

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes
Código: 18347
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Graduado en Filosofía
Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 6 créditos ECTS
Curso Académico: 2014-15

1. ASIGNATURA / COURSE

ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

1.1. Código / Course number

18347

1.2. Tipo / Course type

Obligatoria

1.3. Nivel / Course level

Grado

1.4. Curso / Year

3º

1.5. Semestre / Semester

1º

1.6. Número de créditos / Credit allotment

6 créditos ECTS

1.7. Requisitos previos / Prerequisites

Haber superado con aprovechamiento los cursos anteriores del Título de Grado en Filosofía.

1.8. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory?

La asistencia a las clases forma parte de la carga de trabajo del estudiante en el cómputo global de sus créditos, por eso se considera calificable y es, a la vez condición necesaria para cursar la asignatura.

A partir de la segunda semana se pasará aleatoriamente lista. Más de cinco faltas en estos controles supondrán un descuento de 5'5 puntos en la nota

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes
Código: 18347
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Graduado en Filosofía
Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 6 créditos ECTS
Curso Académico: 2014-15

final (55% de la calificación final tal y como queda establecido en el punto 4 de esta guía docente).

1.9. Datos del profesor / Faculty data

Dr. José Jiménez Jiménez
Profesor de Estética y Teoría de las Artes
Departamento de Filosofía
Despacho 313 - Módulo V
Teléfono: 914974552
C. Electrónico: jose.jimenez@uam.es

1.10. Objetivos del curso / Course objectives

- G3 Dominar la terminología filosófica especializada
- G7 Redactar trabajos breves y comentarios
- G10 Explicar de forma clara y coherente teorías, nociones y debates filosóficos
- G11 Organizar argumentaciones y estrategias para la crítica
- G12 Confrontar las diferentes posiciones filosóficas en torno a un tema
- G13 Situar y enfocar debates de actualidad en una perspectiva filosófica

- E9 Construir, sintetizar y analizar argumentos
- E13 Presentar de forma oral y escrita una exposición clara y bien estructurada de las consideraciones pertinentes para una discusión
- E16 Identificar las motivaciones y presupuestos subyacentes de hipótesis y Teorías
- E20 Reconocer doctrinas filosóficas en lugares inesperados

- T5 Saber organizar y presentar un cuerpo complejo de información
- T7 Orientar progresivamente el estudio y el aprendizaje de forma independiente, desarrollando iniciativa y responsabilidad en el propio aprendizaje
- T8 Pensar un problema desde diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones Nuevas
- T11 Pensar de forma creativa, autocrítica e independiente

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes
Código: 18347
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Graduado en Filosofía
Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 6 créditos ECTS
Curso Académico: 2014-15

1.11. Contenidos del programa / [Course contents](#)

ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES: LA ESTÉTICA COMO CRÍTICA DE LA CIVILIZACIÓN CONTEMPORÁNEA

1. La modernidad como estética.
2. La Estética como crítica y teoría de la imagen.
3. La expansión de la tecnología: industria, ciudades, multitudes.
4. La vida es rápida, el arte es lento.
5. La sensación dinámica eternizada. La fotografía.
6. La configuración estética de la experiencia. Diseño, publicidad, medios de comunicación.
7. La doble ruptura de la vanguardia artística. Contra el academicismo artístico. Contra el uso pragmático de la imagen.
8. El gran experimento: la formación y cohesión estética de las masas sociales en los regímenes totalitarios.
9. El experimento consumado: universalización del consumo y estilización tecnológica de la experiencia en las sociedades industriales avanzadas.
10. La imagen global y los nuevos escenarios del arte.
11. Crítica del esteticismo.
12. “Real” y “virtual”. La revolución digital.
13. La nueva porosidad del tiempo.
14. Apariencia y verdad: la diversidad de la imagen.

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes
Código: 18347
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Graduado en Filosofía
Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 6 créditos ECTS
Curso Académico: 2014-15

Lecturas obligatorias

[1] - Charles Baudelaire (1863): "El pintor de la vida moderna".

* Tr. esp. de Carmen Santos en: *Salones y otros escritos sobre arte*. Introducción, notas y biografías de Guillermo Solana; La Balsa de la Medusa, Visor, Madrid, 1996, pp. 347-392.

* Tr. esp. de José Antonio Millán en: *Poesía completa, Escritos autobiográficos, Los paraísos artificiales, Crítica artística, literaria y musical*. Edición de Javier del Prado y José Antonio Millán; Biblioteca de Literatura Universal, Espasa Calpe, Madrid, 2000, pp. 1.365-1.417.

[2] - Georg Simmel (1903): "Las grandes urbes y la vida del espíritu", en: *El individuo y la libertad*. Ensayos de crítica de la cultura. Tr. esp. y prólogo de Salvador Mas; Península, Barcelona, 1986, pp. 247-261.

[3] - Susan Sontag (1977): *Sobre la fotografía*. Tr. esp. de Carlos Gardini; Edhasa, Buenos Aires, 1981. 4ª reimpresión, Edhasa, Barcelona, 1996. Nueva edición: Alfaguara, Madrid, 2005.

[4] - Walter Benjamin (1935-1936): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica".

* Tr. esp. de Jesús Aguirre en: *Discursos interrumpidos I.*; Taurus, Madrid, 1973, pp. 15-57.

* Tr. esp. de Alfredo Brotons Muñoz en *Obras*, libro I / vol. 2; Abada, Madrid, 2008, pp. 49-85 [Tercera redacción].

[5] - Guy Debord (1988 y 1979): *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*, seguido de Prólogo a la cuarta edición italiana de *La sociedad del espectáculo*. Tr. esp. de Luis A. Bredlow; Anagrama, Barcelona, 1999.

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes
Código: 18347
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Graduado en Filosofía
Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 6 créditos ECTS
Curso Académico: 2014-15

1.12. Referencias de consulta básicas / **Recommended reading**

Títulos básicos de apoyo

- J. Jiménez: **Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética**; Tecnos (Col. Metrópolis), Madrid, 1986. 3ª ed.: 1998.
- J. Jiménez: **La vida como azar. Complejidad de lo moderno**; Mondadori, Madrid, 1989. 2ª ed.; Destino, Barcelona, 1994.
- J. Jiménez: **Teoría del arte**; Tecnos/Alianza Editorial (Col. "neoMetrópolis"), Madrid, 2002. 4ª Reimpresión: 2010.

Repertorio bibliográfico elemental

- T. W. Adorno (1970): **Teoría estética**. Tr. esp. de F. Riaza, rev. por F. Pérez; Taurus, Madrid, 1980.
- Zygmunt Bauman (1997): **La posmodernidad y sus descontentos**. Tr. esp. de M. Malo de Molina y C. Piña; Akal, Madrid, 2001.
- Zygmunt Bauman (2000): **Modernidad líquida**. Tr. esp. de M. Rosenberg, en colaboración con J. Arrambide; F.C.E., México, 2003.
- Zygmunt Bauman (2007): **Vida de consumo**. Tr. esp. de M. Rosenberg, y J. Arrambide; F.C.E., México, 2007.
- W. Benjamin: **Discursos interrumpidos - I**. Tr. esp. de J. Aguirre; Taurus, Madrid, 1973.
- M. Calinescu (1987): **Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo**. Tr. esp. de F. Rodríguez Martín; Tecnos/Alianza Editorial (Col. neoMetrópolis), Madrid, 2003.
- J. Crary y S. Kwinter (eds.) (1992): **Incorporaciones**. Tr. esp. de J. Casas, C. Laguna y C. Martínez Gimeno; Cátedra, Madrid, 1996.
- Guy Debord (1967): **La sociedad del espectáculo**. Prólogo, tr. esp. y notas de J. L. Pardo; Pre-Textos, Valencia, 1999.

- Guy Debord: **Comentarios a la sociedad del espectáculo** [Nueva edición ampliada]. Tr. esp. de L. A. Bredlow; Anagrama, Barcelona, 1999.
- Marcel Duchamp: **Escritos**. Edición en español dirigida por José Jiménez; Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2012.
- U. Eco (1965): **Apocalípticos e integrados**. Tr. esp. de A. Boglar; Lumen, Barcelona, 1968.
- Rocío De la Villa: **Guía del arte hoy**; Tecnos/Alianza Editorial (Col. neoMetrópolis), Madrid, 2003.
- M. De Micheli (1959, 1966): **Las vanguardias artísticas del siglo XX**. Tr. esp. de A. Sánchez Gijón; Alianza Editorial, Madrid, 1979.
- H. Foster (ed.) (1983): **La posmodernidad**. Tr. esp. de J. Fibla; Kairós, Barcelona, 1985.
- C. Freeland (2001): **Pero ¿esto es arte?** Tr. esp. de M. Condor ; Cátedra, Madrid, 2003.
- Mª Jesús Godoy y Emilio Rosales: **Imagen artística, imagen de consumo**. Claves estéticas para un estudio del discurso mediático; Ediciones del Serbal, Barcelona, 2009.
- F. Jameson (1984): **El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado**. Tr. esp. de J. L. Pardo; Paidós, Barcelona, 1991.
- F. Jameson: **Reflexiones sobre la postmodernidad**. Una conversación con David Sánchez Usanos; Abada, Madrid, 2010.
- José Jiménez: **El ángel caído. La imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo**; Anagrama, Barcelona, 1982.
- J. Jiménez: **La estética como utopía antropológica. Bloch y Marcuse**; Tecnos, Madrid, 1983.
- J. Jiménez: “Las raíces del arte. El arte etnológico”, en: **Historia del Arte. 1: El mundo antiguo**, ed. de Juan Antonio Ramírez; Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 41-83.
- J. Jiménez (ed.): **El nuevo espectador**; Fundación Argenteria-Editorial Visor, Madrid, 1998.

- Lucy R. Lippard (1973, 1997): **Seis años**. La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Tr. esp. de Mª R. Rodríguez Olivares ; Akal, Madrid, 2004.
- E. Lucie-Smith (1969,1975, 1984): **Movimientos artísticos desde 1945**. Tr. esp. de J. Pardo; Destino/Thames and Hudson, Barcelona, 1991.
- Simón Marchán Fiz: **La Estética en la cultura moderna**. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo; Gustavo Gili, Barcelona, 1982. 2^a ed.: Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- Simón Marchán Fiz: **La Estetización ético-política en la Modernidad y después...** Lección inaugural; UNED, Madrid, 2009.
- Simón Marchán Fiz: **La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno**; Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010.
- José Luis Molinuevo: **La experiencia estética moderna**; Editorial Síntesis, Madrid, 1998.
- J. A. Ramírez: **Corpus Solus**. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo; Siruela, Madrid, 2003.
- N. Stangos (ed.) (1981): **Conceptos de arte moderno**. Tr. esp. de J. Sánchez Blanco; Alianza Editorial, Madrid, 1986.
- H. Schwartz (1996): **La cultura de la copia**. Tr. esp. de M. Talens; Cátedra, Madrid, 1998.
- W. Tatarkiewicz (1975): **Historia de seis ideas**. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Tr. esp. de F. Rodríguez; Tecnos, Madrid, 1988. 7^a ed.: Tecnos/Alianza Editorial (Col. neoMetrópolis), Madrid, 2002. Reimpresión: 2004.
- K. Thomas (1986): **Hasta hoy**. Estilos en las artes plásticas en el siglo XX. Tr. esp. de S. Hunzinger; Ediciones del Serbal, Barcelona, 1988.
- Varios: **La modernidad como estética**. XII Congreso Internacional de Estética; Instituto de Estética y Teoría de las Artes, Madrid, 1993.
- Paul Virilio (1980): **Estética de la desaparición**. Tr. esp. de N. Benegas; Anagrama, Barcelona, 1988.

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes
Código: 18347
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Graduado en Filosofía
Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 6 créditos ECTS
Curso Académico: 2014-15

- Paul Virilio: **La máquina de visión**. Tr. esp. de M. Antolín Rato; Cátedra, Madrid, 1989.
- Paul Virilio (1998): **La bomba informática**. Tr. esp. de M. Poole; Cátedra, Madrid, 1999.
- Paul Virilio (2000): **El procedimiento silencio**. Tr. esp. de J. Fondebrider ; Paidós, Buenos Aires-Barcelona-México, 2001.

2. Métodos docentes / **Teaching methods**

La materia está planteada como un conjunto de actividades progresivas pero entrelazadas con el objetivo de que el estudiante reciba, por un lado, la información básica sobre aspectos teóricos fundamentales respecto al pensamiento estético moderno y contemporáneo y, por otro, también, vea estimulada su propia actividad de lectura, análisis y reflexión. Para ello se combinarán las clases teóricas con las clases prácticas.

Todo el conjunto será evaluable. De manera general, la metodología docente se ajustará básicamente a los siguientes principios

- 1.- De motivación, cuyo objetivo es conseguir que el alumnado se cuestione el problema, entienda los términos de su planteamiento comprenda el significado estético, artístico y cultural, y las consecuencias del mismo.
- 2.- De información, cuyo objetivo es que el alumno/a reciba toda la información académica necesaria para un correcto planteamiento del problema en todas sus dimensiones.
- 3.- De actuación, cuyo objetivo es que el alumnado integre de modo personal mediante la participación y el trabajo en los debates y comentarios desarrollados en las clases prácticas.

La metodología docente abarcará las tres modalidades siguientes:

- 1.- Clases teóricas: explicación de los contenidos del programa.
- 2.- Clases prácticas: seguimiento de comentarios de textos y debates.
- 3.- Trabajos de síntesis: valoración del seguimiento de las clases por cada alumno, así como del ensayo y del comentario de texto realizados por el alumno en el examen final.

3. Tiempo estimado de trabajo del estudiante / Estimated student workload

		Nº de horas	Porcentaje
Presencial	Clases teóricas	40 h	33'3% (mínimo) = 50 horas
	Clases prácticas		
	Tutorías programadas a lo largo del semestre	3 h	
	Seminarios	3 h	
	Otros : Breves exposiciones de los estudiantes Comentario sobre los trabajos	2 h	
	Realización del examen final	2 h	
No presencial	Realización de actividades prácticas	20 h	66'6 % = 100 horas
	Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas)	50 h	
	Preparación del examen	30 h	
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS		150 h	

4. Métodos de evaluación / Evaluation procedures

Composición porcentual de la calificación final en función de los métodos docentes y la carga de trabajo del estudiante (Distribution of the final grade among the different activities and in relation to the amount of work the student has to do for the course, expressed in percentages)

- Evaluación continua, a través del seguimiento de la participación del alumno en clases teóricas y especialmente en las prácticas, a través de los comentarios de textos y debates que tendrán lugar en las mismas, complementada con el seguimiento de la preparación y mejora que el alumno desarrolle durante el curso.

- La evaluación se complementará con la realización por cada alumno de un ensayo escrito (para lo que podrá utilizarse material escrito o impreso de consulta) y un comentario de texto, extraído de las Lecturas obligatorias (en este caso, sin material de consulta), en la fecha establecida por la organización general de exámenes de la Facultad de Filosofía y Letras.

La temática del ensayo se fijará a partir de los temas del Programa estudiados durante el Curso; el comentario de texto se centrará en un fragmento que refleje y plantee alguna de las problemáticas estudiadas.

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes

Código: 18347

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Titulación: Graduado en Filosofía

Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria

Nº de créditos: 6 créditos ECTS

Curso Académico: 2014-15

5. Cronograma* / Course calendar

Semana Week	Contenido Contents	Horas presenciales Contact hours
1	Presentación de la asignatura Unidad 1	1,5 h en aula
2	Unidad 1	1,5 h en aula + 2,5 comentarios y debates
3	Unidad 1	1,5 h en aula + 1 comentarios y debates
4	Unidad 2	1,5 h en aula + 2,5 comentarios y debates
5	Unidad 2	1,5 h en aula + 1 comentarios y debates
6	Unidad 2	1,5 h en aula + 2,5 comentarios y debates
7	Unidad 3 Tutoría	1,5 h en aula + 1 comentarios y debates
8	Unidad 3	1,5 h en aula + 2,5 comentarios y debates
9	Unidad 3	1,5 h en aula + 1 comentarios y debates
10	Unidad 3	1,5 h en aula + 2,5 comentarios y debates
11	Unidad 4	1,5 h en aula + 1 comentarios y debates
12	Unidad 4	1,5 h en aula + 2,5 comentarios y debates
13	Unidad 4	1,5 h en aula + 1 comentarios y debates
14	Unidad 4	1,5 h en aula + 1,5 comentarios y debates
15	Tutoría	1,5 h en aula

Asignatura: Estética y Teoría de las Artes

Código: 18347

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Titulación: Graduado en Filosofía

Nivel: Grado - Tipo: Obligatoria

Nº de créditos: 6 créditos ECTS

Curso Académico: 2014-15

Semana Week	Contenido Contents	Horas presenciales Contact hours
16	Prueba de conjunto	2 h