

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

31153 - CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ESTÉTICO CONTEMPORÁNEO

Información de la asignatura

Código - Nombre: 31153 - CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ESTÉTICO CONTEMPORÁNEO

Titulación: 552 - Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (2010)

Centro: 101 - Facultad de Filosofía y Letras

Curso Académico: 2022/23

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

Teorías del arte y pensamiento estético contemporáneo

1.2. Carácter

Optativa

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Segundo semestre

1.6. Número de créditos ECTS

5.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

Capacidad de leer textos en inglés

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	1/7
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	1/7	

1.9. Recomendaciones

-

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

70 % asistencia.

1.11. Coordinador/a de la asignatura

Rocio de la Villa Ardura

<https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/>

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1. Competencias

-

1.12.2. Resultados de aprendizaje

Objetivos: estudio de las principales corrientes del pensamiento estético contemporáneo, a partir de la obra de Jacques Rancière.

Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales:

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea.

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia y teoría del arte, así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas.

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E01] Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte del siglo XX.

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia y teoría del arte contemporáneo.

[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia y teoría del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual.

[T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis que han ido renovando la disciplina de la historia y teoría del arte y los estudios visuales en las últimas décadas.

1.12.3. Objetivos de la asignatura

Objetivos: estudio de las principales corrientes del pensamiento estético contemporáneo, a partir de la obra de Jacques Rancière.

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	2/7
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	2/7	

Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales:

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea.

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia y teoría del arte, así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas.

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E01] Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte del siglo XX.

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo académico y profesional de la historia y teoría del arte contemporáneo.

[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia y teoría del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual.

[T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis que han ido renovando la disciplina de la historia y teoría del arte y los estudios visuales en las últimas décadas.

1.13. Contenidos del programa

1. El espectador es tonto e ignorante
2. Teatro de la crueldad
3. La sociedad del espectáculo
4. Políticas de lo sublime: Jean-François Lyotard
5. Estética relacional
6. La inestética de Badiou
7. Sobre políticas estéticas
8. El espectador emancipado

1.14. Referencias de consulta

1. El espectador es tonto e ignorante

Piscator/Brecht/Benjamin

Benjamin, Walter, *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Taurus, Madrid, 1998

Brecht, Bertolt, *Escritos sobre Teatro*, Alba Editorial, Barcelona, 2004

Piscator, Erwin, *Teatro político*, Ayuso, Madrid, 1976.

2. Teatro de la crueldad

Artaud

Artaud, Antonin, *El teatro y su doble*, EDHASA, Barcelona, 2001

Artaud, Antonin, *Van Gogh, el suicidado de la sociedad; Para acabar de una vez con*

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	3/7
Firmado por:	Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas			
Url de Verificación:		Página:	3/7	

el juicio de dios, seguido por El teatro de la crueldad; cartas sobre Para acabar de una vez con el juicio de Dios, 3ª ed., Fundamentos, Madrid,1983

3. La sociedad del espectáculo

Guy Debord:

La sociedad del espectáculo (1967), Miguel Castellote, Madrid, 1976, reeditado por Pre-Textos, Valencia 2000 y 2003.

Textos situacionistas sobre los consejos obreros (1977), Campo Abierto Ediciones, Madrid, 1977.

In girum imus nocte et consumimur igni (1978), Anagrama, Barcelona, 2000.

Consideraciones sobre el asesinato de Gérard Lebovici (1985), Anagrama, Barcelona, 2001.

Comentarios sobre la sociedad del espectáculo (1988), Anagrama, Barcelona, 1990, reeditado en 2003.

4. Políticas de lo sublime: Jean-François Lyotard

Discurso, Figura. Trad. Josep Elías. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España, 1979. (Discours, figure. Paris: Klincksieck, 1971). ISBN: 9788425209130.

La condición posmoderna. Trad. Mario Antolín Rato. Ed. Cátedra, 7ma edición, Madrid, España, 2000. (La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir. Paris: Éditions de Minuit, 1979). ISBN 8437604664.

El Entusiasmo. Trad. Alberto Bixio. Ed. Gedisa, segunda edición, Barcelona, España, 1994. (L'enthousiasme, la critique kantienne de l'histoire. Paris: Galilée, 1986)

Lo inhumano: charlas sobre el tiempo. Trad. Horacio Pons. Ed. Manantial, Buenos Aires, Argentina, 1998. (L'Inhumain: Causeries sur le temps. Paris: Galilée, 1988)

Moralidades Posmodernas. Trad. Agustín Izquierdo. Ed. Tecnos, Madrid, España, 1996. (Moralités postmodernes. Paris: Galilée, 1993). ISBN. 8430928170.

5. Estética relacional

Nicolas Bourriaud:

Estética relacional. Editorial Adriana Hidalgo, 2004.

Proproducción. Editorial Adriana Hidalgo, 2009.

6. La inestética de Badiou

Pequeño manual de inestética (1998), Traficantes de sueños, Madrid, 2010

Rapsodia por el teatro. Málaga: Ágora. 1994.

Alain Badiou. *Cinco lecciones sobre Wagner*. Epílogo de Slavoj iek. Traducción: Francisco López Martín y Juan Gorostidi Munguía. Ed.: AKAL Música, Madrid 2013

7. Sobre políticas estéticas

Jacques Rancière El maestro ignorante Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual Traducción de Núria Estrach, LAERTES, Barcelona, 2003.

Jacques Rancière, Sobre políticas estéticas, MACBA, Barcelona, 2005

8. El espectador emancipado

Jacques Rancière, El espectador emancipado, trad. de Ariel Dilon, Ellago, Castellón, 2010

Jacques Rancière, El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética, Ed. de Javier Bassas Vila, Herder, Barcelona, 2011

Jacques Rancière, El malestar en la estética, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011

Jacques Rancière, "La superficie del design", en El destino de las imágenes, Prometeo, Buenos Aires, 2012

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	4/7
Firmado por:	Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas			
Url de Verificación:		Página:	4/7	

Jacques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 2012

Rancière, Jacques, Aisthesis: escenas del régimen estético del arte, trad. de Horacio Pons, Manantial, Buenos Aires, 2013

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1. Presencialidad

Lecciones teóricas: introducciones contextuales, análisis crítico de obras/textos filmicos/trabajos videográficos.

Prácticas: comentario crítico de lecturas programadas a cargo de los estudiantes, reseñaciones y debates.

Asistencia a clases magistrales:	10
Asistencia a sesiones prácticas	10
Preparación de comentarios de texto para su presentación en sesiones críticas	8
Asistencia a tutorías programadas:	2
Lecturas programadas	25
Trabajo de investigación	70
Carga total de horas de trabajo:	125

2.2. Relación de actividades formativas

Cada sesión estará dedicada a un autor de la estética francesa contemporánea. Se hará una presentación general de su obra, seguida de una discusión pormenorizada de un texto específico, a la que seguirá un debate en clase, sobre los problemas que el autor plantea. Los textos específicos serán presentados por dos alumnos, pero todos los estudiantes deberán haberlos leído, para el debate.

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1. Convocatoria ordinaria

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.

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

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	5/7
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	5/7	

Participación en clase y asistencia a tutorías programadas: 10 %
 Comentario crítico de lecturas programadas y otros trabajos prácticos: 30 %
 Trabajo final individual o en grupo: 60 %

3.1.1. Relación actividades de evaluación

		Nº de horas	Porcentaje
Presencial	Clases teóricas	20- h	25 % (mínimo) = 30 horas
	Clases prácticas		
	Tutorías programadas a lo largo del semestre	2 - h	
	Seminarios	8 - h	
		--- h	
		--- h	
No presencial	Realización de actividades prácticas	25 - h	75 %
	Estudio semanal	20 - h	
	Preparación del trabajo final	50 - h	
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS		125 h	

3.2.
Convocatoria

extraordinaria

Evaluación extraordinaria:

Los trabajos y prácticas realizados para la convocatoria ordinaria servirán también, en caso de estar aprobados, para la convocatoria extraordinaria. Si estuvieren suspensos, deberán ser nuevamente presentados en la fecha de entrega fijada para la convocatoria extraordinaria.

- Asistencia y participación: no recuperable (el 10 % de la evaluación ordinaria)
- Comentario crítico de lecturas obligatorias y otros trabajos prácticos: 30 %
- Trabajo final individual o en grupo: 60 %

3.2.1. Relación actividades de evaluación

4. Cronograma orientativo

Semana Week	Contenido Contents	Horas presenciales Contact hours	Horas no presenciales Independent study time	Información complementaria
1	Presentación Tema 1	2,5		
2	Tema 2 Práctica 1: Lectura obligatoria	1,15 1,15		P1: Análisis y comentario crítico de texto obligatorio
3	Tema 3 Práctica 2: Lectura obligatoria	1,15 1,15		P2: Análisis y comentario crítico de texto obligatorio
4	Tema 4 Práctica 3: Lectura obligatoria Tutorías programadas	1,15 1,15 2		P3: Análisis y comentario crítico de texto obligatorio Tutorías programadas

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>		
Url de Verificación:		Página:	6/7

5	Tema 5 Práctica 4: Lectura obligatoria	1,15 1,15 2		P4: Visionado y comentario material fílmico/audiovisual Tutorías programadas
6	Tema 6 Práctica 5: Lectura obligatoria	1,15 1,15		P5: Visionado y comentario material fílmico/audiovisual
7	Tema 7 Práctica 6: Lectura obligatoria	1,15 1,15		P6: Análisis y comentario crítico de texto obligatorio
8	Tema 8 Práctica 8: Lectura obligatoria	1,15 1,15		P7: Análisis y comentario crítico de texto obligatorio
Total	125	24	103	

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	14/07/2022	7/7
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	7/7	