

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

ARTE, CUERPO Y EXPERIENCIA - 610302

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OPTATIVA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

CONOCIMIENTOS:

K7 Reconocer las discusiones filosóficas sobre el estatuto del cuerpo que subyacen a experiencias y proyectos artísticos surgidos a partir de los años 60 del siglo XX.

HABILIDADES:

S1 Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de productos artísticos y culturales concretos.

S3 Integrar conocimientos y fuentes de otros ámbitos disciplinares para elaborar investigaciones autónomas sobre estética contemporánea.

S4 Identificar los procesos de emergencia de nuevas problemáticas teóricas y su impacto en el surgimiento de prácticas artísticas relevantes.

COMPETENCIAS

S5 Emplear los conocimientos adquiridos para aportar la perspectiva de la reflexión estética a discusiones que en la actualidad no la incorporan.

C3 Relacionar conocimientos y debates teóricos del ámbito filosófico con la emergencia de discusiones estéticas y nuevas propuestas artísticas.

C5 Poner de manifiesto las conexiones existentes entre lo estético y lo político en diversos aspectos de la vida cotidiana.

C6 Desarrollar estrategias para comunicar de manera clara contenidos y conocimientos tanto a públicos especializados como no especializados.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

-Trabajo por proyectos

Clases prácticas

LABORATORIOS DE CREACIÓN

Trabajos de campo

- Encuentros con personalidades y profesionales

-Visitas tematizadas a espacios de la cultura y para la cultura

PRESENCIALES

5

SEMESTRE

2

BREVE DESCRIPTOR:

La asignatura centrará su desarrollo en las artes de la escena, estudiando todos los elementos que, desde sus orígenes místicos, han formado y forman parte de la misma: palabra y gesto, diálogo estético entre culturas y civilizaciones, la danza-teatro (o teatro-danza dependiendo del contexto cultural en el que se profiera el término), el espacio escénico con la simbología que contiene y los requerimientos formales que conlleva. Para ello, se enlazarán los fundamentos mitológicos del hecho escénico y el análisis del entramado literario, musical, coreográfico, audiovisual, gestual y procesual que nos sitúen en la contemporaneidad, valiéndonos de herramientas como la mitocrítica y la razón poética. Se estudiará cómo la fotografía y el cine -y todo el desarrollo tecnológico posterior-, abordados a partir de la experiencia escénica, entablan un debate entre las obras artísticas escénicas y la filosofía que las toma como base de su pensamiento. Y en ese punto, invitaremos a las pioneras de la danza para hallar, en su obra escénica, consecuencias sociopolíticas determinantes; a las performers que entran su obra con la voz de la naturaleza; o a la teoría estética del hecho escénico, para pensar con el cuerpo como escena de ensayo, como laboratorio de creación. En definitiva, escuchar y observar la coreografía del pensamiento creativo que hemos llamado, de un modo general, teatro.

OBJETIVOS

- Familiarizarse con las metodologías científicas sin renunciar a la peculiaridad de la Estética
- Manejo y comparación de fuentes, así como distintos lenguajes estéticos tanto teóricos como prácticos
- Estructurar el terreno de la Estética combinando rigor con riesgo creativo
- Conocer la estética contemporánea a partir del estudio de sus orígenes tratando de encontrarlos en las obras actuales
- Analizar, con espíritu crítico, el amplio concepto de "escena" desde el concepto concreto de "cuerpo"
- Aprender a trasladar la teoría estética a la obra creativa
- Aprender a ensayar teoría estética desde el estudio artístico
- Ser capaz de trasladar la obra al espacio de lo común tratando de hallar los caminos que sean capaces de incidir en este

CONTENIDO

BLOQUE 1: TEORÍA DEL MIRAR, EJERCICIO DE ESCUCHA

B.1.1.- DAR HOSPITALIDAD AL SUEÑO, EL COMIENZO DE LA FICCIÓN

B.1.2.- TEORÍA DEL REFLEJO

BLOQUE 2.- TEORÍA DEL VIAJE: TRANSFORMACIÓN

B.2.1. -SOLEDAD Y DESPRENDIMIENTO: HANAMICHI

B.2.2.- DE LO SAGRADO A LA ESCENA: PENSAR CON EL CUERPO, DANZAR EL ANIMA

BLOQUE 3.- LA ESCENA, EL CENTRO

B.3.1.- RUINA, MEMORIA, ESCOMBRO Y PARAÍSO

B.3.2.- DE LA ESCENA A LA ESCENOGRAFÍA, DEL CORO A LA COREOGRAFÍA

BLOQUE 4.- TEORÍA DEL AMOR

B.4.1.- DIOTIMA, ARIADNA Y LOS HILOS DE ATENEA

B.4.2.- MUJERES QUE DANZAN: BACANTES, BRUJAS, PENSADORAS, BAILARINAS

B.4.3.- EL JARDÍN DE OFELIA: GRITO QUE SE HACE CANTO

BLOQUE 5.- UN MUSEO DE TU MEMORIA: PROYECTO FINAL DE ASIGNATURA

EVALUACIÓN

-Evaluación ordinaria: Se valorará la asistencia activa a clase, el interés mostrado no solo a la hora de entregar los trabajos y distintos materiales que se soliciten, sino también en cuanto se sea capaz de demostrar responsabilidad personal y hacia el grupo. De un modo establecido, con cierta generalidad:

-asistencia a clase, participación, comentarios, prácticas, interés activo hasta 30%

-final asignatura: trabajo final, en los términos que se decidan dependiendo del grupo, 70%

-Evaluación extraordinaria: Dependiendo de las razones que han impedido superar la asignatura mediante evaluación ordinaria, se solicitará un trabajo acorde con la dinámica establecida en la clase concreta, siempre teniendo en cuenta la particularidad del caso.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNALDO, Javier: Analogías musicales. Kandinsky y sus contemporáneos, 2003
- ARTAUD, Antonin: El teatro y su doble, Barcelona, Edhasa, 1983
- BROOK, Peter: El espacio vacío. Arte y técnica del teatro, Barcelona, Península, 1986
- CHADWICK, Whitney: Mujer, arte y sociedad, Barcelona, Destino, 1992
- DUFOURMANTELLE, Anne: Elogio del riesgo, México, Nocturna Editora/Paradiso Editores, 2020
- DUNCAN, Isadora: El arte de la danza y otros escritos, Madrid, Akal, 2016, edición de José Antonio Sánchez
- DURAND, Gilbert: De la mitocrítica al mitoanálisis. Figuras míticas y aspectos de la obra, Barcelona, Anthropos, 2013
- FRANCO-LAO, Meri: Música bruja. La mujer en la música, Barcelona, Icaria, 1980
- GRAHAM, Martha: La memoria ancestral, Barcelona, Circe, 1995
- LEYRA SORIANO, Ana María: La mirada creadora. De la experiencia artística a la filosofía, Barcelona, Ediciones Península, 1993
- MURGA CASTRO, Idoia (Ed.): Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de Plata, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2017
- NIJINSKY, Vaslav: Diario, Barcelona, Acantilado, 2003
- ONFRAY: Teoría del viaje. Poética de la geografía, Madrid, Taurus, 2016
- QUIGNARD, Pascal: La lección de música, Madrid, Editorial Funambulista, 2015
- RENDUELES, César y USEROS, Ana (Coord.): Atlas Walter Benjamin. Constelaciones, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2010
- ROSS, Alex: El ruido eterno, Barcelona, Seix Barral, 2009
- SANTIAGO BOLAÑOS, Marifé: Bailar sobre el demonio del olvido. Apuntes para una estética de la danza, Madrid, Huso-Cumbres, 2020
- : El secreto de Ofelia. Teatro, tejidos, el cuerpo y la memoria, Cumbres, 2014
- SAVARESE, Nicola: El teatro más allá del mar. Estudios occidentales sobre teatro oriental, Grupo Editorial Gaceta, UNAM
- VALLE-INCLÁN, Ramón M^o: La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales, Madrid, Espasa-Calpe, 1974

ZAMBRANO, María: Obras Completas, Barcelona, Galaxia Gutenberg (en proceso)
 ZIMMER, Heinrich: Mitos y símbolos de la India, Madrid, Siruela, 1995

Estructura

Módulos	Materias
---------	----------

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas				
Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	20/01/2025 - 25/04/2025	JUEVES 15:30 - 18:30	-	MARIA FERNANDA SANTIAGO BOLAÑOS

UNIVERSIDAD
 COMPLUTENSE
 MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

ARTE, NATURALEZA Y ANTROPOCENO - 610303

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OPTATIVA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

El curso combinará las clases teóricas con visionado de obras artísticas, comentarios de textos fundamentales sobre arte y ecología y una visita a un museo u espacio espacialmente dedicado en la materia de la asignatura.

PRESENCIALES

5

SEMESTRE

2

BREVE DESCRIPTOR:

Este curso propone afrontar la cuestión de la crisis ecosocial desde una perspectiva filosófica y a través de la producción de sensibilidades e imaginarios artísticos. A partir de la crítica del par cultura/naturaleza, la asignatura se propone introducción el concepto de lo "vivo" en autores como Donna Haraway, Bruno Latour o Baptiste Morizot. Aunque el eje dominante para la interpretación de la crisis ecológica actual parece concentrarse en la dialéctica demoledora entre técnica y naturaleza, estos teóricos han señalado aspectos más sutiles que exigen comprender esta crisis como una «crisis de la sensibilidad». Esto exige reconsiderar la historia de los sistemas de representación y e incluso de la representación misma que expone la idea de «naturaleza».

OBJETIVOS

1. Estudio transversal de la producción artística y filosófica en torno a la crisis ecosocial Reflexión crítica del paso de la naturaleza del paso tomada como motivo artístico a su función operatoria de la forma estética
2. Estudio transversal de la producción artística y filosófica en torno a la crisis ecosocial
3. Desarrollar perspectivas críticas sobre los aspectos políticos del activismo ecológico.

CONTENIDO

1. La ilegibilidad del paisaje: crisis climática y sensibilidades en crisis
2. La crítica y lo vivo más allá del dualismo entre cultura y naturaleza.
3. A vista de pájaro: la noción de dominio desde el arte y cartografía

4. La invención del museo entre la ciencia y el arte
5. *Naturphilosophie* y paisaje romántico
6. El ecologismo de las vanguardias
7. Land art: del paisaje como motivo a la naturaleza como operador de formas estéticas
8. Gaia: habitar y ser habitado.
9. Artivismo ecologista y capitaloceno
10. Geoestética y nuevos animismos

EVALUACIÓN

La calificación final de la asignatura resultará de tres factores: asistencia y participación (20%), elaboración de un ensayo final de la asignatura (65%) y exposiciones y comentarios (15%).

BIBLIOGRAFÍA

CLÉMENT, Gilles (2004). *Manifiesto del Tercer Paisaje*. Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
 COCCIA, Emanuele. «Il nuovo animismo», en *Techne*, n. 21, Florencia, 2021, pp. 33-36
 DESCOLA, Philippe (2005). *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires, Amorrortu, 2012.
 HARAWAY, Donna (2016). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao, Consonni, 2019.
 LATOUR, Bruno (2015). *Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2017.
 MADERUELO, Javier. *El espectáculo del mundo. Una historia cultural del paisaje*. Madrid, Abada, 2020.
 MORIZOT, Baptiste (2020). *Maneras de estar vivo. La crisis ecológica global y las políticas de lo salvaje*. Madrid, Errata naturae, 2021.
 SZENDY, Peter (2021). *Para una ecología de las imágenes*. Santander, Shangrila, 2021.
 VICIANE Despret (2019). *Habitar como un pájaro. Modos de hacer y de pensar los territorios*. Buenos Aires, Cactus, 2022.
 VIÑAS, José Luis. *Cuando los insectos resuciten*, Palencia, Fundación Díaz-Caneja, 2024.
 VINDEL, Jaime. *Estética fósil. Imaginarios de la energía y crisis ecosocial*. Barcelona, Arcadia / Macba, 2020.

Estructura

Módulos	Materias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.	

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas				
Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	20/01/2025 - 25/04/2025	MARTES 18:30 - 21:30	-	JOSE DANIEL LESMES GONZALEZ

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS - 610301

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OBLIGATORIA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

Conocimientos:

- Identificación y comprensión de nuevos lenguajes y medios de expresión artística.
- Adquisición de conceptos filosóficos y estéticos aplicables al arte digital.
- Conocimientos sobre cultura digital.

Habilidades:

- Reconocimiento, comprensión y juicio crítico ante las manifestaciones actuales del arte en la cultura digital.
- Comprensión de textos, lenguajes artísticos y medios digitales vinculados a los contenidos de la asignatura.

Competencias:

- Comprensión de las problemáticas actuales y de la incidencia del lenguaje artístico como dinámica crítica y subversiva
- Capacidad de cuestionamiento ante la manipulación de información en los entornos digitales.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Las clases teóricas expondrán los objetivos principales de cada tema y desarrollarán los contenidos con detalle para la debida comprensión de los conocimientos expuestos. Las clases se apoyarán en el material que se indicará en el aula o a través del Campus Virtual.

Clases prácticas

Actividades prácticas basadas en el análisis en profundidad de textos y producciones artísticas expuestas en clase.

Otras actividades

Trabajo no presencial del estudiante: dedicado a la búsqueda, análisis y jerarquización de información con el fin de preparar materiales de estudio. El horario no presencial del estudiante estará igualmente dedicado a la preparación de las pruebas y a la elaboración de trabajos de naturaleza diversa previstos en el curso.

PRESENCIALES

5

SEMESTRE

1

BREVE DESCRIPTOR:

Aproximación a la cultura visual contemporánea a partir de las más recientes producciones artísticas, teorías estéticas actuales y los nuevos medios de comunicación digital.

REQUISITOS

No se establecen requisitos previos.

OBJETIVOS

El principal objetivo que se persigue en el curso es analizar las relaciones establecidas entre la creación artística visual y las distintas formas de tecnología en sus orígenes y analizando las principales vías de exploración que el arte ha desarrollado en las últimas décadas a través de los más recientes avances tecnológicos, desde el surgimiento del arte.net hasta las reflexiones artísticas y estéticas sobre redes sociales, fenómenos virales en red, inteligencia artificial y capitalismo algorítmico.

En este marco, la asignatura pretende un acercamiento histórico, teórico y crítico a las implicaciones entre arte y nuevas tecnologías a partir del cual conocer, reflexionar y discutir sobre los fenómenos estéticos de nuestro tiempo.

CONTENIDO

- 1) Orígenes del arte.net
- 2) Nuevos medios de producción artística audiovisual
- 3) IA y su efecto en la obra de arte y en el conjunto del entramado artístico
- 4) Capitalismo algorítmico, datapolítica e inteligencia artificial
- 5) Guerrillas semióticas, cultura jamming y arte fake
- 6) Reflexiones estéticas en torno a las últimas producciones artísticas

EVALUACIÓN

Lectura e interpretación de imágenes. Ejercicios prácticos realizados en el aula
 Desarrollo de un trabajo por parte del alumnado en donde se demuestren las competencias adquiridas, así como sus competencias en materia de investigación, argumentación y análisis de los temas seleccionados.
 Asimismo, se valorará la participación y asistencia en clase.

BIBLIOGRAFÍA

Brea, José Luis (2002): La era postmedia: acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales, Salamanca: Consorcio.
 □ (2010): Las tres eras de la imagen: imagen-materia, film, e-imagen, Madrid: Akal.
 Byung-Chul, Han (2017). Shanzhai - El arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Buenos Aires, Argentina, Caja Negra Editora
 Vanni Brusadin (2016): El fake y el asalto a la comunicación. Evolución de las prácticas artísticas y activistas de manipulación de los medios (1968-2014) (Tesis Doctoral) . Universidad de Barcelona.
 Castells, Manuel (2006): La sociedad red: una visión global, Madrid: Alianza.
 Debord, Guy (2012): La sociedad del espectáculo, Madrid: Pre-Textos.
 Fernández Gonzalo, Jorge (2015): Pixelar a Platón, Murcia: Micromegas.
 Kuspit, Donald (2006): Arte digital y videoarte : transgrediendo los límites de la representación, Madrid : Pensamiento.
 Marfín Prada, Juan, Prácticas artística e internet en la era de las redes sociales, Madrid, Akal, 2015
 Marfín Prada, Juan (2023): Teoría del arte y cultura digital, Madrid: Akal.
 Marzo, Jorge Luis (2018): La competencia de lo falso: una historia del "fake", Madrid: Cátedra.
 Patiño Pérez, Antón (2017): Todas las pantallas encendidas, Madrid: Fórcola.

Estructura

Módulos	Materias
---------	----------

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Clases Teóricas y/o prácticas				
Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	16/09/2024 - 13/12/2024	MIÉRCOLES 15:30 - 18:30	-	JORGE FERNANDEZ GONZALO MARIA BEGOÑA FERNANDEZ CABALEIRO

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

CORRIENTES ACTUALES (1980-2020) - 610300

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OBLIGATORIA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

- Argumentar las conexiones existentes entre las prácticas artísticas y culturales y sus contextos sociales de producción y recepción.
- Poner de manifiesto las conexiones existentes entre lo estético y lo político en diversos aspectos de la vida cotidiana.

Transversales

- Ser capaz de usar los distintos tipos de fuentes y recursos relevantes para intervenir, con la máxima profundidad y rigor, en el marco de las discusiones contemporáneas sobre cuestiones estéticas.
- Relacionar conocimientos y debates teóricos del ámbito filosófico con la emergencia de discusiones estéticas y nuevas propuestas artísticas.

Específicas

- Aplicar los contenidos o conocimientos adquiridos al análisis de nuevos contextos que puedan darse en el futuro y a prácticas artísticas emergentes.
- Discriminar los antecedentes y las raíces históricas de los debates estéticos contemporáneos.

ACTIVIDADES DOCENTES

PRESENCIALES

5

SEMESTRE

1

BREVE DESCRIPTOR:

El curso presenta algunas de las corrientes estéticas más relevantes de las últimas décadas, haciendo hincapié en aquellas con mayor presencia en la Estética actual desde comienzos del siglo XXI. Para desarrollar ese objetivo general, el curso comienza analizando la aparente pérdida de vigor de las corrientes que habían marcado el siglo XX (estética analítica, hermenéutica, fenomenología, estructuralismo) para explicar el surgimiento de la cultura posmoderna, verdadero arranque para estas otras corrientes actuales. A continuación, se exponen esas tendencias con el doble objetivo de mostrar su vinculación con los grandes paradigmas dados ya por superados, y, en segundo lugar, explicar la novedad que cada una de ellas representa, en especial para aquellas artes en las que han surgido (performance, arte digital, teatro, cine, etc.).

REQUISITOS

Los establecidos para cursar el Máster.

OBJETIVOS

- Conocer en profundidad los antecedentes inmediatos de contextos y corrientes que han desembocado en nuestro presente de prácticas artísticas y reflexión estética.

- Conocer en profundidad las discusiones actuales en el ámbito de la reflexión estética y las prácticas artísticas.
- Identificar y clasificar ámbitos específicos de intervención estética que tienen un destacado protagonismo a día de hoy y analizar los motivos.
- Realizar un acercamiento crítico a las diversas concepciones y prácticas que delimitan en el presente la dimensión estética.
- Identificar y saber analizar los procesos de emergencia de nuevas problemáticas teóricas y prácticas artísticas relevantes.

CONTENIDO

1. ¿Adiós a la Estética? La (aparente) crisis de los viejos paradigmas
2. ¿Quién teme a la postmodernidad? ¿Y a la postdeconstrucción?
3. Fin de la representación: del teatro postdramático al teatro rapsódico
4. La neuroestética o el regreso de la belleza
5. Hacia una nueva ontología estética: el arte relacional y el arte de la comunidad
6. La unión de arte y política I: la estética del disenso
7. La unión de arte y política II: cuando las emociones toman posición
8. La imagen-tiempo en el ensayo audiovisual y el expanded-cinema
9. Lo colaborativo en el arte (Net-art)
10. De la estética pragmatista a la estética de lo cotidiano

EVALUACIÓN

Al final del curso, el alumnado deberá entregar una memoria, consistente en una reflexión personal de una extensión no inferior a las 5.000 palabras.

Los criterios de evaluación de la memoria serán los siguientes

- Capacidad de relacionar el tema escogido con los planteamientos generales del curso.
  - Nivel de comprensión de los conceptos seleccionados por el alumno dentro de los contenidos de la asignatura.
  - Precisión en la exposición de los mismos.
  - Rigor expositivo y corrección literaria.
  - Alcance filosófico y originalidad de la lectura planteada por el/la alumno/a.
- Cada uno de estos criterios tendrá el valor de un 20% en la calificación de la memoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Badiou, A.: Pequeño manual de inestética, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- Bishop, C.: Infiernos artificiales, Taller de ediciones económicas, 2017.
- Bourriaud, N.: Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2024.
- Brea: Brea, J.L.: El cristal se venga. Textos, artículos e iluminaciones de José Luis Brea, RM, 2014.
- Breithaupt, F.: Culturas de la empatía, Buenos Aires, Katz, 2011.
- Buci-Glucksmán, Ch.: Estética de lo efímero, Madrid, Arena Libros, 2006.
- Changeux, J.-P.: Sobre lo verdadero, lo bello y el bien. Un nuevo enfoque neuronal, Buenos Aires, Katz, 2011.
- Danto, A.: El abuso de la belleza, Paidós, 2005.
- Didi-Huberman, G.: Brouillards de peines et de désirs (Faits d'affects,1), París, Minuit, 2023.
- Eagleton, T.: La estética como ideología, Madrid, Trotta, 2006.
- Fischer-Lichte: Estética de lo performativo, Madrid, Abada, 2011.
- Foster, H.: El retorno de lo real, Madrid, Akal, 2001.
- Kester, G.: The One and the Many. Contemporary collaborative art in a global context, Duke, 2011.
- Groys, B.: Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires, Caja negra, 2014.
- Marchart, O.: Estética conflictual, NED, Barcelona, 2024.
- Michaud, Y.: El arte en estado gaseoso, México, FCE, 2007.
- Nancy, J.-L.: El arte hoy, Buenos Aires, Prometeo, 2014.
- Pardo: Estética de lo peor. De las ventajas e inconvenientes del arte para la vida, Madrid, Pasos Perdidos, 2016.
- Perniola, M.: Del sentir, Valencia, Pre-textos, 2002.
- Rancière, J.: El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010.
- Rancière, J.: Malestar en la estética, Buenos Aires, Capital intelectual, 2011.
- Rojas, S.: El arte agotado, Santiago de Chile, Sangría, 2012.
- Schaefer, J.M.: Adiós a la Estética, Madrid, Antonio Machado, 2006.
- Schusterman, R.: Estética pragmatista: Viviendo la belleza, repensando el arte, Idea Books, 2022.
- Thies-Lehmann, H.: Teatro postdramático, Murcia, CENDEAC, 2013.
- VV.AA.: Right about now. Art & Theory since the 1990s, Valiz, 2007.

Estructura

Módulos

Materias

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	16/09/2024 - 13/12/2024	LUNES 18:30 - 21:30	-	JORGE SANTIAGO MASSO CASTILLA

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

 Díptico de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

CORRIENTES ESTÉTICAS Y POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA - 610307

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OPTATIVA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Estructura

Módulos

Materias

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	-	-	-	ANTONIO RIVERA GARCIA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 [Díptico de la titulación](#)

DEBATES DE ENTREGUERRAS (1914-1945) - 610298

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OBLIGATORIA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

- C1 Argumentar las conexiones existentes entre las prácticas artísticas y culturales y sus contextos sociales de producción y recepción.
- C3 Relacionar conocimientos y debates teóricos del ámbito filosófico con la emergencia de discusiones estéticas y nuevas propuestas artísticas.
- C4 Discriminar los antecedentes y las raíces históricas de los debates estéticos contemporáneos.
- C5 Poner de manifiesto las conexiones existentes entre lo estético y lo político en diversos aspectos de la vida cotidiana.
- C6 Desarrollar estrategias para comunicar de manera clara contenidos y conocimientos tanto a públicos especializados como no especializados.

Específicas

- K3 Identificar las principales corrientes y debates filosóficos que atraviesan las discusiones estéticas en el periodo de entreguerras.
- S1 Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de productos artísticos y culturales concretos.
- S2 Utilizar los conocimientos relacionados con la historia de la disciplina estética a la elaboración de hipótesis y preguntas de investigación propias en estética contemporánea.

ACTIVIDADES DOCENTES

PRESENCIALES

5

NO PRESENCIALES

5

SEMESTRE

1

BREVE DESCRIPTOR:

Las dos décadas del periodo de entreguerras del siglo pasado fueron simultáneamente testigo de profundas crisis y cambios políticos, sociales e intelectuales y de una actividad artística particularmente intensa. En el arco trazado entre, en un extremo, el auge y caída del positivismo y la fe en el progreso, la ciencia y la técnica, y en el otro extremo la búsqueda de nuevos paradigmas que vuelvan soportable y/o inteligible la realidad o que abran el horizonte a otras realidades, este curso se ocupará de examinar las teorías estéticas que en el primer tercio del siglo XX trataron de dar respuesta al acontecimiento de la pérdida de un mundo y la incertidumbre frente al mundo por venir. Este contenido podrá abordarse de manera histórico-cronológica, por medio de un examen sucesivo y más o menos exhaustivo de un conjunto de hitos y problemas del arte, el pensamiento y las teorías estéticas de la época estudiada, o bien desde una perspectiva temático-conceptual, eligiendo uno o varios núcleos temáticos que vertebren el programa.

REQUISITOS

No hay requisitos previos

OBJETIVOS

Objetivos de asignatura:

1. Facilitar una comprensión detallada de las apuestas, campos problemáticos, conceptos, cuestiones, discusiones y teorías fundamentales de la estética del período de entreguerras.
2. Estudiar la relación entre el contexto sociopolítico y las producciones y teorías artísticas del período de entreguerras.
3. Fomentar la reflexión personal sobre y el análisis crítico de los contenidos del curso y su conexión con el mundo contemporáneo.
4. Fomentar la adquisición y perfeccionamiento de la capacidad de interpretar críticamente un texto, presentar oralmente con rigor las ideas de una teoría estética y escribir un ensayo filosófico adecuado a los requisitos de la investigación y la escritura académicas.

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación: la evaluación puede realizarse por medio de (1) presentaciones orales en el aula; (2) una prueba escrita que concretará el/la docente (ensayo, examen final) y (3) asistencia y participación.

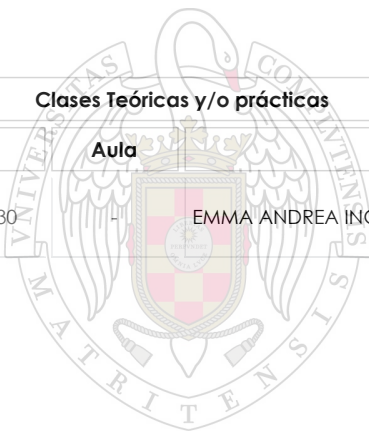
Estructura

Módulos	Materias
----------------	-----------------

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas				
Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	16/09/2024 - 13/12/2024	MARTES 11:30 - 14:30	-	EMMA ANDREA INGALA GOMEZ

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

DEBATES FUNDACIONALES DE LA MODERNIDAD ESTÉTICA - 610296

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OBLIGATORIA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

Demstrar un conocimiento fundamentado de los debates de la estética desde mediados del siglo XVIII hasta la I Guerra Mundial, identificando su relevancia para las discusiones actuales.

Utilizar los conocimientos relacionados con la historia de la disciplina estética a la elaboración de hipótesis y preguntas de investigación propias en estética contemporánea.

Emplear los conocimientos adquiridos para aportar la perspectiva de la reflexión estética a discusiones que en la actualidad no la incorporan.

Específicas

Discriminar los antecedentes y las raíces históricas de los debates estéticos contemporáneos.

Otras

Desarrollar estrategias para comunicar de manera clara contenidos y conocimientos tanto a públicos especializados como no especializados.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Clases magistrales donde se expondrán y explicarán los contenidos del curso. Los y las estudiantes recibirán material a través de Campus Virtual y referencias bibliográficas que le permitan completar los contenidos teóricos. Ello se complementará con tutorías y dirección del estudio para la elaboración de trabajos. Los y las estudiantes deberán asistir a las clases y leer el material aportado.

Clases prácticas

Se requerirá la intervención de los y las estudiantes en clase para discusión de los temas claves del curso. A lo largo del semestre los estudiantes habrán de preparar, bajo la dirección y la supervisión del equipo docente, un trabajo práctico individual relacionado con los contenidos vistos en las clases. Se requerirá asimismo el análisis de textos y material audiovisual.

PRESENCIALES

5

BREVE DESCRIPTOR:

La asignatura invita a reflexionar críticamente sobre las categorías estéticas tradicionales para pensar el nuevo paisaje de la Modernidad. ¿Cuáles son los debates fundacionales de la modernidad estética? ¿Cuáles de estas cuestiones se mantienen actualmente vigentes? ¿Cómo se relaciona el clasicismo del XVIII y la estética de Hegel con Radziwill, Bill Viola o Rothko? La asignatura tiene como objetivo atender a estos debates, explicar su origen y exponer su proyección en las discusiones actuales. Para ello la asignatura se propone abordar los orígenes históricos de la Estética como reflexión filosófica sobre el arte y sobre las formas de la experiencia histórica bajo el paradigma de una nueva concepción del sujeto y de la

relación de este con la naturaleza y con la historia. El paradigma de la modernidad adquiere su fuerza con una rebelión e incluso revuelta ante el clasicismo, la noción de la belleza y el sentido mismo que ha de tener el arte. Desde finales del siglo XVIII podrán localizarse un conjunto de problemas derivados de la consolidación de la sociedad burguesa a lo largo del XIX. Así la estética de la fealdad de Rosenkranz, lo sublime kantiano, la teoría del genio, el papel de lo grotesco y incluso de lo informe y lo monstruoso, el desmantelamiento de lo clásico y sus normas, la mezcla de géneros o la discusión en torno al papel social y político que ha desempeñar el arte permiten explicar filosóficamente el desarrollo que tendrá la Estética como disciplina filosófica.

REQUISITOS

Ninguno

OBJETIVOS

CONTENIDO

1. El fin del paradigma de la belleza: clasicismo y neoclasicismo
2. La Estética como disciplina
3. La revolución kantiana y lo sublime
4. El arte y la conciencia idealista
5. Romanticismos
6. Las categorías de lo grotesco, lo macabro y lo siniestro
7. El shock como experiencia estética de la Modernidad
8. La disolución romántica
9. Nuevos lenguajes para antiguos paradigmas

EVALUACIÓN

Para el cálculo de la nota final, la asistencia y participación activa en las clases se valorará con un 10%, el análisis de textos y material audiovisual 40%, trabajo escrito o examen final con un 50%.

Estructura

Módulos

Materias

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	16/09/2024 - 13/12/2024	MIÉRCOLES 18:30 - 21:30		ANA CARRASCO CONDE

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

 Díptico de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

ESTATUS DE LAS IMÁGENES EN EL MUNDO ACTUAL - 610297

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OBLIGATORIA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Estructura

Módulos

Materias

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	16/09/2024 - 13/12/2024	LUNES 15:30 - 18:30	-	ANTONIO RIVERA GARCIA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

ESTÉTICA Y GÉNERO - 610306

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OPTATIVA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Se combinará el formato de clase magistral con la reflexión colectiva. A lo largo del curso se contará con la presencia de invitades para trabajar sobre cuestiones de su especialidad. Las sesiones se articularán en torno al análisis de determinados textos cuya lectura será obligatoria. Los materiales de la asignatura estarán accesibles en el espacio de la asignatura en Campus virtual.

PRESENCIALES

5

SEMESTRE

2

BREVE DESCRIPTOR:

El curso tratará de reconstruir (de modo histórico y crítico) la articulación entre varias dimensiones que han ganado un creciente protagonismo en las últimas décadas: la investigación en el terreno de los estudios de género y las teorías queer/cur (en paralelo con la activación de movimientos reivindicativos de carácter político y social), la creciente centralidad de lo estético en el terreno de la filosofía contemporánea (como resultado inevitable del giro afectivo y corporal que se ha producido) y los desplazamientos vividos en la realidad de las prácticas artísticas (cuestionadoras de los conceptos e instituciones más asentadas en la tradición occidental). La articulación de estas dimensiones permitirá sacar a la luz hasta qué punto la relación entre estética y género constituye un lugar privilegiado desde el que pensar el presente.

REQUISITOS

Los exigidos para acceder al Máster en Estética Contemporánea

OBJETIVOS

- Situat las principales contribuciones que los enfoques de género y la teoría queer han realizado a la comprensión de las prácticas artísticas contemporáneas.
- Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de productos artísticos y culturales concretos
- Identificar los procesos de emergencia de nuevas problemáticas teóricas y su impacto en el surgimiento de prácticas artísticas relevantes
- Emplear los conocimientos adquiridos para aportar la perspectiva de la reflexión estética a discusiones que en la actualidad no la incorporan.
- Argumentar las conexiones existentes entre las prácticas artísticas y culturales y sus contextos sociales de producción y recepción.
- Explicitar la relevancia de problemáticas teóricas emergentes sobre género, Antropoceno, postcolonialidad y nuevas tecnologías para abordar discusiones de la estética contemporánea.
- Poner de manifiesto las conexiones existentes entre lo estético y lo político en diversos aspectos de la vida cotidiana.

CONTENIDO

Bloque 1

- El papel de la estética en los estudios sobre género y sexualidad.
- ¿Puede la estética sobrevivir a los feminismos?
- El papel de los estudios sobre género y sexualidad en la estética
- Disidencias feministas cuir en las prácticas artísticas contemporáneas
- Estética, género y mundo contemporáneo

Bloque 2

- Crítica al falocentrismo. Irigaray, Cixous y la *écriture féminine*.
- Más allá de la heterosexualidad obligatoria. Wittig, Rich y los imaginarios lesbianos
- Feminismos fronterizos y poéticas negras. De Audre Lorde a Denise Ferreira da Silva
- Ontologías feministas y geometrías de la inclinación. A propósito de Adriana Cavarero
- La mujer es la primera trans. Poéticas de la deconstrucción de la diferencia sexual
- Autoteoría crítica y poéticas trans, queer/cuir. McKenzie Wark, Preciado y la escritura de(s) el cuerpo

EVALUACIÓN

Para cada uno de los bloques de la asignatura, se deberá realizar un pequeño ensayo (de entre 2000 y 3000 palabras). Estos trabajos consistirán en conectar algún ámbito de interés de cada estudiante con los contenidos trabajados en la asignatura. El tema concreto deberá ser previamente acordado con el profesor del bloque correspondiente. A cada uno de estos ensayos le corresponderá el 45% de la nota total de la asignatura. El 10% de la nota restante corresponderá a la participación, que será valorada sólo en relación a las sesiones que cuenten con especialistas invitadas

BIBLIOGRAFÍA

BLOQUE 1

- Bardet, Marie. Pensar con mover: un encuentro entre danza y filosofía. Caseros, Argentina: Editorial Cactus, 2012.
- Federici, Silvia. Más allá de la periferia de la piel. Ciudad de México: Ediciones Corte y Confección, 2022.
- Hein, Hilde. «The Role of Feminist Aesthetics in Feminist Theory», The Journal of Aesthetics and Art Criticism 48, n.o 4. 281-291.
- Kristeva, Julia. El porvenir de una revuelta. Barcelona: Seix Barral, 2000.
- Nochlin, Linda. Situar en la historia: mujeres, arte y sociedad. Tres Cantos: Akal, 2020.
- Paglia, Camille. Sexual personae: arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson. Barcelona: Deusto, 2020.
- Preciado, Paul B. Dysphoria mundi: el sonido del mundo derrumbándose. Barcelona: Anagrama, 2022.
- Saito, Yuriko. Everyday Aesthetics. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Wallis, Brian, ed. Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Tres Cantos: Akal, 2001.

BLOQUE 2

- Anzaldúa, Gloria (1987) : Borderlands - La Frontera: The New Mestiza. NY: Aunt Lute Books
- Cavarero, Adriana (2022) : Inclinaciones. Crítica de la rectitud. Barcelona : Fragmenta.
- Cixous, Hélène (1995): La risa de la Medusa. Barcelona: Anthropos
- Derrida, Jacques (2024) : Geslecht III. Sexo, raza, nación, humanidad. Buenos Aires : La Cebra
- Ferreira da Silva, Denise (2023) : La deuda impagable. Buenos Aires : Tinta Limón.
- Irigaray, Luce (2007) : Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal
- Lorde, Audre (2003): La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias. Madrid: Horas y Horas.
- Preciado, Paul B. (2020): Testo Yonqui. Barcelona: Anagrama.
- Rich, Adrienne (2019): Ensayos esenciales. Madrid: Capitán Swing.
- Wark, McKenzie (2023): □(Auto)teoría crítica□, La Agenda Revista, 23/11/2023. En <https://laagenda.buenosaires.gob.ar/contenido/48652-autoteoria-critica>
- Wittig, Monique (1973) : Le corps lesbien. París : Les Éditions de Minuit.

Estructura

Módulos

Materias

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	20/01/2025 - 25/04/2025	MARTES 15:30 - 18:30	-	JUAN EVARISTO VALLS BOIX LUIS ALEGRE ZAHONERO

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

ESTÉTICAS DE LA MEMORIA Y EL ARCHIVO - 610308

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OPTATIVA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

Conocimientos

K 13 Identificar las discusiones teóricas fundamentales que han reflexionado sobre estéticas de la memoria y el archivo.

Habilidades

S 4 Identificar los procesos de emergencia de nuevas problemáticas teóricas y su impacto en el surgimiento de prácticas artísticas relevantes.

S 5 Emplear los conocimientos adquiridos para aportar la perspectiva de la reflexión estética a discusiones que en la actualidad no la incorporan.

Competencias

C 1 Argumentar las conexiones existentes entre las prácticas artísticas y culturales y sus contextos sociales de producción y recepción.

C 5 Poner de manifiesto las conexiones existentes entre lo estético y lo político en diversos aspectos de la vida cotidiana.

C 6 Desarrollar estrategias para comunicar de manera clara contenidos y conocimientos tanto a públicos especializados como no especializados.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Las lecciones magistrales se realizarán en combinación con seminarios de lectura y visionados de fragmentos de películas, discusión de piezas de arte. La teoría se apoyará en todo caso en materiales bibliográficos o culturales. Se requiere participación activa del alumnado en las sesiones, debates y discusiones.

Clases prácticas

Trabajo procesual a lo largo del curso: Cada estudiante elegirá un objeto de memoria, como una pieza artística, película, cosa personal, documento, fotografía etc. A través de este objeto se irán trabajando los distintos materiales, temas y conceptos aportados por la profesora y discutidos entre todas en el aula.

Se adelantará un calendario de trabajo para actualizar las presentaciones y comentarios de los estudiantes durante las sesiones.

Trabajos de campo

Visita a algún museo o exposición relacionada

Presentaciones

Presentaciones en el aula del avance del trabajo

PRESENCIALES

5

NO PRESENCIALES

5

SEMESTRE

2

BREVE DESCRIPTOR:

Estéticas de la memoria y el archivo se plantea como una introducción a los estudios críticos de la memoria, un área vital y de conocimiento interdisciplinar relativa a cómo afecta el pasado al presente y cómo a partir del mismo podemos imaginar la historia por venir. En esta asignatura optativa quiero incidir en las distintas dimensiones y posibilidades de la memoria y el archivo, desde lo íntimo, pasando por la memoria colectiva y el ejercicio de las políticas públicas. También, me gustaría reflexionar sobre cómo dar forma a la memoria, forma entendida como modo de hacer, manera en que ocurre algo.

OBJETIVOS

- Cada estudiante será capaz de aprender un panorama actual de los estudios críticos de la memoria en sus dimensiones estéticas
- Cada estudiante será capaz de entender conceptos, textos, materiales y autoras/es significativos en relación las estéticas de la memoria y el archivo, con especial énfasis en la intersección las disidencias y la subalternidad
- Cada estudiante será capaz de reflexionar y/o activar sobre multidimensionales formas de la memoria a través de la escritura, la práctica artística o el cine, entre otros
- Despertar la sensibilidad y la atención respecto a las formas de la memoria que nos rodean, que nos interesan
- Activar una escritura argumentativa que en sí misma también pueda experimentar con ser una forma de memoria

CONTENIDO

Introducción a los estudios críticos de la memoria: memorias íntimas, colectivas, políticas públicas

¿Cómo resistir al archivo? Memorias y subalternidad

Ontologías alternativas del pasado: médiums, fantasmas, desapariciones

Archivos vitales y otros artefactos afectivos

Memorias del espacio: lugares, paisajes y monumentos

EVALUACIÓN

Asistencia y participación activa en las sesiones: 10% de la nota final
 Realización de ejercicios orales o escritos en el aula: 30% de la nota final
 Trabajo individual final: 60% de la nota final

BIBLIOGRAFÍA

- Afthersun, Charlotte Wells, 2022.
- Cadenas Cañón, Isabel (2018). Poética de la ausencia. Formas subversivas de la memoria en la cultura visual contemporánea, Cátedra.
- Carta(s). Tiempos incompletos (2020). Museo Reina Sofía. [fecha de consulta: 26/06/2024]
- Cría Cuervos, Carlos Saura, 1976.
- Farge, Arlette (1991). La atracción del archivo, Alfons el Magnànim.
- Freeman, Elizabeth (2010). Time Binds. Queer Temporalities, Queer Histories, Duke University Press.
- Martínez, Layla (2021). Carcoma, Amor de madre. - Shapland, Jenn (2022). Mi autobiografía de Carson McCullers, Dos bigotes.
- Rivas, Millanes (2024). Paisaje Nacional, Alianza.
- Tello Weiss, Mariana (2022). Espíritus, fantasmas, almas. Hacia una antropología de lo extraordinario en la memorias sobre la desaparición en Argentina. D. Delacroix y A. M. Losonczy (eds.) Le Cadavre el Ses Avatars. Approches anthropologiques en centexte de sortie de violence, Pétra Editions.

Estructura

Módulos	Materias
---------	----------

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas				
Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	20/01/2025 - 25/04/2025	MIÉRCOLES 18:30 - 21:30	-	MARIA ROSON VILLENA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

INDUSTRIA CULTURAL, CULTURA DE MASAS Y POP (1940-1980) - 610299

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OBLIGATORIA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

CONOCIMIENTOS:

K4. Diferenciar los elementos históricos, socio-políticos, filosóficos y culturales que marcan los análisis y discusiones sobre el surgimiento de la industria cultural y la correspondiente cultura de masas.

HABILIDADES:

S1. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de productos artísticos y culturales concretos.

S2. Utilizar los conocimientos relacionados con la historia de la disciplina estética a la elaboración de hipótesis y preguntas de investigación propias en estética contemporánea.

S5. Emplear los conocimientos adquiridos para aportar la perspectiva de la reflexión estética a discusiones que en la actualidad no la incorporan.

COMPETENCIAS:

C1. Argumentar las conexiones existentes entre las prácticas artísticas y culturales y sus contextos sociales de producción y recepción.

C4. Discriminar los antecedentes y las raíces históricas de los debates estéticos contemporáneos.

C5. Poner de manifiesto las conexiones existentes entre lo estético y lo político en diversos aspectos de la vida cotidiana.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Las clases combinarán la exposición magistral con el formato de seminario de lectura. Partiendo de textos que hayan sido trabajados previamente, las clases consistirán en el intento de desgranar y analizar críticamente los contenidos y problemas abordados en ellos, fomentando el debate colectivo en el aula.

Clases prácticas

Asimismo se realizarán comentarios y análisis de textos, obras y materiales audiovisuales expuestas en el aula.

Otras actividades

Trabajo no presencial del estudiante, dedicado a la lectura y el análisis de textos, materiales e información de cara a preparar materiales de estudio, así como a la elaboración del trabajo final previsto en la asignatura.

PRESENCIALES

5

NO PRESENCIALES

0

SEMESTRE

1

BREVE DESCRIPTOR:

La asignatura aborda las principales aproximaciones teóricas a la industria cultural y la cultura de masas desde comienzos del siglo XX. El concepto de industria cultural, acuñado por Th. W. Adorno y M. Horkheimer, planteaba un programa de análisis de las condiciones sociales efectivas de producción, circulación y consumo de cultura en las sociedades capitalistas contemporáneas. Partiendo de él, la asignatura busca abordar algunas de las principales aproximaciones teóricas a la cultura de masas desde comienzos del siglo XX con autores como Kracauer, Benjamin y Adorno, pasando por su consolidación en la segunda mitad de siglo, con el auge de la cultura pop y la emergencia de una configuración capitalista de la vida cotidiana, hasta plantear algunos de los rasgos fundamentales de su evolución más reciente. Desde esta perspectiva se abordarán las relaciones entre arte, sociedad, política y cultura de masas, así como la integración de la producción cultural en el entramado capitalista y la posición específica de la cultura como un terreno de disputa en el que pueden emerger potenciales espacios de resistencia.

REQUISITOS

Los establecidos para cursar el Máster.

OBJETIVOS

- Comprender el fenómeno y la evolución de la industria cultural a lo largo del último siglo, así como sus implicaciones estéticas, sociales y políticas.
- Conocer en profundidad los principales debates en torno a la llamada cultura de masas en los últimos cien años, más allá de las supuestas impugnaciones o defensa de la misma.
- Analizar las implicaciones de los regímenes sociales de producción, distribución y consumo de cultura en las transformaciones de la experiencia estética.
- Identificar los potenciales y ambivalencias de los productos culturales y la cultura pop en las sociedades contemporáneas.
- Fomentar la capacidad de reflexión crítica y la articulación de las propias ideas sobre los temas y textos tratados.

CONTENIDO

Industria cultural, o la lógica cultural del capitalismo contemporáneo
 El lugar de las masas: la disputa estético-política en Kracauer y Benjamin
 La industria cultural como sistema: capitalismo y cultura en Theodor W. Adorno
 La sociedad del espectáculo y cómo intentar subvertirla
 Los estudios culturales y la disputa por lo "popular"
 Por una estética del pop: Diederich Diederichsen
 "La lenta cancelación del futuro": deshistorización, nostalgia y retro
 Mutaciones de la industria cultural: nuevos escenarios de producción y consumo

EVALUACIÓN

La calificación final de la asignatura será resultado de la asistencia y participación en clase (10%), pruebas teóricas y prácticas (20%) y la elaboración de un trabajo final relacionado con el temario de la asignatura que será tutorizado por el profesor (70%).

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor W.: Crítica cultural y sociedad I, Madrid: Akal, 2008.
 Adorno, Theodor W. y Horkheimer, M.: Dialéctica de la Ilustración, Madrid: Akal, 2007.
 Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica y otros ensayos sobre arte, técnica y masas, Madrid: Alianza, 2021.
 Benjamin, Walter: El París de Baudelaire, Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012.
 Debord, Guy: La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-textos, 2005.
 Diederichsen, Diederich: Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop, Buenos Aires: Interzona, 2017.
 Diederichsen, Diederich: Aesthetics of Pop Music, Cambridge: Wiley, 2023.
 Fisher, Mark: Los fantasmas de mi vida, Buenos Aires: Caja Negra, 2018.
 Fiske, John: Understanding Popular Culture, London: 2010.
 Jameson, Fredric: Teoría de la postmodernidad, Madrid: Trotta, 2016.
 Jameson, Fredric: Signaturas de lo visible, Buenos Aires: Prometeo, 2012.
 Kracauer, Siegfried: Los empleados, Barcelona: Gedisa, 2008.
 Kracauer, Siegfried: El ornamento de la masa (2 vols.), Barcelona: Gedisa, 2012.
 Osterwold, Tilman: Pop Art, London: Taschen, 1974.
 Reynolds, Simon: Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas, Buenos Aires: Caja Negra, 2010.
 Reynolds, Simon: Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado, Buenos Aires: Caja Negra, 2012.
 Rodríguez Ferrándiz, Raul: La polémica sobre la cultura de masas en el periodo de entreguerras, Valencia: PUV, 2012.
 Willis, Susan: A Primer for Everyday Life, London: Routledge, 1991.

Estructura

Módulos	Materias
---------	----------

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	16/09/2024 - 13/12/2024	MARTES 15:30 - 18:30	-	ALBERTO JORDI MAISO BLASCO

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

NUEVAS TEXTUALIDADES EN LA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA - 610305

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: OPTATIVA

ECTS: 5.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales

- S 1 Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de productos artísticos y culturales concretos.
- S 3 Integrar conocimientos y fuentes de otros ámbitos disciplinares para elaborar investigaciones autónomas sobre estética contemporánea.
- S 4 Identificar los procesos de emergencia de nuevas problemáticas teóricas y su impacto en el surgimiento de prácticas artísticas relevantes.

Transversales

- C 3 Relacionar conocimientos y debates teóricos del ámbito filosófico con la emergencia de discusiones estéticas y nuevas propuestas artísticas.
- C 6 Desarrollar estrategias para comunicar de manera clara contenidos y conocimientos tanto a públicos especializados como no especializados.

Específicas

- K 10 Diferenciar nítidamente las principales corrientes y debates que abordan problemas de semiótica y nuevas textualidades en el marco de la estética contemporánea.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Las clases teóricas expondrán los objetivos principales de cada tema y desarrollarán los contenidos con detalle para la debida comprensión de los conocimientos expuestos. Las clases se apoyarán en el material que se indicará en el aula, en la bibliografía de la guía docente y a través del Campus Virtual.

Clases prácticas

Actividades prácticas basadas en el análisis en profundidad de textos y producciones artísticas expuestas en clase.

Presentaciones

Presentaciones en el aula del avance de trabajos

PRESENCIALES

5

SEMESTRE

2

BREVE DESCRIPTOR:

Este curso examina las intersecciones entre filosofía y textos artísticos en la literatura contemporánea, explorando las influencias filosóficas de pensadores como Nietzsche y Heidegger. Se analiza la obra de arte en las vanguardias, destacando el arte fragmentado y performativo. La inflexión del Holocausto es otro eje, abordando la estética después de Auschwitz, la relación entre obra literaria y documento, y la estética de la desaparición. Se estudia la noción de nómadas, enfocándose en la deterritorialización y el arte híbrido. Finalmente, se discute el retorno de lo real, contrastando lo factual con lo ficcional, y explorando el postdrama y el arte/teatro expandido.

OBJETIVOS

- **Explorar la correspondencia entre filosofía y textos artísticos:**
  - Comprender las intersecciones entre filosofía y literatura en el contexto contemporáneo.
  - Analizar las influencias filosóficas de pensadores como Nietzsche y Heidegger en la literatura actual.
- **Analizar la obra de arte en las vanguardias:**
  - Identificar y evaluar las características del arte fragmentado en las vanguardias.
  - Examinar las manifestaciones y significados del arte performativo.
- **Estudiar la inflexión del Holocausto en la estética:**
  - Abordar la evolución de la estética después de Auschwitz.
  - Investigar la relación entre la obra literaria y el documento en el contexto del Holocausto.
  - Analizar la estética de la desaparición y su impacto en la literatura y el arte.
- **Comprender la noción de nómadas entre rizomas:**
  - Explorar el concepto de deterritorialización en la literatura contemporánea.
  - Evaluar el desarrollo y la significación del arte híbrido.
- **Discutir el retorno de lo real en el arte y la literatura:**
  - Contrastar las representaciones de lo factual y lo ficcional en la producción artística contemporánea.
  - Analizar las características del postdrama y el arte/teatro expandido.

CONTENIDO

1. Textualidades y la correspondencia entre filosofía y textos artísticos
  - 1.1. Las raíces filosóficas en la literatura contemporánea (de Nietzsche a Heidegger)
2. La obra de arte en las vanguardias
  - 2.1. El arte fragmentado
  - 2.2. El arte performativo
3. La inflexión del Holocausto
  - 3.1. La estética después de Auschwitz
  - 3.2. La obra literaria y el documento
  - 3.3. La estética de la desaparición
4. Nómadas entre rizomas
  - 4.1. La deterritorialización en la literatura
- 4.2. El arte híbrido
5. El retorno de lo real
  - 5.1. Factual versus ficcional
  - 5.2. El postdrama y el arte/teatro expandido

EVALUACIÓN

Evaluación ordinaria:

Se valorará la asistencia activa a clase, el interés mostrado no solo a la hora de entregar los trabajos y distintos materiales que se soliciten, sino también en cuanto se sea capaz de demostrar responsabilidad personal y hacia el grupo. De un modo establecido:

- Asistencia a clase, participación, comentarios, prácticas, interés activo (10%)
- Pruebas teóricas y prácticas (20%)
- Trabajo final, en los términos que se decida dependiendo del grupo (70%)

Evaluación extraordinaria:

Dependiendo de las razones que han impedido superar la asignatura mediante evaluación ordinaria, se solicitará un trabajo acorde con la dinámica establecida en la clase concreta, siempre teniendo en cuenta la particularidad del caso.

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor W. Prismen: Kulturkritik und Gesellschaft. Suhrkamp, 1955.
 Braidotti, Rosi. Temas Nómadas. Embodiment Y Diferencia Sexual en Teoría Feminista Contemporánea. Columbia University Press, 2011.
 Carlson, Marvin. Performance: A Critical Introduction. Routledge, 1980/ 2004.
 Deleuze, Gilles / Félix Guattari. Mil plateaux (capitalisme et schizophrénie). Les Editions de Minuit, 1980.
 Felman, Shoshana / Dori Laub. Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history. Routledge, 1992.
 Fischer-Lichte, Erika. Die transformative Kraft der Performance: Eine neue Ästhetik. Routledge, 2008.
 García Canciani, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo, 1990.
 Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Niemeyer, 1927.
 Kapchan, Deborah A. / Pauline Turner Strong. Theorizing the Hybrid. Journal of American Folklore, Vol. 112, No. 445, 1999.
 LaCapra, Dominick. Writing History, Writing Traum. Johns Hopkins University Press, 2001.
 Lehmann, Hans-Thies. Postdramatisches Theater. Verlag der Autoren, 1999.
 Nietzsche, Friedrich. Die Geburt der Tragödie. Leipzig, 1872.
 Phelan, Peggy. Unmarked : the politics of performance. Routledge, 1993.
 Rancière, Jacques. Le Spectateur émancipé. La Fabrique, 2008.
 Schechner, Richard. Performance Studies□An Introduction. Routledge, 2013.

Estructura

Módulos	Materias
----------------	-----------------

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases Teóricas y/o prácticas				
Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
GRUPO A	20/01/2025 - 25/04/2025	MIÉRCOLES 15:30 - 18:30	-	ARNO GIMBER

UNIVERSIDAD
 COMPLUTENSE
 MADRID
 FACULTAD DE FILOSOFÍA

Estética Contemporánea

Máster. Curso 2024/2025.

Centro responsable: Facultad de Filosofía.

Coordinación: Alberto Jordi Maiso Blasco.

Acceso y admisión

Créditos y Plazas

Detalles de la titulación

[Aplicación de Admisión](#)

 Díptico de la titulación

TRABAJO FIN MÁSTER - 610309

Curso Académico 2024-25

Datos Generales

Plan de estudios: 068Q - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA (2024-25)

Carácter: Trabajo fin de Máster

ECTS: 10.0

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Estructura

Módulos

Materias

No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Supervisión del trabajo Fin de Master

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
SUPERVISIÓN DEL TRABAJO	-	-	-	

Evaluación del trabajo

Grupo	Periodos	Horarios	Aula	Profesor
EVALUACIÓN DEL TFM	-	-	-	ALBERTO JORDI MAISO BLASCO