

(317) ESTÉTICA

Ciclo: Primero

Carácter: Optativo

Nº de créditos: 6

Asignatura cuatrimestral

Departamento responsable: Sección Departamental de Historia del Arte

Programa

Cada uno de los tres bloques citados a continuación aborda un problema específico de los surgidos en las relaciones entre arte y pensamiento. Pero puesto que la Estética surgió como disciplina a mediados del siglo XVIII con la Ilustración, nos centraremos en esta época principalmente. No obstante, nos remontaremos tanto a épocas anteriores (pensamiento clásico de Platón y Aristóteles) como a épocas más recientes (modernidad y postmodernidad) atendiendo especialmente a las manifestaciones artísticas recientes en relación con la crisis de los sistemas de representación clásicos-tradicionales.

BLOQUE 1: LOS PROBLEMAS DEL GUSTO Y LA SUBJETIVIDAD: La sensación como experiencia estética del sujeto.- La irrupción de lo sublime: J. Addison, E. Burke e I. Kant.

Bibliografía:

ADDISON, J., *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1991.

*BURQUE, E., *Indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime*, Murcia, Colegio de Aparejadores Técnicos y Arquitectos, 1985 (hay otra ed. en Madrid, editorial Tecnos: Metrópolis).

*KANT, I., *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1991 (léase libro segundo: "Analítica de lo Sublime", Secciones de la 23 a la 50, pp. 183-278).

Lecturas de apoyo

BOZAL, V., *Mimesis: Las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1989

BOZAL, V., *El gusto*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1999.

LONGINO, *Sobre lo sublime*, Madrid, Gredos, 1979.

Praz, M., *El gusto neoclásico*, Barcelona, Seix Barral, 1982 (cap. Dedicado a "Winckelmann").

TRIAS, E., *Lo bello y lo siniestro*, Barcelona, Seix Barral, 1982.

VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 2000 (los capítulos correspondientes a "La estética empirista", "Joseph Addison", "Burke", e "Immanuel Kant").

BLOQUE 2: LA CRISIS DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: Platón: Eros y la teoría del conocimiento.- Aristóteles: La mimesis como experiencia estética del lenguaje.- De Lessing a Foucault: La palabra y la imagen.- Arte, conocimiento y representación: hacia un nuevo lenguaje.

Bibliografía:

a) Fuentes clásicas:

ARISTÓTELES, *Poética*, Ed. Trilingüe, Madrid, Gredos, 1988.

PLATÓN, *Diálogos: El Banquete, Fedro y Fedón*, Barna., Labor, 1991.

b) Fuentes contemporáneas:

FOUCAULT, M., *Esto no es una pipa*, Barna., Anagrama, 1993.

FOUCAULT, M., *Las palabras y las cosas*, México, S.XXI, 1993.
LESSING, G.E., *Laocoonte*, Madrid, Tecnos: Metrópolis, 1990.

Lecturas de apoyo

- Para Platón:
HARE, R.M., *Platón*, Madrid, Alianza, 1991.
GUTHRIE, W.K.C., *Fedón, Banquete, Fedro*, en "Historia de la filosofía griega", Madrid, Gredos, t. IV, pp. 314-415.
- Para Platón y Aristóteles:
Bozal, V. *Mimesis: las imágenes y las cosas*, pp. 64-95).
- Para Lessing:
BOZAL, V. (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1 (capítulos: "Ilustración y enciclopedismo", "Filosofía idealista y romanticismo" y "El romanticismo británico".
GOMBRICH, E.: "La diversidad de las artes", en *Tributos*, México, F.C.E. 1991, pp. 29-52.
KOMMERELL, M., *Lessing y Aristóteles*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1990.
VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1 (cap. correspondiente)

BLOQUE 3: EL TIEMPO Y SU CONFIGURACIÓN EN LA HISTORIA DEL ARTE: La historia del tiempo: De Vasari a Winckelmann.- Hegel y el "optimismo cósmico".- La experiencia estética del tiempo: Baudelaire: entre lo efímero y lo eterno, Las raíces de la modernidad y la postmodernidad.

Bibliografía:

BAUDELAIRE, CH., "El salón de 1846" en *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 1996, pp. 95-188.
BAUDELAIRE, CH., *El pintor de la vida moderna*, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos y Arquitectos, 1995.
BENJAMIN, W., "El país del segundo imperio en Baudelaire", en *Poesía y capitalismo*. Iluminaciones 2, Madrid, Taurus, 1988, pp. 21-170 y 184-186.
PICÓ, J. (ed.), *Modernidad y Postmodernidad*, Madrid, Alianza Universidad, 1988 (solamente los artículos de FRISBY Y HABERMAS, pp. 51-86 y pp. 87-102 respectivamente) puede sustituirse por JAMSON, F., *El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Buenos Aires, Paidós: Studio, 1995.

Lecturas de apoyo

- Para Baudelaire:
AZÚA, F. DE, *Baudelaire y el artista de la vida moderna*, Pamplona, Pamiela, 1991.
FERNÁNDEZ POLANCO, A., *La fantasmagoría. Baudelaire y la mercancía absoluta* Visor: La Balsa de la Medusa, Madrid, nº 38-39, 1996.
Opcional: BUCK-MORS, S., *La dialéctica de la mirada*, Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
- Sobre modernismo/postmodernismo:
BOZAL (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 2 (capítulo "Teorías de la postmodernidad").
BÜRGER, P. *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1987, pp. 51-81.
DANTO, A., *Después del fin del Arte*, Barcelona, Paidós, 1999 (consultar preferentemente la "Introducción", pp. 25-43 y el cap. Dedicado a Clement Greenberg, pp. 79-97).
FOSTER, H. (ed), *La postmodernidad*, Barcelona, Kairos, 1985;
PICÓ, J., "Introducción" de *Modernidad Postmodernidad*, VVAA, Madrid, Alianza Universidad, 1988).

Criterios y métodos de evaluación

Los alumnos podrán aprobar por curso (sin hacer examen final) siempre y cuando tengan una asistencia regular a clases y entreguen TODAS las “notas de lectura” requeridos a lo largo del curso en las fechas que se especifiquen. Los alumnos que deseen subir nota deberán realizar un ensayo cuyo tema debe ser consultado con el profesor.

Aquellos alumnos que no aprueben por curso realizarán un examen final que consistirá en el desarrollo de una pregunta, cuyo contenido estará relacionado con el programa y la bibliografía aquí presentados.

Bibliografía general

- Manuales
BARASH, M., *Teorías del arte: de Platón a Winckelmann*, Madrid, Alianza Forma, 1989.
BAYER, R., *Historia de la estética*, México, F.C.E., 1984.
GIVONE, S., *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos: Metrópolis, 1990.
MARCHÁN FIZ, S., *La estética en la cultura moderna*, Madrid, alianza Forma, 1987.
MOMPURGO-TAGLIABUE, *La estética contemporánea*, Buenos Aires, Losada, 1971.
VILLACAÑAS, J. Luis, *Historia de la filosofía contemporánea*, Madrid, Akal, 1997.
VVAA, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas*, V. Bozal (ed.), Madrid, Visor: La Balsa de la Medusa, 2 vols. (1ª ed. 1996, 2ª ed. 1999-2000)
- Diccionarios
Enciclopedia de la filosofía Garzanti, Barcelona, Ediciones B, 1991.
FERRATER MORA, J (ed.), *Diccionario de Filosofía*, 3 vols. 1994.