

Estética y teoría del arte

Jordi Alberich Pascual
Pau David Alsina González
Mireia Morera Peiró
Nuria Peist Rojzman
Ana Rodríguez Granell
José María Valverde Pacheco
Pau Waelder Laso

PID_00197827

Material docente de la UOC

Jordi Alberich Pascual

Doctor por la Universidad de Barcelona (1998), es a la actualidad es profesor titular de la Universidad de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, e investigador colaborador del Internet Interdisciplinary Institute, centro de investigación de excelencia de la Universitat Oberta de Catalunya. El conjunto de su tarea docente e investigadora se ha desarrollado como investigador experto en estética y cultura audiovisual digital.

Pau David Alsina González

Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor e investigador de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, donde imparte y coordina asignaturas del ámbito de la Historia de la Filosofía y la Historia del Arte. Es director del posgrado de Arte y cultura digital UOC-LABoral, Centro de arte y creación industrial. Desde el año 2002 dirige la revista académica *Artnodes* dedicada al estudio de las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología.

Mireia Morera Peiró

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Psicología clínica y medicina conductual. Ha trabajado en diferentes ámbitos de la psicología como la clínica y la organizacional. Ha sido cooperante en Angola formando a maestros rurales, y actualmente se dedica a la formación en temas de crecimiento personal. Colabora con la UOC en una investigación en sociología de las emociones.

Nuria Peist Rojzman

Doctora en Historia del Arte, en la Universidad de Barcelona, donde actualmente imparte materias relacionadas con el ámbito de la teoría del arte. Sus investigaciones se han centrado en el tema de los procesos de reconocimiento del artista moderno. Ha presentado sus aportaciones en congresos de historia del arte y de sociología, y ha publicado varios trabajos en revistas especializadas, como *Materia* o *Cultural Sociology*. En el 2012, publicó el libro *El éxito en el arte moderno. Trayectorias artísticas y proceso de reconocimiento*.

Ana Rodríguez Granell

Dra. en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, profesora en los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, se ha especializado en historia del cine con un especial énfasis en las relaciones entre modernidad, estética política y cine.

José María Valverde Pacheco

Fue catedrático de Estética en la Universidad de Barcelona (en 1965, dimitió por solidaridad con la expulsión de un profesor de Madrid por motivos políticos). Poeta, ensayista y traductor (premio Ciutat de Barcelona y premio Nacional de Traducción), también cultivó la historia literaria.

Pau Waelder Laso

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, ha obtenido el diploma de Estudios Avanzados en el Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la Universidad de les Illes Balears. Doctorando en Sociedad de la Información y el Conocimiento, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Trabaja como crítico de arte y comisario independiente.

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por el profesor: Pau David Alsina González (2013)

Primera edición: febrero 2013

© Jordi Alberich Pascual, Pau David Alsina González, Mireia Morera Peiró, Nuria Peist Rojzman, Ana Rodríguez Granell, José María Valverde Pacheco, Pau Waelder Laso

Tots els drets reservats

© d'aquesta edició, FUOC, 2013

Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona

Disseny: Manel Andreu

Realització editorial: Eureca Media, SL

Depósito legal: B-6.334-2013

Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundació para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es>

Introducción

La historia del arte es el conjunto de relatos sobre cómo se ha ido produciendo el arte a lo largo de la historia. Arte originado en diferentes épocas, en diferentes espacios y lugares, en diferentes culturas y en una gran variedad de formatos. Arte que, evidentemente, también es explicado y definido de diferentes maneras, y que hace que lo que para unos pueda ser considerado como una gran obra de arte en una época determinada, para otros no lo sea en absoluto en otra. O incluso que esta divergencia tenga lugar en una misma época en la que cohabitan definiciones diversas, o hasta contradictorias, que puedan llegar a otorgar finalidades muy distintas a la práctica artística.

La historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas da cuenta de estos cambios y transformaciones que se han venido sucediendo con relación a las manifestaciones artísticas a lo largo de los tiempos. Es pues una aproximación desde la reflexión y el análisis sobre el hecho artístico que presupone un conocimiento de la larga y fértil historia del arte y la cultura, así como una cierta experiencia y estima hacia la práctica artística en sí. Por ello no pretendemos contribuir a producir reflexiones teóricas alejadas del encuentro con la práctica artística, sino más bien intensificar la experiencia de recepción, goce y comprensión de las prácticas artísticas a través del conocimiento de los pensamientos implicados en su articulación, de forma implícita o explícita, a lo largo de la historia.

En este sentido, el presente manual ofrece, por un lado, una aproximación histórica y por el otro, una aproximación multidisciplinar –o hasta interdisciplinar en algunos momentos– al estudio del pensamiento sobre el arte, tanto desde la ya clásica estética filosófica como desde otras aproximaciones, como la crítica política, la sociología, psicología o las nuevas perspectivas planteadas por los estudios visuales. Y a su vez, a esta aproximación histórica y desde diversas disciplinas también le sumamos una aproximación, desde diferentes corrientes de pensamiento estético y filosófico, que han influenciado –y continúan influenciando– nuestra cultura contemporánea, algunas de ellas visiblemente presentes en el contexto del arte actual a través de múltiples referencias en todo tipo de ensayos, críticas, textos de comisariado o manifiestos al uso.

Con ello no pretendemos relativizar toda aportación al ámbito de la reflexión estética, sino más bien mostrar toda su complejidad y heterogeneidad justamente para hacer uso de ella de manera contextualizada, conscientes de la diversidad constitutiva del arte actual, así como de la diversidad interpretativa de aquello que ha sido denominado como arte a lo largo de la historia. Conocer esta diversidad de pensamientos acerca del arte contribuye decisivamente

a valorar las diferentes manifestaciones artísticas, algunas de ellas muy lejanas en el tiempo pero muy cercanas en cuanto a su concepción, y otras al contrario, muy lejanas en su concepción aunque muy cercanas en el tiempo.

Objetivos

A partir del estudio profundo y detallado de esta asignatura, los estudiantes deben alcanzar los objetivos siguientes:

1. Obtener una visión general de la historia de las ideas estéticas.
2. Debatir los aspectos centrales que configuran los fundamentos de la estética.
3. Dominar los principios, las concepciones y las argumentaciones de las principales teorías contemporáneas sobre la estética.
4. Comentar y analizar, a partir de las explicaciones teóricas, los textos asociados.
5. Resumir las tesis y las aportaciones de los filósofos más importantes en la configuración de la estética como disciplina.
6. Argumentar la noción de belleza y arte según los diferentes planteamientos estéticos.
7. Aplicar los conceptos y la metodología de las diversas teorías estéticas en el análisis de obras de arte.

Contenidos

Módulo didáctico 1

La estética antigua y medieval

José María Valverde Pacheco

1. La Antigüedad: los grandes fundadores
2. Helenismo y Edad Media

Módulo didáctico 2

La estética moderna

José María Valverde Pacheco

1. El Renacimiento
2. Entre el Renacimiento y la Ilustración
3. La Ilustración

Módulo didáctico 3

La estética contemporánea

José María Valverde Pacheco

1. El Romanticismo
2. El Postromanticismo y el Realismo
3. De Nietzsche hasta hoy

Módulo didáctico 4

Arte y política

Ana Rodríguez Granell

1. El contexto histórico y cultural de la Escuela de Frankfurt
2. Walter Benjamin: arte y revolución
3. Max Horkheimer y la *Dialéctica de la Ilustración*
4. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno
5. Habermas y el proyecto moderno

Módulo didáctico 5

Sociología del arte

Pau Waelder Laso

1. ¿Qué es la sociología del arte?
2. Limitaciones de la sociología del arte
3. Hacia una sociología del arte: reflexiones sobre arte y sociedad en los siglos XVIII y XIX
4. Arte y sociedad en el siglo XX

Módulo didáctico 6

Psicología del arte

Mireia Morera Peiró

1. ¿Cómo es posible que hagamos y apreciemos el arte? Bases biológicas y culturales

2. Aproximaciones al arte desde diferentes escuelas psicológicas
3. El arte como terapia psicológica

Módulo didáctico 7

Arte y lenguaje

Pau Waelder Laso

1. Arte y lenguaje
2. Estética analítica

Módulo didáctico 8

Arte, estructura y diferencia

Pau David Alsina González

1. Bases y antecedentes
2. Estructuralismo y semiología del arte
3. Arte y pensamiento de la diferencia

Módulo didáctico 9

La posmodernidad en el arte

Jordi Alberich Pascual

1. La emergencia de la condición posmoderna
2. Nihilismo en acción, fin de la modernidad y *pensiero debole*
3. Posmodernidad, o la lógica cultural del capitalismo tardío
4. Lógica de la simulación y crisis de lo real
5. Los mitos de la modernidad cultural

Módulo didáctico 10

Estudios visuales

Nuria Peist Rojzman

1. Genealogía del campo de los estudios visuales
2. Autores, publicaciones y conceptos fundamentales
3. Polémica en el espacio académico

Bibliografía

Autores varios (1998). *Diccionario de estética*. Barcelona: Grijalbo Mondadori-Crítica ("Crítica/Filosofía", 32).

Baxandall, M. (1989). *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid: H. Blume.

Bayer, R. (1993). *Historia de la estética*. México: Fondo de Cultura Económica ("Filosofía").

Bearddsley, M. C.; Hospers, J. (1997). *Estética. Historia y fundamentos* (11.a ed.). Madrid: Cátedra.

Bozal, V. (ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* (2 vol.). Madrid: Visor.

Checa, F.; García, M. S.; Morán, M. (1982). *Guía para el estudio de la historia del arte*. Madrid: Cátedra.

De la Calle, R. (1986). *Repertorio bibliográfico de investigación estética*. Valencia: Federico Doménech.

Fernández, J. (1984). *Teoría y metodología de la historia del arte* (2.a ed.). Barcelona: Anthropos.

Gennari, M. (1997). *La educación estética: arte y literatura*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica ("Instrumentos Paidós", 16).

Marchán, J. (1982). *La estética en la cultura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili.

Panofsky, E. (1977). *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: Cátedra.

Pareyson, L. (1997). *Els problemes actuals de l'estètica*. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València ("Estètica & Crítica", 9).

Tatarkiewicz, W. (1991). *Historia de la estética* (3 vol.). Madrid: Ediciones Akal.