

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 12/07/2022

Existencia y Nihilismo: Claves para Comprender la Vinculación entre la Filosofía y el Arte en el Mundo Contemporáneo (M94/56/1/20)**Máster**

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo III: Pensamiento y Discurso Crítico del Arte

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Anual

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

1. Arte y existencia en la época de la metafísica y en la época del nihilismo.
2. Arte y existencia en el pensamiento post-nihilista.

COMPETENCIAS**COMPETENCIAS BÁSICAS**

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG04 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Conocer el valor de la práctica del arte y su capacidad para incentivar la exploración y la reflexión sobre el contexto social y cultural.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE05 - Conocer las teorías estéticas y las tendencias fundamentales de las artes visuales relacionadas con la producción del arte.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.
- CE09 - Capacidad para evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación académicos.
- CE11 - Capacitar para la comprensión y la expresión oral y escrita con dominio del vocabulario especializado en las producciones en artes plásticas y su vinculación con el lenguaje de la historia, la estética y la teoría del arte, promoviendo una segunda lengua (castellano, e inglés)
- CE17 - DEL PROYECTO A SU DIFUSION ¿ CEM5. Analizar las herramientas epistemológicas y experimentales para la creación artística. Así como los elementos ideológicos que intervienen y constituyen la obra de arte. ¿ CEM6. Conocer la vinculación entre las teorías artísticas, las teorías filosóficas y la creciente nueva biología artístico-cultural.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Entender la relación entre la obra de arte y la creación de pensamiento.

Conocer la vinculación entre las teorías artísticas y las teorías filosóficas.

Conocer las estrategias del arte y su capacidad para generar pensamiento crítico.

Conocer los elementos ideológicos que intervienen y constituyen la obra de arte.

Entender la obra de arte como construcción crítica de la realidad

Comprender el contexto filosófico en el que se desarrollan las diferentes concepciones del arte en el mundo contemporáneo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

I. ARTE Y EXISTENCIA EN EL PENSAMIENTO NIHILISTA: DE HEGEL A DERRIDA (Prof. Agustín Palomar)

I. Fenomenología de la relación del arte y la filosofía.

II. La relación del arte y la filosofía en la estética metafísica de Hegel.

III. .El nihilismo como lo "Otro" de la metafísica y su relación con el arte en Nietzsche.

IV. Fenomenología del arte y la filosofía en el pensamiento post-metafísico de Heidegger.

V. Fenomenología del arte y la filosofía en la hermenéutica de Gadamer.

VI. El pensamiento de Derrida sobre las artes.

II. “[DE MOMENTO] NADA DE NADA” O “ES LA ECONOMÍA IDIOTA”: CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL TIEMPO DEL COLAPSO GLOBAL: UNA PERSPECTIVA POST- NIHILISTA (Prof. Fernando Castro).

1. ¿Qué queda del postmodernismo? Notas sobre la complejidad contemporánea.

2. Décadas del “fin de siglo” reconsideradas.

3. Quince contra-tesis. De la levedad (insoportable) a la provocación (santificada). Una historia desquiciada.

4. Simulacros de la globalización. Consideraciones sobre la hibridación: del nomadismo al exotismo radicante.

5. Una cosa trivial (a primera vista). [Fabrasies, variétés y otras ocurrencias del arte contemporáneo].

6. Repensando el fetichismo de la mercancía. La obra de arte en la época del marketing expansivo.

7. Regreso al futuro. (Colapso y resurrección del imaginario utópico).

8. El arte de la indignación. [Esta noche un comediante ha muerto en Nueva York].

PRÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

I. ARTE Y EXISTENCIA EN EL PENSAMIENTO POST-METAFÍSICO

Derrida, J., La verdad en pintura, Paidós, Buenos Aires, 2010

Hegel, G.W. F., Filosofía del arte o estética, Abada, Madrid, 2006. Hegel, G.W. F., Lecciones sobre estética, Akal, 1989.

Heidegger, M., La fenomenología del espíritu de Hegel, Alianza, 1992.

Heidegger, M., “El origen de la obra de arte” en Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1996.

Nietzsche, F., Fragmentos póstumos (1885-1889), Tecnos, Madrid, 2008. Nietzsche, F., La gaya ciencia, Akal, Madrid, 2001.

Nietzsche, F., A. Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 1993

Palomar Torralbo, A., “Para una fenomenología de la relación del arte y la filosofía a la luz de la metafísica hegeliana” en Estudios filosóficos LXIV (2015), pp. 63-80.

Palomar Torralbo, A., “Meditación fenomenológica para una estética no idealista en la brecha entre metafísica y nihilismo”, Pensamiento español contemporáneo: Estética y fenomenología del arte, Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel Mindán, Teruel, 2017, pp. 265-275.

Palomar Torralbo, A., “El valor del arte para una fenomenología de la experiencia estética en la época del nihilismo”, en Zúñiga García, J. F., (Ed.), Autonomía y valor del arte, Comares, Granada, 2017, pp. 137-157

Palomar Torralbo, A., “Lo que el arte deja ver: a vueltas con la cuestión estética en los confines de la metafísica”, en Jiménez Alba (ed.), Heidegger y la historia de la filosofía: límite y posibilidad de una interpretación fenomenológica de la tradición, Comares, Granada, 2019, pp. 221-245

II. “[DE MOMENTO] NADA DE NADA” O “ES LA ECONOMÍA IDIOTA”: CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL TIEMPO DEL COLAPSO GLOBAL: UNA PERSPECTIVA POST- NIHILISTA”

Castro Flórez, Fernando: Contra el Bienalismo, Ed. Akal, Madrid, 2012.

Castro Córdoba, Ernesto y Castro Flórez, Fernando (eds.): El arte de la indignación, Ed. Delirio, Salamanca, 2012.

1)

Anderson, Perry: Los orígenes de la posmodernidad, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000.

Harvey, David: La condición de la posmodernidad, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2008.

Jameson, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Ed. Paidós, Barcelona, 1991.

2)

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain y Buchloh, Benjamin H.D.: Artes desde 1900. Modernidad, Antimodernidad. Posmodernidad, Ed. Akal, Madrid, 2006.

Heartney, Eleanor: Arte & Hoy, Ed. Phaidon, Londres, 2008.

Osborne, Peter: El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo, Ed. CendeaC, Murcia, 2010.

3)

Calvino, Italo: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1989.

oster, Hal: El retorno de lo real, Ed. Akal, Madrid, 2001.

Jimenez, Marc: La querrela del arte contemporáneo, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2010.

4)

Ardennes Paul: Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación, Ed. CendeaC, Murcia, 2006.

Bourriaud, Nicolas: Estética relacional, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006.

Castro Flórez, Fernando: Una "verdad" pública. Consideraciones críticas sobre el arte contemporáneo, Ed. UAM, Documenta Artes, Madrid, 2009.

5)

Baudrillard, Jean: La sociedad de consumo, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2009.

Clair, Jean: Malestar en los museos, Ed. Trea, Gijón, 2011.

Ranciere, Jacques: El espectador emancipado, Ed. Ellago, Pontevedra, 2010.

6)

Huysen, Andreas: En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2002.

Ranciere, Jacques: El destino de las imágenes, Ed. Politopías, Nigrán, 2011.

Stallabross, Julian: Esplendor y ruina del Young British Art, Ed. Brumaria, Madrid, 2010.

Hardt, Michael & Negri, Antonio: Imperio, Ed. Paidós, Barcelona, 2002.

Laddaga, Reinaldo: Estética de la emergencia, Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2010.

Virno, Paolo: Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, Ed. Colihue,

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ávila Crespo, R., El desafío del nihilismo, Trotta, Madrid, 2005. [Capítulo 7: “El preguntar es la piedad del pensar’. Nietzsche contra Heidegger”].

Barnes, J., Con los ojos abiertos. Ensayos sobre arte, Anagrama, 2018.

Bertram, G., El arte como praxis humana. Una estética, Comares, Granada, 2016. [Un libro difícil en el que se plantea la cuestión de la autonomía del arte desde el pensamiento clásico alemán. Divido en tres partes, podría trabajarse sobre una de ellas. He aquí sus títulos: “Una crítica del paradigma de la autonomía”, “De Kant a Hegel y de ahí en adelante”, “La autonomía como autorreferencialidad: la reflexión práctica del arte”, “El arte como praxis de la libertad”].

Bowie, A., Estética y subjetividad. La filosofía de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual, Visor, Madrid, 1999. [Una historia de la estética desde el punto de vista de la música].

Burelo, M. G., Autonomía del arte y autonomía estética. Una genealogía, Miño y Dávila, Buenos Aires/Madrid, 2012.

*Castro Flórez, F., Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo, Fórcola, Madrid, 2014. [Puede trabajarse el libro completo, pero también puede seleccionarse alguno o algunos de sus capítulos].

*Danto, A. El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte, Paidós, Barcelona, 2016. [Se pueden seleccionar algunos de los capítulos].

Deleuze, G., Nietzsche y la filosofía, Anagrama, Barcelona, 1986. [Un clásico sobre Nietzsche. Sería interesante un comentario del capítulo que dedica a Nietzsche y al arte en el contexto de la lectura de lo trágico].

De Micheli, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Forma, 1979. [Un libro ya clásico sobre las vanguardias].

*Didi-Huberman, G., El cubo y el rostro. En torno a una escultura de Giacometti, Abada Editores, Madrid, 2017. [Libro estupendo donde a partir de una obra concreta se introduce el autor en el pensamiento de Giacometti].

*Didi-Huberman, G., Supervivencia de las luciérnagas, Abada, Madrid, 2017.

*Di Giacomo, G., Al margen de los esquemas. Estética y artes figurativas desde principios del siglo XX a nuestros días, Machado Libros, Madrid, 2016. [Un libro que seguramente conocerías en el que la cuestión de la estética se plantea con los problemas fundamentales del arte contemporáneo. Se trata de un libro que podría leerse y comentarse íntegramente].

*Duque, F., El cofre de la nada. Deriva del nihilismo en la modernidad, Abada, Madrid, 2006. [Libro no muy extenso, pero un poco complicado. Cualquier selección de sus capítulos sería

oportuna para trabajar la materia].

Duque, F., La fresca ruina de la tierra. Calima, Palma de Mallorca, 2002.

*Escribano, X. (ed.), De pie sobre la tierra: caminar, correr, danzar, Síntesis, 2019. [Un texto sobre fenomenología del cuerpo con especial atención a la danza].

*Fernández García E. (ed.), Nietzsche y lo trágico, Trotta, Madrid, 2012. [Sería muy interesante leer el capítulo de De Santiago Guervós y que resume en gran parte su libro sobre Nietzsche y el arte].

Fink, E., La filosofía de Nietzsche, Alianza Editorial, Madrid, 1994. [Una de las monografías más clarividente sobre Nietzsche recorriendo cada una de sus obras teniendo como trasfondo la fenomenología. Importancia del concepto de juego].

*Gadamer, H-G., La actualidad de lo bello, Paidós, Barcelona, 1991. [Un texto clásico que puede leerse íntegramente donde completa algunas de la tesis de Verdad y método].

García Leal, J., Filosofía del arte, Síntesis, Madrid, 2002.

Golding, J., Caminos de lo absoluto. Mondrian, Malévich, Kandinsky, Pollok, Newman, Rothko, Still. Turner, México D.F., 2003. [Puede leerse cada uno de los capítulos de manera independiente, pero en su conjunto busca en la pintura abstracta una experiencia de lo absoluto visual].

Gompertz, W., ¿Qué estas mirando?, Taurus, Madrid, 2013.

*Heinich, N. El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística, Casimiro, Madrid, 2017. [Libro extenso y e importante para comprender la transformación del arte contemporáneo desde un punto de vista sociológico. El profesor Fernando Castro comenta este libro en su canal de YouTube]

Heidegger, M., Arte y poesía, F.C.E., México, D.F, 1988.

Herrero Senés, J., El nihilismo. Disolución y proliferación en la tardomodernidad, Motesinos, Barcelona, 2009. [Un libro de divulgación sobre el nihilismo. Muy escueto y sencillo con algunos textos fundamentales].

*Liessmann, K., P., Filosofía del arte moderno, Herder, Barcelona, 2006. [Un libro que traza una historia de la filosofía del arte, para tener una primera aproximación a esta disciplina. Se podría seleccionar para su trabajo algunos capítulos].

Leyte, A., El arte, el terror y la muerte, Abada, 2006. [Dos ensayos del traductor de Heidegger sobre la relación del arte, el terror y la muerte. Libro muy breve. Se pueden trabajar los dos ensayos o elegir uno de ellos].

Maderuelo, J., Sucinta historia del arte contemporáneo europeo, Ediciones la Bahía, 2012.

*Menke, C., La fuerza del arte, Ediciones/ Metales pesados, Santiago de Chile, 2017. [Un gran pensador sobre filosofía del arte muy contemporáneo. Se puede trabajar la primera parte del libro donde analiza diversas categorías estéticas].

Molinuevo, J. L., El espacio político del arte. Arte e historia en Heidegger, Tecnos, Madrid, 1998. [Un estudio ya clásico para el que esté interesado en la concepción de Heidegger sobre el arte. Se

podría trabajar sobre alguno de sus cinco capítulos].

Nietzsche, F., *Estética y teoría de las artes*, Tecnos, Madrid, 2004. [Contiene un prólogo de Agustín Izquierdo que podría leerse con mucho provecho y una selección de textos de Nietzsche clasificados temáticamente].

*Perniola, M., *La estética del siglo veinte*, Antonio Machado Libros, Madrid, 2008. [Un estudio sistemático de la estética en relación a la forma, al conocimiento, a la acción y al sentimiento y a partir de aquí van estudiándose los diversos pensadores].

*Perniola, M., *El arte expandido*, Casimiro, 2016. [Libro no muy extenso. Se lee sin dificultad. Un buen libro para trabajar sobre él. El profesor Fernando Castro comenta este libro en su canal de YouTube].

*Perniola, M., *El arte y su sombra*, Cátedra, Madrid, 2000. [Libro breve, una colección de ensayos]

*Perniola, M., *Del sentir*, Pretextos, Valencia, 2008.

*Pinotti, A., *Estética de la pintura*, Antonio Machado Libros, Madrid, 2011. [De este libro sería muy interesante leer algún capítulo de la segunda parte en el que se aborda la relación entre un pintor y un filósofo].

Rothko, M., *La realidad del artista. Filosofías del arte*, Síntesis, Madrid, 2004.

Sánchez Meca, D., *El nihilismo*, Síntesis, Madrid, 2010. [“Capítulo I: “El naturalismo pagano de Goethe”; capítulo II: “La ironía romántica”; capítulo III “Nietzsche: el desafío `sobrehumano´ de consumir el nihilismo”; capítulo 4: “Heidegger; la imposición universal de la técnica y la nueva relación del hombre con el ser”]

Sánchez Meca, D., *Nietzsche. La experiencia dionisiaca del mundo*, Tecnos, Madrid, 2008

Santos Guerrero, J. S., *Círculos viciosos. En torno al pensamiento de Jacques Derrida sobre las artes*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005.

Sedlmayr, H., *La revolución del arte moderno*, Acantilado, Barcelona, 2018.

*Schaeffer, J. M., *Adiós a la estética*, Machado Libros, Madrid, 2005. [Libro breve en el que plantea la total desvinculación de la estética como disciplina filosófica del mundo del arte].

Trías, E., *Lo bello y lo siniestro*, De Bolsillo, Barcelona, 2017. [Se puede coger algunos de los ensayos que componen este hermoso y manejable clásico].

Vega Esquerro, A., *Sacrificio y creación en la pintura de Rothko*, Siruela, 2010. [Una monografía sobre Rothko interpretado desde el punto de vista de las religiones antiguas. Puede leerse en su totalidad o seleccionar algunos de los capítulos].

*Vilar, G., *Las razones del arte*, Machado Libros, Madrid, 2005. [Libro que plantea la filosofía del arte desde el giro pragmático. El primer capítulo justifica la necesidad de este giro y los demás pueden leerse de manera independiente. Dickie, Danto, Goodman son algunos de los interlocutores del profesor Vilar].

*Volpi, F., *El nihilismo*, Siruela, Madrid, 2012. [Todo el libro; cualquiera selección de capítulos sería interesante. Libro no especialmente difícil de leer, profundo y hace un itinerario por todos

los lugares comunes en torno al nihilismo]

Xirau, R., y Sobrevilla, D., Estética, Trotta, Madrid, 2003. [Se trata de un volumen colectivo en el que abordan problemas fundamentales sobre estética contemporánea, así como diversos capítulos sobre estéticas regionales – literatura, teatro, artes plásticas, música, danza, artes populares, medios audiovisuales– y la relación de la estética con otros ámbitos de conocimiento – conocimiento, religión, sociología, historia del arte, etc. –].

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Metodología de motivación y detección de ideas previas
- MD02 Metodología proyectiva teórico-práctica
- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida
- MD07 Estudio de casos
- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

1. Actividades teóricas:

- Criterios: Asistencia y participación.
- Porcentaje: 10% mediante autoevaluación.

2. Trabajo sobre el contenido del curso.

- Criterios: Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta. Elaboración de reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.
- Porcentaje: 90%

Habrá que realizar un trabajos en el que el propio alumno haga una reflexión en torno a los

tópicos de la materia. Este trabajo deberá mostrar que el alumno ha accedido a la bibliografía y que puede llevar a cabo un ejercicio discursivo de fundamentación filosófica y también de problematización. Este trabajo podrá ser expuesto y comentado a lo largo del curso. En cualquier caso este aspecto se consensuará con los alumnos y con la coordinación del máster.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para la evaluación extraordinaria el alumno tendrán que entregar el trabajo propuesto y una exposición de mismo en el entorno de una tutoría.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

Para la prueba de la evaluación de la convocatoria extraordinaria el alumno deberá entregar el trabajo propuesto y además el alumno tendrá que exponer uno de los textos de la bibliografía fundamental del curso. Todo esto se determinará a través de una tutoría donde se aclararán todos los puntos.

