

# GUÍA DOCENTE

Asignatura: Teoría y función del Arte

Departamento de Filosofía  
Sección de Estética y Teoría de las Artes

Universitat de València

CURS 2006-2007

**Profesor: Teresa Beguiristain Alcorta**  
Cuatrimestre 2: Grupo B (castellano)

**Profesor: Anacleto Ferrer Mas**  
Cuatrimestre 1: Grupo C (castellano)  
Cuatrimestre 2: Grupo A (valencià)

## **I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN**

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la asignatura:</b> | Teoría y función del Arte                                           |
| <b>Carácter:</b>                | Troncal                                                             |
| <b>Titulación:</b>              | Licenciatura en Historia del Arte                                   |
| <b>Ciclo:</b>                   | Primer ciclo.                                                       |
| <b>Departamento:</b>            | Filosofía (Sección departamental de Estética y Teoría de las Artes) |
| <b>Profesores responsables:</b> | Anacleto Ferrer Mas<br>Teresa Beguristain                           |
| <b>turnos:</b>                  | Mañana (A.F.) y tarde (T.B.)                                        |
| <b>lengua:</b>                  | Castellano y valenciano                                             |

## **II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA**

Es un axioma comúnmente aceptado que no podemos enfrentarnos a la obra de arte sin una teoría que nos guíe para desvelar su significado. En algunos casos esta teoría se fundamentará en la importancia de los aspectos formales de la obra, en otros considerará primordial su relación con el medio socio-histórico, pero siempre de sus principios se derivará un método de aproximación a la obra de arte. La asignatura de "Teoría y función del arte" se propone realizar un recorrido por algunas de los principales núcleos de pensamiento contemporáneo acerca del arte.

## **III.- VOLUMEN DE TRABAJO**

El tiempo de aprendizaje se estima 112,5 horas. Como criterio general se establece que, dejando aparte la asistencia a las tutorías, se dedica un 40% del tiempo de aprendizaje (unas 45 horas) a la preparación y la asistencia a clases y a la preparación de exámenes. El 60% del tiempo de aprendizaje (unas 65 horas) se dedica a la preparación de trabajos. La distribución total se detalla en la parrilla siguiente:

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
|                                          | Horas/curso |
| PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE (aprox. | 45          |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 45%)                                               |              |
| (a) Asistencia a clases teórico-prácticas          | 30           |
| (b) Estudio y preparación de exámenes              | 15           |
| PREPARACIÓN DE TRABAJOS (aprox. 65%)               | 65           |
| (c) Análisis de dos libros de lectura              | 30           |
| (d) Comentario de dos películas                    | 30           |
| (e) Preparación de clases prácticas y exposiciones | 5            |
| ASISTENCIA A TUTORIAS                              | 2,5          |
| <b>TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO</b>                    | <b>112,5</b> |

## **PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE (45 h.)**

### **(a) Asistencia a clases teórico-prácticas (30 h.)**

La lengua de exposición del docente será el castellano para los grupos A y B y el valenciano para el grupo C. La de las lecturas, la que elija el estudiante. La de los trabajos del alumnado, el valenciano o el castellano, según elija el estudiante, así como la de los exámenes.

### **(b) Estudio y preparación de exámenes (15 h.)**

Se computa 1 hora de estudio y preparación por cada dos horas de clase teórico-práctica.

## **PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (65 h.)**

**Profesor Anacleto Ferrer**

### **(c) Análisis de 2 libros de lectura (30 h.)**

El estudiante leerá y comentará por escrito dos libros enteros relacionados con el temario de la asignatura.

Después de la lectura realizará un resumen-comentario de las siguientes características

1. Ficha bibliográfica (nombre y apellidos del autor, título del libro, título original (si procede), lugar de edición, editorial, año de edición, número de de la edición o de la reimpresión (si procede), colección,

número de colección, autor de la traducción (si procede), autor de la introducción o las notas (si procede).

2. Resumen del contenido del libro (3.000 caracteres con espacios).

3. Conceptos fundamentales del libro (2.000 caracteres con espacios).

4. Aportaciones del libro respecto de las teorías del arte (entre 2.000 caracteres con espacios).

5. Eventuales investigaciones teóricas sobre el arte que se podrían derivar del contenido del libro (2.000 caracteres con espacios).

#### **(d) Comentario de películas (30 h.)**

Se proyectaran 2 películas. El estudiante habrá de presentar un comentario escrito de cada una (9.000 caracteres con espacios).

#### **Profesora Teresa Beguiristain**

**(a) Asistencia a un seminario específico ( a determinar).** Se le facilitara al estudiante un listado con indicación de título, fecha y lugar de los seminarios recomendados que se impartirán a través del Institut Universitari de Creativitat y otros centros concertados con la Universidad. Al estudiante se le dará la opción de validar seminarios sobre Arte Contemporáneo y Estética que se realicen en museos y otras instituciones, siempre tras consultar con el docente. (30 h.)

**(b) Presentación escrita de tres ensayos críticos acerca de obras de arte contemporáneo,** que el estudiante deberá preparar con visitas continuadas a las exposiciones exhibidas en Galerías de Arte, Museos, Fundaciones, etc. Y con ayuda de la bibliografía recomendada. (30 h.)

#### **TUTORIAS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES (2'5 h.)**

El alumnado podrá hacer servir el correo electrónico del docente para realizar consultas, con las siguientes excepciones:

a) Correcciones previas de trabajos.

b) Supervisión de temas para el examen.

- c) Cuestiones particulares al margen de la docencia.

#### **IV.- OBJETIVOS GENERALES**

- a) Aproximar al estudiante a algunas de las corrientes teóricas más importantes sobre la naturaleza y función del arte, a sus principales representantes, conceptos y perspectivas metodológicas. Informar al estudiante de la actividad artística que le rodea e introducirle en el conocimiento de la práctica del arte.
- b) Ayudar al estudiante a adquirir claves hermenéuticas desde la que interpretar los fenómenos artísticos.
- c) Que el estudiante pueda reflexionar sobre el proceso formativo en que se halla y orientarse en su futuro profesional, a partir de elementos aportados por la asignatura.

#### **V.- CONTENIDOS**

##### **Profesor Anacleto Ferrer**

El programa está dividido en cinco partes:

- a) La primera parte está dedicada a la PSICOLOGÍA DE LA FORMA, en especial a Rudolf Arnheim.
- b) La segunda al PSICOANÁLISIS DEL ARTE, en especial a Sigmund Freud.
- c) La tercera a la TEORÍA DEL *AURA*, de Walter Benjamin.
- d) La cuarta a EL CINE COMO REFLEJO DE LA SOCIEDAD, en especial a Siegfried Kracauer.
- e) La quinta MODOS DE VER, centrada en la figura de John Berger.

##### **Profesora Teresa Beguristain**

El programa está dividido en cuatro partes:

- a) Primera. De la posibilidad de una teoría de la belleza, en especial Harold Osborne.
- b) Segunda. De la expresión en el arte, en especial B. Croce.
- c) Tercera. Teorías de la fealdad, en especial T. W. Adorno y K. Rosenkranz.
- d) Cuarta. Arte y funcionalidad. AA.VV.

#### **VI.- DESTREZAS A ADQUIRIR**

- a) Comprensión de la bibliografía básica de referencia.
- b) Capacidad para analizar una obra artística a partir de los conceptos vistos en la asignatura.
- c) Conocer y utilizar adecuadamente la terminología teórica.

#### **VII.- HABILIDADES SOCIALES**

- a) Capacidad para realizar una prueba escrita de manera organizada.
- b) Capacidad para argumentar y discutir sobre los temas propuestos.
- c) Capacidad para manejar textos teóricos y analizarlos críticamente.
- d) Capacidad para realizar trabajos individuales.

#### **VIII.- TEMARIO DE LAS CLASES Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL**

**Profesor Anacleto Ferrer**

**1. Presentación** de la asignatura e introducción a sus contenidos. 1 semana.

**2. La psicología de la forma:** análisis de la percepción como fundamento para una Teoría del Arte hermanada con la Psicología. 3 semanas.

**3. El psicoanálisis del arte:** poseedor de una idea unitaria acerca del hombre y la cultura, Freud intenta explicar el proceso artístico en el marco de su teoría general, una de las que más profundamente han marcado el siglo XX. 3 semanas.

**4. La atrofia del "aura":** en el texto clásico en que se formula por primera vez este concepto, Walter Benjamin, uno de los pilares de la Escuela de Francfort, analiza el proceso de secularización y profanación que trae consigo la modernidad y que desliga poco a poco al arte de las funciones que había tenido en el pasado. 3 semanas.

**5. El cine como reflejo de la sociedad:** La tesis de Kracauer "consiste en que pueden revelarse, por medio de un análisis del cine germano, las profundas tendencias psicológicas dominantes en Alemania de 1918 a 1933, tendencias que influyeron en el curso de los acontecimientos del período indicado y que habrán de tomarse en cuenta en la era poshitleriana". 3 semanas.

**6. *Modos de ver*** revela cómo nuestros modos de ver afectan a nuestra forma de interpretar. En concreto analiza cuatro aspectos de la interpretación de la pintura al óleo: la transformación del significado de la obra original en el marco de sus múltiples reproducciones, la posición continuada de la mujer como objeto pictórico, el origen de la pintura al óleo relacionado con el sentido de la propiedad y la relación entre la herencia visual de la pintura y la publicidad actual. 2 semanas.

### **Profesora Teresa Beguiristain**

**1. Presentación** de la asignatura e introducción a sus contenidos. 1 semana

**2. De la posibilidad de una teoría de la belleza:** la idea de la belleza, iniciada por Pitágoras, ha sido la característica primordial del arte en gran parte de su historia, pero el término belleza no siempre ha significado lo mismo ni las teorías que la sostienen son siempre compatibles. Trataremos de la posibilidad de sostener, hoy en día, una correcta teoría de la belleza. (4 semanas)

- 3. De la expresión en el arte:** tras la crisis de la belleza surgen otras teorías, entre ellas, la teoría de la expresión como un nuevo modo de entender el arte. Esta tendencia que sigue las ideas de B. Croce no carece de problemas a la hora de su aplicación al arte. (3 semanas)
- 4. Teorías de la fealdad:** establecida la crisis de las teorías de la belleza, la fealdad que desde la antigüedad ha sido considerada, simplemente, como la ausencia de belleza, su opuesto, comienza a ser considerada una nueva categoría estética. (4 semanas)
- 5. Arte y Funcionalidad:** todas las definiciones del arte se basan en una idea previa y esta es la de qué función cumple el arte en la sociedad, si es que cumple alguna. (3 semanas)

## **IX.- BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA**

### **Profesor Anacleto Ferrer**

#### **Manual:**

Estela Ocampo / Martí Peran: *Teorías del Arte*. Icaria, Barcelona 1991. En especial los capítulos dedicados a la "Psicología de la forma" (págs. 163-178) y al "Psicoanálisis del arte" (págs. 179-196).

#### **Monografías:**

##### ***1. Psicología de la forma***

#### **Básica:**

-Rudolf Arnheim: *El pensamiento visual*. Paidós, Barcelona 1986. Capítulo 14: "Arte y pensamiento", págs. 267-286.

#### **Complementaria:**

-Pilar Varela: *La máquina de pensar*. Temas de Hoy, Madrid 1998. Capítulo 1: LA PERCEPCIÓN, pp. 17-44.

-Carlos Pérez-Bermúdez: *Lo que enseña el arte. La percepción estética en Arnheim*. Publicaciones de la Universitat de València, Valencia 2000. Capítulo II ("La composición") y pp. 55-68 / 113-117.

-Román Gubern: *Patologías de la imagen*. Anagrama, Barcelona 2004. Capítulo VI: "Imágenes militantes", págs. 309-311 (texto sobre las "celdas alucinantes") + artículo de Vicky Combalá.



## **2. Psicoanálisis del arte**

### **Básica:**

-Sigmund Freud: *Psicoanálisis del arte*. Alianza, Madrid 1991. Capítulo 2: "El Moisés de Miguel Ángel", págs. 75-104.

### **Complementaria:**

-Fabián A. Campagne: "El oficio del historiador: Entre Sherlock Holmes y Sigmund Freud" (fotocopia).

## **3. Walter Benjamin y la teoría del aura**

### **Básica:**

-Walter Benjamin: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*. Taurus, Madrid 1989, págs. 17-60.

### **Complementaria:**

-Bernd Witte: *Walter Benjamin. Una biografía*. Gedisa, Barcelona 1990. Capítulo VII: "El exilio: La teoría del arte sin aura (1933-1937)".

-Pierre Missac: *Walter Benjamin: de un siglo a otro*. Gedisa, Barcelona 1988. Capítulo IV: "El gesto de Josué".

-Román Gubern: *Patologías de la imagen*. Anagrama, Barcelona 2004. Capítulo II: "Imágenes falsificadas", págs. 63-68 (texto sobre el "Miró rasgado") y Capítulo VI: "Imágenes militantes", págs. 252-255 y 263-266 (texto sobre "Benjamín y el cine de Leni Riefenstahl").

-Román Gubert: *Del bisonte a la realidad virtual*. Anagrama, Barcelona 1996. Capítulo IV: "La construcción de la iconosfera", págs. 109-117 (texto sobre el cine como síntesis de todas las artes).

-Siegfried Kracauer: *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del pueblo alemán*. Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México 1995, págs. 281-286 (texto sobre *Der Triumph des Willens*).

## **4. Siegfried Kracauer: el cine como reflejo de la sociedad**

### **Básica:**

-Siegfried Kracauer: *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. Paidós, Barcelona 1995. Introducción, págs. 11-19 y Capítulo 5: "Caligari", págs. 63-77.

**Complementaria:**

-Román Gubern: *Máscaras de la ficción*. Anagrama, Barcelona 2002. Capítulo X: "La dualidad del ser", págs. 270-276.

**5. John Berger: modos de ver**

**Básica:**

-John Berger: *Modos de ver*. Gustavo Gili, Barcelona 2002 (7ª ed.).

**Complementaria:**

-Marcos Mayer: *John Berger y los modos de mirar*. Campo de Ideas, Madrid 2004.

**6. Lecturas obligatorias**

-Tom Wolfe: *La palabra pintada. El arte moderno alcanza su punto de fuga*. Anagrama, Barcelona 2004 (5ª ed.).

-Michel Foucault: *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Editorial Anagrama, Barcelona 1999 (5ª ed.).

**Profesora Teresa Beguristain**

**I- De la posibilidad de una teoría de la belleza.**

**Básica:**

-BEGUIRISTAIN, M.T.: *La Estética de Harold Osborne*, Nau Llibres, 1987.

-TATARKIEWICZ, W.: *Historia de Seis Ideas*, Tecnos, 1986 (Capítulos 4,5 y 6).

**Complementaria:**

-BAYER, R. *Historia de la Estética*, FCE, 1965.

-GHYKA, M.: *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*, Poseidón, 1977.

- HEGEL, W.F.: De lo Bello y sus Formas, Espasa, 1968.
- KANT, I.: Lo Bello y lo Sublime, Espasa-Calpe, 1949.
- PLATÓN: Fedro, Obras Completas, Aguilar, 1966.
- PLOTINO: Eneadas (VI y VII) Aguilar, 1955-67.
- SANTAYANA, G.: El Sentido de la Belleza, Losada, 1945.

## **II- De la expresión en el arte.**

### **Básica:**

- CROCE, B.: Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973
- LANGER, S.K.: Sentimiento y Forma, México, UNAM, 1967
- TOLSTOI, L. ¿Qué es el Arte?, Barcelona, Península, 1992

### **Complementaria:**

- CARRIT, E.F.: Theory of Beauty, Londres, Hudson and Thames, 1962.
- COLLINGWOOD, B.: Los principios del Arte, México, FCE, 1960.
- DUFFRENNE, M. Fenomenología de la experiencia estética, Valencia, Fernando Torres, 1982.
- HOSPERS, J. Significado y Verdad en las Artes, Valencia, Fernando Torres, 1980.
- PLATON: El Banquete/Fedro, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1966.
- QUINTILIANO: Instituciones Oratorias, Madrid, Ed. Hernando S.A., 1942

## **III- Teorías de la fealdad y Arte y Funcionalidad.**

### **Básica:**

- Adorno, T.W.: Teoría estética, Madrid, Taurus, 1992.

### **Complementaria:**

- G. Cortés, J. M. Orden y Caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte, Barcelona, Anagrama, 1997.
- Blanco, Carrillo, Claramente y Expósito: Modos de Hacer. Arte crítico y Acción

directa, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.

-Rosenkranz, K.: Estética de lo feo, Madrid, Julio Ollero editor, 1992.

## **X.- METODOLOGÍA**

La asignatura combina metodologías diferentes: explicación teórica, análisis práctico, búsqueda y estudio orientado. Aunque hay posibilidades de colaboración entre los estudiantes, el grueso de la dinámica tiene carácter individual.

## **XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE**

La distribución de las calificaciones para la nota final será la siguiente:

- a) **Examen:** un examen final sobre la materia. Su calificación será el 60% de la nota de la asignatura.
- b) **Trabajos individuales:**
  - a. El seguimiento del programa de lecturas o ensayos críticos establecido se realizará por medio de un comentario escrito y entregado al profesor. El valor de dichas pruebas en la nota final será del 20%
  - b. El seguimiento del programa de proyecciones y seminarios establecido se realizará por medio de un comentario escrito y entregado al profesor. El valor de dichas pruebas en la nota final será del 20%

Para superar la materia será necesario:

- a) **Examen:** haber obtenido como mínimo una calificación de 5.
- b) **Trabajos individuales:** haber entregado los dos comentarios de los libros y los dos comentarios de las películas o bien la justificación de la asistencia a los seminarios y haber entregado los ensayos críticos. Haber obtenido en cada una de los dos bloques (bloque de libros y bloque de películas o bloque de Seminario u bloque de ensayo crítico) como mínimo una calificación de 5.