GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA	
Nombre de la asignatura	**Estética aplicada**
Nivel (Grado / Posgrado)	Grado
Plan de estudios en que se integra	Licenciatura en Filosofía
Tipo	Optativa
Año en que se programa	Curso 4º
Calendario	Cuatrimestre 2º
Créditos teóricos y prácticos	3+3
Créditos expresados como volumen total de trabajo del estudiante	6 créditos* *1 crédito STCE/ECTS = 25 horas de trabajo (ver más abajo actividades y horas de trabajo estimadas)
Descriptores	Estudio sobre el arte de las últimas décadas y de las teorías que intentan explicarlo. Se analizarán las corrientes artísticas más sobresalientes, las tendencias dominantes y las características parcialmente compartidas. Se comentarán algunos textos que puedan iluminar la situación actual del arte, especialmente aquellos textos que se mueven entre la filosofía del arte y la crítica de arte
Objetivos (expresados como resultados de aprendizaje y competencias)	El estudiante habrá de saber: - Conocer mejor el arte de nuestros días - Distinguir las distintas tendencias que lo atraviesan - Disponer de un instrumental teórico para el análisis del mismo, basado, por un lado, en el conocimiento de los manifiestos y textos relevantes de la crítica de arte coetánea y, por otro, en el análisis de los supuestos filosóficos que en ocasiones incluye dicha crítica - Descubrir las cuestiones que el arte actual plantea a la estética filosófica - Comprender las aplicaciones prácticas de la estética filosófica - Analizar las relaciones posibles entre el arte y la filosofía de nuestro tiempo El estudiante adquirirá las siguientes capacidades: - Comentar textos filosóficos y de crítica de arte - Descubrir la innovación y pluralidad del arte de hoy - Familiarizarse con textos y manifiestos especialmente relevantes para el arte de nuestra época - Manejar las nuevas tecnologías en la investigación sobre el arte - Aplicar los conocimientos teóricos a la reflexión sobre el arte y la experiencia estética en la actualidad - Utilizar categorías clásicas del pensamiento estético y ser capaz de aplicarlas al arte actual - Identificar la situación presente del arte y pensar en qué se diferencia de épocas anteriores - Analizar críticamente algunas corrientes y actitudes del arte contemporáneo
Prerrequisitos y recomendaciones	- Comprensión de textos en algún idioma de interés filosófico - Tener nociones básicas de filosofía y un conocimiento elemental de las grandes corrientes del arte contemporáneo - Una asignatura como ésta sólo le será útil al alumno si se compromete a una lectura previa de los textos que se comentarán en clase
Contenidos/palabras clave	Contenidos: - Se comenzará con una exposición de la situación previa al surgimiento de las neovanguardias de los años sesenta, destacando especialmente los motivos prácticos y teóricos contra los que reaccionan las neovanguardias - Se examinará la cuestión del “fin del arte”, atendiendo en particular al análisis de A. C. Danto - Se analizará el problema de la crisis de la representación y la alternativa del “retorno a lo real” - Se prestará especial atención a La abstracción postpictórica, el arte pop, minimalismo y arte conceptual, las grandes corrientes neovanguardistas que tanto han influido en el devenir posterior del arte - Se harán presentaciones sobre el arte del cuerpo, el arte de la tierra, las instalaciones, el accionismo vienés, el arte y las nuevas tecnologías, o se elegirán en clase otras corrientes artísticas a exponer Palabras clave: - Arte último - Expresionismo abstracto - Abstracción postpictórica - Arte pop - Minimalismo - Arte conceptual - Representación - Crítica - Estética
Bibliografía recomendada	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*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/ephaidon/ephaidon/1%2C2%2C433%2CB/frameset&FF=ephaidon&223%2C%2C416), 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,](http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,KUSPIT32DONALD,00.html?autor=KUSPIT%2C+DONALD) 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 –Campany David (Ed.): [*Arte y fotografía*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/ephaidon/ephaidon/1%2C2%2C433%2CB/frameset&FF=ephaidon&44%2C%2C416), 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*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/afoster%2C+hal/afoster+hal/1%2C2%2C8%2CB/frameset&FF=afoster+hal+1955&1%2C%2C2),Madrid, Akal, 2006 –Goldberg, Rose Lee: [*Performance art: desde el futurismo hasta el presente*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/tPERFORMANCE+ART/tperformance+art/1%2C2%2C3%2CB/frameset&FF=tperformance+art+desde+el+futurismo+hasta+el+presente&1%2C%2C2), 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*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/darte+pop/darte+pop/1%2C3%2C43%2CB/frameset&FF=darte+pop&14%2C%2C26), Barcelona, Destino, 1993 –Lucie-Smith, Edgard: *Movimientos artísticos desde 1945*, Barcelona, Destino, 1991 –[Lucie Smith, Edward](http://adrastea.ugr.es/search*spi/aLucie+Smith%2C+Edward/alucie+smith+edward/-3,-1,0,B/browse): ***El arte hoy: Del expresionísmo 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 –Meyer, James (ED.): [*Arte minimalista*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/dminimalismo/dminimalismo/1%2C1%2C18%2CB/frameset&FF=dminimalismo&2%2C%2C18), London, Phaidon, 2005 –Morgan, Robert C.: [*Del arte a la idea: ensayos sobre arte conceptual*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/darte+conceptuAL/darte+conceptual/1%2C1%2C38%2CB/frameset&FF=darte+conceptual&24%2C%2C38), 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](http://adrastea.ugr.es/search*spi/aRush%2C+Michael/arush+michael/-3,-1,0,B/browse), ***Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*,** Barcelona, Destino, 2002 –Solans, Piedad, *Accionismo vienés*, Madrid, Nerea, 1999. –[Taylor, Brandon](http://adrastea.ugr.es/search*spi/aTaylor%2C+Brandon/ataylor+brandon/-3,-1,0,B/browse):***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.
Métodos docentes	La materia se enseña sobre la base de aprendizaje de contenidos teóricos, realización de prácticas y apoyo de tutorías, de la siguiente manera: - La inmensa mayoría de las clases serán prácticas, en la medida en que estarán consagradas a comentarios de textos y análisis de los movimientos artísticos de los últimos años - Las clases teóricas servirán para trazar las líneas generales de los temas básicos. - Se dará un papel preponderante a las intervenciones de los alumnos tanto a la hora de comentar los textos como de analizar los movimientos artísticos - Quedará en manos de los alumnos la exposición de dichos movimientos mediante la proyección de imágenes y el análisis correspondiente; el profesor dirigirá los comentarios de textos - Será obligatorio (individualmente o en grupo, según el número de alumnos que se matriculen en la asignatura) hacer la exposición de alguna corriente artística o autor, presentando después un trabajo escrito en el que se recoja dicha exposición - Se valoraran los trabajos voluntarios que introduzcan alguna perspectiva complementaria, siempre que su tema y desarrollo hayan sido convenidos con el profesor.
Actividades y horas de trabajo estimadas							---	---	---	---		Actividad Teóricas Prácticas Tutorías Exámenes **Total**	Horas clase 30 15 9 6 **60**	Horas estudio 30 30 6 24 **90**	Total *60* *45* *15* *30* **150**	Esto supone que, en una semana lectiva ordinaria, el estudiante dedica a la asignatura diez horas de trabajo: hasta 4 horas de clase y al menos 6 horas de estudio personal.
Tipo de evaluación y criterios de calificación	La evaluación se llevará a cabo por medio de los siguientes componentes: - 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. Los criterios de calificación están en estrecha relación con los métodos docentes (véase más arriba)
Idioma usado en clase y exámenes	Español
Enlaces a más información	Página digital del Departamento de Filosofía I en Internet: <http://www.ugr.es/~filosofi/>
Nombre del profesor y **dirección de contacto para tutorías**	Dr. D. Leopoldo La Rubia de Prado Correo electrónico: llarubia@ugr.es Teléfono: 958 24 20 99 Despacho: 254 Departamento de Filosofía I, Facultad de Psicología, Campus de Cartuja, 18071 Granada Horario de tutoría (2º cuatrimestre): Martes y jueves, de 10:30 a 13:30.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES			
Semana	**Horas clase**	**Actividades**	**Contenidos**
1ª	1,5 1,5	Presentación Presentación Tutoría	1. Información sobre contenidos generales del asignatura y métodos docentes 2. Distribución de tareas [La fecha y modo de las tutorías se fijará según necesidades e incidencias]
2ª	1,5 1,5	Teórica Práctica	2. **Tema 1. Contexto previo a las neovanguardias** 1. Abstracción y esteticismo 2. Texto: Clement Greenberg, “”Abstracto y representacional”, en Cl. Greenberg, *Arte y cultura*, op. cit.., pp.126-31
3ª	1,5 1,5	Teórica Práctica	**Tema 2. Neovanguardias y formalismo** 1. De lo lineal a lo pictórico (Wölfflin) 2. El nihilismo de Ad Reinhardt y la clausura de la representación. 3. 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
4ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	**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
5ª	1,5 1,5	Teórica Práctica	**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 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
6ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	3. 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 4. Representación y abstracción Texto: J.-F. Lyotard, *La posmodernidad*, op. cit., pp. 11-26
7ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	**Tema 5. Arte Pop** 1. Exposición con imágenes 2. Texto: Hal Foster, *El retorno de lo real*, op. cit., cap. 5, pp. 129-148
8ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	**Tema 6. Minimalismo** 1. Exposición con imágenes 2. Texto: Michael Fried, “Arte y objetualidad”, en M. Fried, *Arte y objetualidad*, op. cit., pp. 173-194
9ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	**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
10ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	3. Texto: Harold Rosenberg, “Arte y palabras”, en G. Battcock (ed.), *La idea como arte. Documentos del arte conceptual*, op. cit., pp. 117-126 **Tema 8. Arte del cuerpo, performance y accionismo vienés** 1. Exposición con imágenes
11ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	2. Texto: **Tracy Warr,:*El cuerpo del artista*, op. cit., pp. 11-33** Solans, Piedad, *Accionismo vienés*, Madrid, Nerea, 1999. 3. Texto: H. Foster y otros, *Arte desde 1900*, op. cit., pp. 565-569
12ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	**Tema 9. Arte de la tierra y arte medioambiental** 1. Exposición con imágenes 2. Texto: Jeffrey Kastner (Ed.), [*Land art y arte medioambiental*](http://adrastea.ugr.es/search*spi?/ephaidon/ephaidon/1%2C2%2C433%2CB/frameset&FF=ephaidon&223%2C%2C416), op. cit., pp. 23-27
13ª	1,5 1,5	Práctica Práctica	**Tema 10. Arte y nuevas tecnologías** 1. Exposición con imágenes 2. Texto: Donald [Kuspit](http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,KUSPIT32DONALD,00.html?autor=KUSPIT%2C+DONALD) (Ed.), *Arte digital y videoarte: transgrediendo los límites de la representación*, op. cit., pp. 11-46
14ª	3	Teoría	Recapitulación
15ª	3	Teoría	Recapitulación