

EL MUNDO CLÁSICO EN LAS CORRIENTES ESTÉTICAS

Curso 2017/2018

(Código: 24400235)

1. PRESENTACIÓN

Estudio de los conceptos, la teoría, los estilos del arte clásico y su proyección posterior.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

Dentro del Programa general del Máster esta asignatura tiene una justificación en el hecho de que la cultura clásica no es un fenómeno cerrado en sí mismo, sino algo que tuvo una trascendencia de primer orden en toda la posterior cultura de Occidente. El arte del Renacimiento y el del Neoclasicismo, habida cuenta que son una recuperación de modelos griegos y romanos no se comprenden sin un conocimiento directo de las obras de arte de la Antigüedad.

3. REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para esta asignatura, como para la mayoría del Programa, sólo será necesario haber cursado previamente alguna Titulación filológica, porque esos estudios le habrán proporcionado la formación metodológica necesaria para encarar con provecho este Máster. No obstante, los estudiantes procedentes de otros estudios humanísticos, o incluso los provenientes de áreas más alejadas, podrán cursarlo, siguiendo en algunos casos una pauta marcada para tales situaciones.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Dominar las principales teorías y conceptos sobre el arte griego y romano.
2. Definir los rasgos estilísticos de cada concepto estético y estilístico.
3. Análisis de las principales teorías sobre el arte clásico.
4. Capacidad de comparar las transformaciones que ha experimentado el lenguaje clásico en el arte posterior.
5. Dominar la influencia del mundo clásico en los textos de época posterior.
6. Dominar las teorías de la moderna historiografía sobre la idea de Clasicismo.

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. LA FORMACIÓN DE LA IDEA DE CLASICISMO.

La idea de Arte. El concepto de arte y la idea. Teoría y práctica. El mundo de la proporción y la elaboración del canon. La simetría y la relación numérica de partes. El clasicismo como modelo. La teoría de arte en el Renacimiento y los escritores clásicos. El Neoclasicismo y el nuevo descubrimiento de al arte de la Antigüedad

2. LA IMAGEN DEL ARTE CLÁSICO EN LA CULTURA OCCIDENTAL.

El valor del arte clásico. El coleccionismo romano de obras griegas. Las colecciones del

Renacimiento Los tratados y su pervivencia posterior. Vitrubio en la Edad Media y el Renacimiento. La idea de arquitectura vitrubiana. Los tratadistas del Renacimiento y del Barroco y la idea de superación de lo antiguo.

3 . EL ARTE CLASICO COMO MODELO

La pervivencia medieval de los modelos clásicos: La arquitectura. Temas clásicos en el arte occidental. El Renacimiento y la recuperación de los modelos clásicos. La valoración de Vitrubio y sus ediciones. Redescubrimiento de la escultura clásica. Los modelos clásicos y la enseñanza de las artes. La mitología, imitaciones e interpretaciones en la Edad Moderna. La influencia de los autores clásicos en los tratados de la Edad Moderna.

4. LOS LENGUAJES DEL CLASICISMO-

Unidad y diversidad del arte clásico. La contraposición Grecia y Roma. El arcaísmo: definición. El lenguaje del clasicismo griego. El helenismo, sincretismo y diversidad. El arte romano y la representación. Arquitectura e ingeniería en Roma.

5, LA INFLUENCIA DE LA TEORÍA CLÁSICA EN EL ARTE OCCIDENTAL

Las Academias y la enseñanza de las artes. Los modelo y la enseñanza de las arte. Copias y vaciados de las esculturas antiguas. Los museos de reproducciones artísticas, los grabados y el libro como difusión de las formas clásicas. Los teóricos modernos del clasicismo. El clasicismo en la Edad Contemporánea. El neoclasicismo y la imagen del arte grecorromano.. La querrela entre antiguos y modernos. La imagen clásica en el arte contemporáneo. La negación del clasicismo por la vanguardia. El clasicismo y el lenguaje posmoderno de la arquitectura.

6.EQUIPO DOCENTE

- [JORDI CLARAMONTE ARRUFAT](#)
- [AMANDA NUÑEZ GARCIA](#)
- [SERGIO MARTINEZ LUNA](#)

7.METODOLOGÍA

Esta asignatura será impartida sobre la base de dos elementos, complementarios en la metodología del aprendizaje. Primero, para el núcleo de los contenidos se utilizará material impreso disponible en el mercado editorial , y cuyos pormenores se recogen en apartado 6 de esta Guía. Segundo, para la parte del contacto directo con los estudiantes (ampliaciones bibliográficas, aclaración de puntos concretos del Programa, actividades individuales, o cualquier otro tipo de consulta o contacto) se recurrirá a la vía virtual, en la que los apartados del "Foro" y el "Correo" prestarán una ayuda inestimable. Para las ilustraciones el alumno puede consultar el amplísimo material colgado de la red..

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

(Bibliografía orientativa de las diversas líneas de trabajo del Máster):

BERNAL, M.: *Atenea negra. Las raíces afroasiáticas de la cultura clásica*. Barcelona, Crítica, 1993.

COOMARASWAMY, A.: *Sobre la doctrina tradicional del arte*. Barcelona, Olañeta, 2001.

ECO, U.: *La definición del arte*. Barcelona. Ediciones Martínez Roca. 1971.

GIVONE, S.: *Historia de la estética*, Tecnos, Madrid, 1990.

HASKEL, H.: *El gusto y el arte de la Antigüedad: El atractivo de la escultura clásica. (1500-1900)*. Madrid. Alianza. 1990.

NIETZSCHE, F.: *Homero y la Filología clásica*. Madrid, Ediciones Clásicas, 1995.

TATARKIEWICZ, W.: *Historia de la estética I*, Akal, Madrid 1987.

WINCKELMANN, J.J., GALLI, N.: *Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simónides a Platón: la invención del territorio artístico*- Barcelona. El Acantilado. 1999. Barcelona. Península. 1987.A.

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

(La siguiente bibliografía no es exhaustiva y es meramente orientativa ya que se consultará con el equipo docente para cada trabajo singular)

AAVV: *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

ADORNO, Th.: *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1980. Madrid, Akal, 2005.

ARISTÓTELES, *El arte poética*, bilingüe a cargo de V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974 .

--Poética, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

BARTHES, R.: *La cámara lúcida: nota sobre la bibliografía*, Paidós, 2009.

BAYER, R.: *Historia de la estética*. México D.F. FCE, 1986.

BENJAMIN, W.: *Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia*. Madrid, Taurus, 1988.

BERNAL, M.: *Atenea negra. Las raíces afroasiáticas de la cultura clásica*. Barcelona, Crítica, 1993.

BOURDIEU, P.: *Las reglas del arte*, Barcelona, Anagrama, 1995.

-- *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 1998.

BREA, J.L., editor: *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005.

CASSIER, E., "El concepto de la forma simbólica en la constitución de las ciencias del espíritu" (1921), en *Esencia y efecto del concepto de símbolo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975 y otras, pp.157-186.

-- *Filosofía de las formas simbólicas*, Volumen I (1923), México, Fondo de Cultura Económica, y otras ediciones.

- CHATEAU, D.: *La Philosophie de l'Art, Fondation et Fondements*, Paris, L'Harmattan, 2000
- *Qu'est-ce que l'art?* Paris, L'Harmattan, 2000.
- *La question de la question de l'art: note sur l'esthétique analytique*, Vincennes, Presses Universitaires, 1994.
- CLARAMONTE, J.: *La república de los fines*. Murcia, Cendeac, 2010.
- *Arte de contexto*, Editorial Nerea, Donosti, 2010.
- *Lo que puede un cuerpo*, Murcia, Cendeac, 2008.
- COOMARASWAMY, A. K.: *Sobre la doctrina tradicional del arte*. Barcelona, Olañeta, 2001.
- CROCE, B.: *Estética como ciencia de la expresión y lingüística general*, Madrid, Ed. Fr. Beltrá, 1926; Buenos Aires, Nueva Visión, 1973, 110 ed.).
- *Breviario de Estética*, Madrid, Espaca-Calpe, Austral, 1938, 1966 y otras.
- DANTO, A.: *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1999.
- *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*, Barcelona, Paidós, 2002.
- *El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte*, Barcelona, Paidós Estética, 2006.
- DANTO, A Y OTROS: *Estética después del fin del arte. Ensayos sobre A. Danto*, Antonio Machado Libros, La Balsa de la Medusa, 2005.
- DAVIES, St., *The Philosophy of Art*, Oxford, Blackwell, 2006.
- DE DUVE, TH.: *Au nom de l'Art. Pour une archéologie de la modernité*, Paris, Minuit, 1989.
- DELEUZE, G.: *Proust y los signos*. Barcelona : Anagrama, 3ª ed. 1995. (1ª ed. 1972).
- *Presentación de Sacher-Masoch. El frío y el cruel*. Madrid: Taurus, 1973.
- [Con F. Guattari]. *Kafka: Por una literatura menor*. México: Ediciones Era, 1978.
- [Con C. Parnet]. *Diálogos*. Valencia: Pre-textos, 1997 (1ª ed. 1980).
- *Francis Bacon: Lógica de la sensación*. Madrid: Arena libros, 2002.
- *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Paidós, 3ª ed. 1994.
- *La imagen- tiempo*. Barcelona: Paidós, 1996. (1ª.ed. 1986).
- DERRIDA, J.: *La verdad en pintura*, Buenos Aires, Paidós, 2001.
- DICKIE, G.: *Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1974.
- *Introduction to Aesthetics. An analytical Approach*, New York, Oxford, Oxford University Press, 1997.
- *El círculo del arte. Una teoría del arte.*, Barcelona, Paidós Estética, 2005.
- DISSANAYAKE, E.: *Art and intimacy. How the arts began*. Seattle and London: University of Washington Press. 2000.
- EAGLETON, T.: *La estética como ideología*. Ed. Trotta, 2006.

ECO, U., *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Editorial Lumen, 1977.

-- *Obra abierta*, Barcelona, Ariel, 1979 (1962).

ELLIOT, E. FREITAS CANTON, L. RHYNE, J. EDIT.: *Aesthetics in a Multicultural Age*, Oxford University Press, 2000.

FOSTER, H.: *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal, 2001.

FOUCAULT, M.: *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*, Barcelona, Anagrama, 1997.

-- *Las palabras y las cosas*, Madrid, Siglo XXI, 1968 y otras.

-- *Raymond Roussel*, Madrid, Siglo XXI, 1993.

GADAMER, H-G.: *Estética y hermenéutica*, Madrid, Tecnos, 2ª ed., 1998.

-- *Verdad y método*, Salamanca, Ed. Sígueme, 1977.1991.

GONZALEZ, M. A. (Coord.): *Pròs bión. Reflexiones Naturales sobre Arte, Ciencia y Filosofía*. México, UNAM, 2015.

GARCÍA LEAL, J., *La filosofía del arte*, Madrid, Síntesis, 2002.

GIVONE, S.: *Historia de la estética*. Madrid, Tecnos, 1990.

GOODMAN, N. *Los lenguajes del arte*, Barcelona, Seix Barral, 1976.

-- *Maneras de hacer mundo*, Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1990

-- *De la mente y otras materias*, Madrid, La Balsa de Medusa, Visor, 1995.

HEIDEGGER, M.: *El origen de la obra de arte* (1952) y otros, en *Arte y poesía*, México, F.C.E., 1978.

-- *Sobre arte y estética*, México, F.C.E., 1958, 1973.

-- *Caminos del bosque*, Madrid, Alianza Editorial, 2001.

JIMÉNEZ, J.: *Teoría del arte*, Madrid, Técnos- Alianza, 2002.

KANT, I.: *Crítica del Juicio*. Madrid, Tecnos, 1987. (está en diversas traducciones como: *Crítica de la Facultad de Juzgar* o *Crítica del discernimiento*)

-- *Primera Introducción de la Crítica del juicio* (edición bilingüe). Escolar y Mayo Editores, Madrid, 2011.

LANGER, S., *Sentimiento y forma. Una teoría del arte* (1953), México, U.N.A.M., 1967.

LISSMANN, K.P.: *Filosofía del arte moderno*, Barcelona, Herder, 2006.

LIPPS, Th., *Los fundamentos de estética*, Madrid, Daniel Jorrito, 1924.

LUKACS, G., *Estética*, "Problemas de la mimesis", Barcelona, Grijalbo, 1965.

-- *Problemas del realismo*, México, FCE., 1966.

MARCUSE, H., *La dimensión estética*, Barcelona, Ediciones Materiales, 1978.

-- *Ensayo sobre la liberación*, México, J. Moritz, 1969, cap.II.

-- *Contrarrevolución y revuelta*, México, J. Moritz, 1973, cap. 3.

--*Eros y civilización*, Barcelona, Seix Barral, 1968 y otras.

MARCHÁN FIZ, S.: *Del arte objetual al arte del concepto* (1974, 1986), Madrid, Akal, 2004.

--*La estética en la cultura Moderna*. Madrid, Alianza ed. 2007.

--Las tribulaciones de "la diferencia estética", en Tercera semana de Arte en Santillana del Mar. *Qué hacer con el arte hoy*, Santander, Conserjería de Cultura y Deporte, 2000.

--La diferencia estética en la "Fuente" y otras distracciones", J.L. Molinuevo, editor, *A qué llamamos arte. El criterio estético*, Universidad de Salamanca, 2001

--editor: *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Paidós Estética, 2006.

--*Las "Querellas" modernas y la extensión del arte*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2007.

MATTICK, P.: *Art in its Time. Theories and Practices of modern Aesthetics*, London- New York, Routledge, 2003.

MENKE, Chr.: *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1997.

MORGAN, R.C.: *The End of the Art World*, New York, Allworth Press, 1998.

MOLINUEVO, J.L, editor, *A qué llamamos arte. El criterio estético*, Universidad de Salamanca, 2001.

MURRAY, CHR., Editor: *Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX*, Madrid, ed. Cátedra, 2006.

NÚÑEZ, A.: "Interdisciplinariedad y filosofía en la actualidad. Bioarte, contaminación y purismo". En *Isegoría*. N. 52. Junio 2015. Pp. 295-310.

--"Gilles Deleuze. La ontología menor: de la política a la estética" En *Revista de estudios Sociales*. nº.35, abril. Universidad de Los Andes, pp. 41- 52. 2010.

RAMÍREZ, J.: *Utopías artísticas de revuelta*, Cátedra, Madrid, 2014.

SCHAFFER, J.M.: *El arte en la edad moderna*, Caracas, Monte Ávila, 1999.

SCHILLER, F.: *La educación estética del hombre*, Madrid, Espasa Calpe, Austral, 1968 y otras.

SERRES, M.: *Atlas*, (1994), Madrid, Cátedra, 1995.

SHINER, L.: *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona, Paidós Estética, 2004.

SONDEREGGER, R.: *Für eine Aesthetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000.

SPIVAK, G. Ch.: *Crítica de la razón postcolonial*. Madrid, Akal, 2015.

--*Muerte de una disciplina*. Ed. Palinodia, Santiago de Chile, 2009.

TATARKIEWICZ, W., *Historia de la estética* (3 vols.), Madrid, Akal, 2008.

--*Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos-Alianza, 2010.

TILGHMAN, B.R.: *Pero, ¿es esto arte?*, Universitat de València, 2005.

VILAR, G.: *Las razones del arte*, Antonio Machado Libros, La Balsa de Medusa, 2005.

WARBUR, A.: *Atlas Mnemosyne*, Madrid, Ediciones Akal, 2010.

WITTGENSTEIN, L.: *Estética, psicoanálisis y religión*, Buenos Aires, Edit. Suramericana, 1976.

10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

11. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Profesor-Tutor

La tutorización de esta asignatura correrá a cargo del Profesor responsable de la misma.

2. Horario de atención al alumno

Días de la semana: lunes y miércoles.

Horas: 10 a 13

3. Medios de contacto Dirección postal: Facultad de Humanidades. UNED. Senda del Rey, 7. 28040 Madrid
Teléfono: 91 3986925
Correo electrónico: jclaramonte@fsf.uned.es

12. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación de esta asignatura se realizará a través de un Trabajo de Investigación, cuya temática será consensuada entre el/la estudiante y el equipo docente.

A tal fin el/la estudiante remitirá un correo electrónico con una propuesta temática así como un esbozo del índice y una bibliografía a la dirección del equipo docente:
jclaramonte@fsf.uned.es

Las fechas de entrega de este trabajo serán las fijadas para las pruebas presenciales en cada curso.

13. COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.