto: Joseph Kosuth, "Arte y Filosofía, I y II", en G. Battcock (ed.), *La idea como arte. Documentos del arte conceptual*, op. cit, pp. 60-81

TEMA 8. Arte del cuerpo, performance y accionismo vienés.

1. Exposición con imágenes

2. Texto: Tracy Warr, *El cuerpo del artista*, op. cit., pp. 11-33

TEMA 9. Arte de la tierra y arte medioambiental.

1. Exposición con imágenes

ugr

Universidad
de Granada

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2. Texto: Jeffrey Kastner (Ed.), *Land art y arte medioambiental*, op. cit., pp. 23-27

TEMA 10. Arte y nuevas tecnologías.

1. Exposición con imágenes

2. Texto: Donald Kuspit (Ed.), *Arte digital y videoarte: transgrediendo los límites de la representación*, op. cit., pp. 11-46

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA RECOMENDADA

–Artaud, Antonin: *El teatro y su doble*: Barcelona, Edhasa, 2011.

–Danto, Arthur: *Después del fin el arte*, Barcelona, Paidós, 1999 (pp. 43-59).

–Derrida, J.: *La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989 (pp. 318-343).

–Foster, Hal: *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001 (pp. 129-148)

–Fried, Michael: *Arte y objetualidad*, Madrid, Antonio Machado Libros, 2004 (pp. 173-194)

–Greenberg, Clement: “Abstracto y representacional”, en *Arte y cultura*. Barcelona: Gustavo Gili, 1979 (pp. 155-160)

–Kastner, Jeffrey (Ed.): *Land art y arte medioambiental*, London, Phaidon, 2005 (pp. 23-27)

–Kosuth, Joseph: “Arte y filosofía I y II”, en Battcock, Gregory (Ed.): *La idea como arte. Documentos del arte conceptual*, Barcelona, Gustavo Gili, 1977 (pp. 60-81)

–Kuspit, Donald (Ed.): *Arte digital y videoarte: transgrediendo los límites de la representación*, Madrid, Ediciones Pensamiento, 2006 (pp. 11-46).

–La Rubia, Leopoldo, “El nihilismo implícito en Las Doce reglas para una Nueva Academia (1957) de Ad Reinhardt y la clausura de la representación. La transición de la Abstracción pictórica (Expresionismo abstracto) a la Abstracción postpictórica y al Minimalismo”.

–Warr, Tracy: *El cuerpo del artista*, London, Phaidon, 2006 (pp. 11-33).

GENERAL

–Alsina, Pau: *Arte, ciencia y tecnología*, UOC., 2007

–Buchloh, Benjamin H. D.: *Formalismo e Historicidad*, Madrid, Akal, 2004

–Company David (Ed.): *Arte y fotografía*, London, Phaidon, 2006

–Chipp, Herschel: *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1995

–Crow, Thomas. “Saturday disasters. “Traces and reference in early Warhol”.

–Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.-A., Buchloh, B.: *Arte desde 1900 : modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal, 2006

–Goldberg, Rose Lee: *Performance art: desde el futurismo hasta el presente*, Barcelona, Destino, 1996

–Guasch, Ana María (Ed.): *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones. 1980-1995*, Madrid, Akal, 2000

–Guasch, Ana María: *El arte último del siglo XX*. Madrid, Alianza, 2000

–Lippard, Lucy, *El Pop Art*, Barcelona, Destino, 1993

–Lucie-Smith, Edgard: *Movimientos artísticos desde 1945*, Barcelona, Destino, 1991

–Lucie Smith, Edward: *El arte hoy: Del expresionismo abstracto al nuevo realismo*, Madrid, Cátedra, 1983

–Lyotard, Jean-François: *La posmodernidad*, Barcelona, Gedisa, 1987

–Marchán Fiz, Simón: *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Akal, 1986

ugr

Universidad
de Granada

–Meyer, James (ED.): *Arte minimalista*, London, Phaidon, 2005
 –Morgan, Robert C.: *Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual*, Madrid : Akal, 2003
 –Osborne, Peter (Ed.): *Arte conceptual*, London, Phaidon, 2006
 –Pérez Carreño, F.: *Arte minimal. Objeto y sentido*, Madrid, Antonio Machado Libros, 2003
 –Perniola, Mario: *Los situacionistas*, Visor Distribuciones, 2008
 –Reckitt, Helena (Ed.): *Arte y feminismo*, London, Phaidon, 2005
 –Rush, Michael, *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Barcelona, Destino, 2002
 –Solans, Piedad, *Accionismo vienés*, Madrid, Nerea, 1999.
 –Taylor, Brandon: *Arte hoy*, Madrid, Akal, 2000
 –Uberquoi, M.-C.: *¿El arte a la deriva?*, Barcelona, Debolsillo, 2004
 –Wallis, Brian (Ed.): *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid, Akal, 2001
 –Wood, P., Frascina, F., Harris, J., Harrison, Ch.: *La modernidad a debate*, Madrid, Akal, 1999
 –Wölfflin, Heinrich: *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid: Espasa Calpe, 2009.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Actividades formativas - Metodología - Competencias relacionadas - %
 Clases expositivas en torno a los conceptos y contenidos propuestos y de presentación de los ejercicios, trabajos y proyectos a desarrollar.
 Seminarios y tutorías académicas
 Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos.
 Actividades de evaluación.
 TOTAL ECTS / HORAS PRESENCIALES 40%
 Actividad autónoma del alumnado.
 Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares.
 Lectura y estudio. Redacción de trabajos.
 TOTAL ECTS / HORAS ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL ALUMNO 60%

La asistencia a clase es obligatoria.

Las clases se desarrollarán según la siguiente dinámica: clases teóricas donde se expondrán los textos que forman parte de la “Bibliografía básica recomendada”; textos que los alumnos tendrán que haber leído para poder iniciar la discusión en torno a los problemas que el propio texto plantee y resolver las dudas que surjan. De esta manera, la lectura de texto poseerá una vertiente práctica. Cada clase estará en todo momento apoyada por textos fílmicos e imágenes que favorezcan la comprensión de las diferentes propuestas artísticas. Una vez conocidas dichas propuestas, los alumnos formarán grupos para exponer un trabajo en clase y de ese modo aplicar sus conocimientos a sus propios intereses. En dichas sesiones, justo tras sus exposiciones, se abrirá un espacio de discusión con objeto de llegar a conclusiones y despejar dudas. Cabe la posibilidad de que las exposiciones posean una vertiente creativa dada la naturaleza de la propia asignatura, de tal manera que como en anteriores ediciones, se presenten obras de arte conceptual, performances, etc. Por otro lado, los alumnos podrán presentar iniciativas como visitas a una exposición u otras actividades que redunden en un enriquecimiento de las actividades prácticas, siempre que el cumplimiento del programa quede asegurado.

Los alumnos podrán presentar libremente trabajos sobre temas de su interés con objeto de profundizar en determinados

ugr

Universidad
de Granada

temas que puedan formar parte de sus inquietudes posteriormente y que serían discutidos con el profesor en horario de tutoría.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones

La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos de actividad programada, que en la modalidad de Evaluación continua consistirá en su convocatoria ordinaria en:

- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: 15% de la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, trabajos escritos, etc.): el 30% de la calificación final.
- Las tutorías y posibles actividades relacionadas con ellas: el 5% de la calificación final.
- El examen final escrito: el 50% de la calificación final. Este ejercicio incluirá cuatro preguntas sobre el temario de teoría, de las cuales habrán de ser desarrolladas tres.

La convocatoria extraordinaria consistirá en:

- Examen final escrito: 60% de la calificación final. Este ejercicio tendrá la misma estructura que el correspondiente de la convocatoria ordinaria.
- Examen sobre la parte práctica de la asignatura: 40%. Este ejercicio consistirá para todos aquellos que no hicieron su exposición en clase en la entrega el primer día de septiembre de un trabajo original en torno a las Vanguardias y Neovanguardias del siglo XX sobre el que se establecerá una discusión al final del examen escrito.

Respecto a la Evaluación única final incluirá:

- Prueba escrita en torno a la “Bibliografía básica recomendada”
- Presentación de un trabajo original en torno a las Vanguardias y Neovanguardias del siglo XX
- Prueba oral en torno al trabajo presentado por el alumno.
- Prueba oral con objeto de comprobar en qué medida el alumno puede reconocer, reflexionar y plantear cuestiones pertinentes en torno a las Vanguardias y Neovanguardias artísticas del siglo XX.

INFORMACIÓN ADICIONAL

ugr

Universidad
de Granada