

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	33285
Nombre	Estética y Modernidad
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2023 - 2024

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1004 - Grado en Filosofía	Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación	4	Segundo cuatrimestre
1012 - Grado en Filosofía	Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación	4	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Carácter
1004 - Grado en Filosofía	25 - Estética y modernidad	Optativa
1012 - Grado en Filosofía	24 - Estética y Modernidad	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
VIDAL MAYOR, FRANCISCA VANESSA	359 - Filosofía

RESUMEN

La estética, como reflexión filosófica sobre el arte y las diversas formas de su experiencia histórica, debe atender desde finales del siglo XVIII a un nuevo conjunto de problemas derivados de la consolidación de la sociedad burguesa a lo largo del siglo XIX. La asignatura invita a pensar este nuevo paisaje de determinaciones en relación a una renovación del pensamiento estético tradicional. La Modernidad obliga a reflexionar críticamente sobre las categorías estéticas tradicionales. Aparecen nuevos retos para la producción y la recepción de las obras, para la crítica de arte y también para la estética como filosofía del arte.

Los ítems recogidos y la bibliografía propuesta en cada apartado tienen un carácter general orientativo para la docencia de los distintos grupos de la asignatura, sin impedir a los docentes la posibilidad de introducir un sesgo propio en el desarrollo del programa y en la elección concreta del material textual en función de los intereses académicos de la titulación de destino, Filosofía.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

La asignatura es una materia optativa del tercer o cuarto curso del Grado de Filosofía. En consecuencia los estudiantes deberán haber cursado con anterioridad las asignaturas de Estética y Filosofía de las artes I y II, troncales de segundo de Grado, y estar familiarizados con los conceptos, métodos y problemas fundamentales de la disciplina.

COMPETENCIAS (RD 1393/2007) // RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RD 822/2021)

1004 - Grado en Filosofía

- Ser respetuoso con la diferencia y la pluralidad evitando la discriminación por razones de género.
- Capacidad de comunicación profesional oral y escrita en las lenguas propias de la Universitat de València.
- Capacidad de comunicación en una lengua extranjera.
- Ser capaz de obtener información a partir de diferentes fuentes primarias y secundarias.
- Tener capacidad de analizar, sintetizar e interpretar datos relevantes de índole cultural, social, política, ética o científica, y de emitir juicios reflexivos sobre ellos desde una perspectiva no androcéntrica.
- Ser capaz de organizar y planificar los tiempos de trabajo.
- Adquirir la capacidad de plantear y resolver problemas, así como de tomar decisiones, en un tiempo limitado.
- Tener capacidad de transmitir a otros (expertos o no) información, ideas, problemas y soluciones.
- Tener capacidad de crítica y autocrítica.
- Saber trabajar en equipo evitando la discriminación por razones de género.
- Ser capaz de comunicarse con expertos de su área de conocimiento y otras áreas.
- Ser capaz de manejar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Saber trabajar en un contexto internacional.
- Ser capaz de adquirir compromisos sociales y éticos.
- Ser respetuoso con la diferencia y la pluralidad evitando la discriminación por razones de género.
- Tener capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

- Ser capaz de aprendizaje autónomo.
- Saber adaptarse a nuevas situaciones.
- Ser capaz de innovación y creatividad.
- Manejarse con soltura en el estudio filosófico de áreas particulares de la investigación y de la praxis humanas, tales como la mente, el conocimiento, el lenguaje, la tecnología, la ciencia, la sociedad, la cultura, la ética, la política, el derecho, la religión, la literatura, las artes y la estética, evitando los sesgos androcéntricos.
- Adquirir un conocimiento básico de los problemas, textos y métodos propios que la filosofía ha desarrollado a lo largo de su historia, reconociendo los posibles sesgos androcéntricos.
- Conocer las ideas y los argumentos de los principales filósofos y pensadores, extraídos de sus textos, así como la investigación de sus diversas tradiciones y escuelas, identificando los posibles sesgos androcéntricos.
- Utilizar y analizar con rigor terminología filosófica especializada.
- Identificar las cuestiones de fondo que subyacen a cualquier tipo de debate.
- Relacionar problemas, ideas, escuelas y tradiciones.
- Saber aplicar los conocimientos adquiridos para clarificar o resolver determinados problemas ajenos al propio ámbito de conocimiento.
- Expresar con precisión los resultados del análisis de problemas controvertidos y complejos.
- Identificar y evaluar con claridad y rigor los argumentos presentados en textos o expuestos oralmente.
- Manejar con soltura y eficacia las diversas fuentes de información: bibliográficas, electrónicas y otras.
- Adquirir habilidades de aprendizaje necesarias para emprender con creciente grado de autonomía estudios posteriores.
- Trabajar con creciente grado de automotivación y autoexigencia.
- Aprender la autonomía e independencia de juicio.
- Estimar positivamente el pensamiento original y creativo.
- Ser capaz de asumir compromisos sociales y éticos.
- Reconocer y respetar lo diferente y plural.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RD 1393/2007) // SIN CONTENIDO (RD 822/2021)

- a) Conocer algunas de las corrientes de artísticas y de pensamiento estético más importantes e influyentes de la Modernidad, sus principales representantes, conceptos, categorías y metodologías.
- b) Adquirir claves hermenéuticas desde la que interpretar los fenómenos estéticos y artísticos dentro de sus contextos históricos.

- c) Reflexionar críticamente sobre el proceso formativo en que se halla el estudiante y orientarse en su futuro profesional, a partir de elementos aportados por la asignatura.
- d) Ser capaz de reflexionar autónomamente y transmitir los conocimientos adquiridos en la asignatura.
- e) Demostrar habilidad para expresar de modo coherente y correcto los contenidos aprendidos a lo largo del curso.
- f) Conocer y saber usar la bibliografía de referencia.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. De la Ilustración a la comprensión del arte

La crisis de la ideología clasicista y neoclasicista a finales del siglo XVIII genera una nueva concepción del arte como expresión que valora los aspectos imaginativos e individualistas. Algunos aspectos de la estética de I. Kant, G.W.F. Hegel, W. Dilthey y H.G. Gadamer.

2. La pérdida de evidencia del arte y el carácter problemático de la estética como disciplina autónoma.

Junto a la reivindicación de la autonomía del arte y de la libertad creativa aparecen nuevos retos para el individuo creativo, entre ellos, los problemas derivados de un nuevo mercado del arte, una secularización burguesa de la obra artística y un nuevo público y espacio. Se tratará esta problemática principalmente a partir de las reflexiones sobre el arte y la estética de Paul Valéry y Theodor W. Adorno.

3. Arte y Sociedad. Baudelaire como poeta de la Modernidad.

El artista, la multitud y la ciudad. Arte i capitalismo: la nueva determinación del productor y consumidor de las obras de arte. El shock como forma de experiencia estética en la Modernidad. La propuesta de Walter Benjamin en Sobre algunos motivos en Baudelaire de una estética materialista y crítica.

4. Hacia las vanguardias. Algunas claves del pensamiento estético del siglo XX.

En el primer cuarto del siglo XX, y teniendo como horizontes las nuevas vanguardias artísticas, la primera guerra mundial y la revolución rusa (entre otras) se cuestiona la producción burguesa del arte; se acercan las artes y las artesanías tradicionales; se integran nuevos lenguajes artísticos (fotografía y cine, entre otros) y, en consecuencia, se plantean nuevos retos teóricos y políticos para la reflexión estética. Se analizará el texto Apuntes sobre Kafka de Theodor. W. Adorno para reflexionar sobre el arte de Vanguardia y la necesidad de la reformulación de categorías estéticas clásicas a partir de él. Se tratará la estética dialéctica negativa como conocimiento i crítica de la sociedad.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	30,00	100
Seminarios	15,00	100
Tutorías regladas	5,00	100
Elaboración de trabajos individuales	20,00	0
Lecturas de material complementario	20,00	0
Preparación de actividades de evaluación	40,00	0
Preparación de clases prácticas y de problemas	20,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

CLASES PRESENCIALES: Habrá 2 horas de clases teóricas y 1 de clases prácticas, impartidas por la profesora y en las que deberán de participar los estudiantes.

PREPARACIÓN DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: Los estudiantes deberán asistir a las clases teóricas y prácticas **habiendo leído el material** que, para cada sesión, haya recomendado la profesora.

PREPARACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS: A lo largo del curso los estudiantes habrán de preparar, bajo la dirección y la supervisión de la profesora, un trabajo práctico individual, concretamente un ensayo, que esté relacionado con los textos trabajados en la parte práctica de la asignatura.

TUTORÍAS: Habrá dos tipos de tutorías, unas programadas para la preparación y supervisión del trabajo práctico y otras para consultas.

EVALUACIÓN

REFERENCIAS

Básicas

- Th. W. Adorno, Teoría estética, Obra completa, Tomo 7, Madrid: Akal 2004.
- Th. W. Adorno, Notas sobre literatura, Obra completa, Tomo 11, Madrid: Akal 2003.
- Th. Adorno, Estética 1958/59, Buenos Aires: Las cuarenta 2015.
- Ch. Baudelaire, Las flores del mal, Madrid: Cátedra 2008.

- W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un lírico en la época del alto capitalismo, Obras completas Vol. 1.2, Madrid: Abada 2008.
- W. Dilthey, El mundo histórico, México: FCE, 1944.
- S. Freud, Lo ominoso en: Obras completas, tomo XVII, Buenos Aires: Amorrortu 1979.
- S. Freud, Más allá del principio del placer, en: Obras completas. Volumen 18. Buenos aires: Amorrortu 1975.
- H.G. Gadamer, Verdad y Método I, Salamanca: Sígueme 1993.
- F. Kafka, Relatos completos, Buenos Aires: Losada 2016.
- I. Kant, Crítica del Juicio, Madrid: Austral 1995.
- G. Lukács, La teoría de la novela, Barcelona: Debolsillo 2016.
- F. Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid: Tecnos 1996
- G.W.F. Hegel, Lecciones sobre estética, Introducción, Madrid: Akal 1989.
- P. Valéry, Teoría poética y estética, Madrid: Visor 1998.
- P. Valéry, Piezas sobre arte, Madrid: Visor 2005.

Complementarias

- F. Azúa, Diccionario de las Artes, Barcelona: Anagrama 2002.
- J. Berger, Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili 2016.
- P. Bürger, Crítica de la estética idealista, Madrid: Antonio Machado 1996.
- P. Bürger, Teoría de la vanguardia, Barcelona:Península 1987.
- G. Debord, La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-textos 2010.
- A. Wellmer / V. Gómez, Teoría crítica y estética, Valencia: Estética & crítica 1994.
- H.R. Jauss. Las transformaciones de lo moderno, Barcelona: Visor 2004.
- S. Marchán Fiz, La estética en la cultura moderna, Madrid: Alianza 1996.