

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. PROGRAMACIÓN DE DOCTORADO. Bienio 2001-03

TÍTULO DEL PROGRAMA

TEORÍA DE LAS ARTES

DEPARTAMENTO COORDINADOR

DIBUJO, DISEÑO Y ESTÉTICA

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES

DIBUJO, DISEÑO Y ESTÉTICA
HISTORIA DEL ARTE
PINTURA Y ESCULTURA

INSTITUTO UNIVERSITARIO

COORDINADOR PRINCIPAL

Teléfono, E-mail, fax.

Dr. Angel Mollá Cuyás

922229044 angelmolla@teleline.es
922319732

COORDINADORES

Teléfono, E-mail, fax.

Dr. Fernando Castro Borrego

922 15 02 54

Dr. Ramón Salas Lamamié de Clairac

922 25 49 02 rsalas@ull.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE EL PROGRAMA

CÓDIGOS C.U.

Pintura	6	9	0
Escultura	2	6	0
Estética y teoría de las artes	2	7	0
Historia del arte	4	6	5
Música	6	3	5
Dibujo	1	8	5

MATERIAS QUE ABARCA EL PROGRAMA (UNESCO)

ÁREA				LÍNEA		ÁREA				LÍNEA		ÁREA				LÍNEA	
6	2	0	3	0	7	6	2	0	3	0	9	6	2	0	3	0	3
5	5	0	6	0	2	6	2	0	3	0	6	6	2	0	3	0	4

DESCRIPTORES

Arte, Arte contemporáneo, Pintura, Escultura, Música, Filosofía del arte, Crítica, Teoría crítica, Movimientos artísticos, Estética, Fotografía, Dibujo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA. Formar investigadores en el ámbito de la teoría de las artes.

TITULACIONES CON LAS QUE SE ACCEDE. Licenciado

CRITERIOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA O CURSOS, SEMINARIOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICOS

1º Estar en posesión de cualquiera de las titulaciones en las que imparten docencia los departamentos implicados.

2º Currículum académico.

En el caso de las líneas de investigación, los profesores responsables valorarán la idoneidad del alumno en atención a su currículum y a la capacidad investigadora apuntada en el periodo de docencia.

NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS EN EL PROGRAMA. 14

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN

Trabajos de investigación inéditos (tipo memoria de licenciatura o tesina): sobresaliente, 12 cr.; notable, 10 cr.; aprobado, 6 cr.

Trabajos de investigación publicados, hasta 6 cr. c/u.

Trabajos de investigación inéditos, hasta 3 cr. c/u.

Comunicaciones presentadas a congresos, hasta 3 cr. c/u.

Otras actividades relacionadas con los contenidos del programa, hasta 3 cr. c/u.

Todos los trabajos serán evaluados por el conjunto de profesores del programa reunidos en comisión que elevará sus calificaciones a la comisión de doctores del

departamento al que el alumno se ha adscrito para la obtención de su visto bueno.

TRIBUNAL PARA EL PROGRAMA

Titular: Presidente: Dr. F. Castro Borrego: CU, Dpto. de Hª del arte

Vocal: Dr. A. Pérez Quintana: TU, Dpto. de Filosofía

Secretario: Dr. R. Salas Lamamié de Clairac: TU, Dpto. de Pintura y escultura

Suplente: Presidente:

Vocal: Dr. N. Palenzuela Borges: TU, Dpto. de Filología española

Secretario: Dr. M. A. Fernández-Lomana: TU, Dpto. de Dibujo, diseño y estética

DOCENCIA CURSO ACADÉMICO 2001-2002

CURSOS FUNDAMENTALES					
CURSOS O SEMINARIOS	P L A Z A S	C A R Á C T. T.	C R É D I T.	PROFESORADO	DPTO. ÁREA DE CONOCIMIENTO
<i>Teoría y crítica del arte en Francia durante el siglo XIX</i>	14	OP	3	Dr. F. Castro Borrego	Historia del arte. Historia del arte
<i>Una visión musical del decadentismo y la poética de la autodestrucción: de los románticos al rock alternativo</i>	14	OP	3	Dr. P. Pérez Díaz	Historia del arte. Música
<i>La risa y lo cómico</i>	14	OP	3	Dr. J. Díaz Cuyás	Dibujo, diseño y estética Estética y teoría de las artes
<i>Filosofía de la metáfora</i>	14	OP	3	Dr. A. Mollá Román	Dibujo, diseño y estética Estética y teoría de las artes
<i>Objeto artístico. Objeto estético</i>	14	OP	3	Dr. M. A. Fernández Lomana Escobar	Dibujo, diseño y estética Estética y teoría de las artes
<i>La escultura construida</i>	14	OP	3	Dr. M. D. Díaz Alemán	Pintura y escultura. Escultura
<i>Retórica de las artes</i>	14	OP	3	Dr. R. Salas Lamamié de Clairac	Pintura y escultura. Pintura
<i>Teoría de las técnicas</i>	14	OP	3	Dr. S. Acosta Rodríguez	Pintura y escultura. Pintura
<i>Representación gráfica y fotografía: apariencia y contraposición</i>	14	OP	3	Dr. J. F. Acosta Torres	Dibujo, diseño y estética. Dibujo
<i>(*) El taller del escultor: Hermenéutica del gerundio</i>	14	OP	3	Dr. J. F. de Laiglesia González. (UVI)	Escultura Escultura
<i>(*) Sobre la ironía</i>	14	OP	3	Dr. E. Lynch Frigerio (UBA)	Hª de la filosofía, estética y fª de la cultura Estética y tª de las artes
<i>(*) Lo que puede un ojo</i>	14	OP	3	Dr. M. Morey Farré (UBA)	Hª de la filosofía, estética y fª de la cultura
<i>(*) Tonalidades de la sensación: el gesto sonoro</i>	14	OP	3	Dr. C. Pardo Salgado (UBA)	Hª de la filosofía, estética y fª de la cultura
(*) Los cursos señalados con (*) serán impartidos de obtener financiación externa					

PERIODO DE INVESTIGACIÓN. CURSO ACADÉMICO 2002-2003

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN TUTELADOS			
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	PI.	PROFESORADO	ÁREA DE CONOCIMIENTO
Literatura artística de los siglos XIX y XX	5	Dr. F. Castro Borrego	Historia del arte
Investigación musical desde el último tercio del XVIII al XX	5	Dr. P. Pérez Díaz	Música
Arte y técnica	5	Dr. J. Díaz Cuyás	Estética y teoría de las artes
Filosofía del arte	5	Dr. A. Mollá Román	Estética y teoría de las artes
Teorías del proceso artístico	5	Dr. M. A. Fernández Lomana Escobar	Estética y teoría de las artes
Teoría del objeto	5	Dr. M. D. Díaz Alemán	Escultura
Teoría y crítica de las artes plásticas contemporáneas	5	Dr. R. Salas Lamamié de Clairac	Pintura
Teoría de la imagen	2	Dr. J. F. Acosta Torres	Dibujo
Teoría, técnicas y procesos de la imagen tecnográfica	2	Dr. J. F. Acosta Torres	Dibujo
Los lenguajes de las técnicas	5	Dr. S. Acosta Rodríguez	Pintura

PROGRAMA
TEORÍA DE LAS ARTES
CONTENIDO DE LOS CURSOS
<p><i>Teoría y crítica del arte en Francia durante el siglo XIX.</i> Este curso de doctorado se propone analizar los principales textos de la literatura artística francesa desde el romanticismo hasta las vanguardias. La figura de Delacroix constituye el eje principal de esta investigación. Asimismo, la literatura artística de los simbolistas y de los impresionistas completará un panorama que prepara la eclosión de las vanguardias en el siglo XX. El curso comprende también un programa de lecturas y de trabajos sobre las mismas.</p>
<p><i>Una visión musical del decadentismo y la poética de la autodestrucción: de los románticos al rock alternativo.</i> El curso pretende acercarse a la estética decadentista y su relación con la música, atendiendo siempre al resto de fenómenos artísticos contemporáneos a esta creación musical, en especial la literatura. Pretende estudiar la estilización de la actitud decadentista que suponen muchos itinerarios vitales de intención autodestructiva, itinerarios que no sólo se encuentran entre músicos del XIX y de las primeras décadas del XX sino también en artistas de la música urbana contemporánea conocida como rock alternativo o de culto, donde se reproducen ciertos rasgos comparables a los de aquellos.</p>
<p><i>La risa y lo cómico.</i> En este curso haremos un recorrido por las distintas teorías de la risa y por el modo en que se ha buscado provocar su efecto o se ha representado en las artes, para intentar delimitar aquello que sea lo propio de la comicidad inherente al arte contemporáneo. Nuestro método de trabajo debe ser, necesariamente, interdisciplinar. Por un lado, por las dificultades del objeto de estudio, ni el campo semántico de la risa tiene lindes bien definidas y ni su valoración histórica, debido a su <i>cotidianidad</i>, puede establecerse desde una disciplina exclusiva. Por otro, el tema de la risa está generando gran cantidad de bibliografía desde distintos ámbitos pero disponemos, todavía, de pocos estudios específicos –sin tener en cuenta los estudios concretos en torno a la caricatura– sobre la risa en las artes. Para reconstruir de manera provisional esta historia de los valores de la risa en su representación plástica nos valdremos de las distintas aportaciones que en los últimos años se están haciendo sobre el tema desde la historia de la literatura, en especial a partir del concepto de “cultura de la risa” de Bajtin, , así como desde la historia cultural y la sociología, en especial en las obras recientes de Berger, de Burke y de Le Goff, o también desde la propia historia del arte, donde destacan el último libro de Stoichita sobre Goya o el de Westermann sobre Jan Steen, sin olvidar las aportaciones realizadas por la sicología a partir de Freud o desde la filosofía y la estética a partir de Bergson y Nietzsche y, más recientemente, las realizadas por Swabey, Meredith o Lalo.</p>
<p><i>Filosofía de la metáfora.</i> Análisis diacrónico y sincrónico de los fenómenos metafóricos, en relación con las categorías filosóficas, las figuras retóricas y los procesos artísticos.</p>
<p><i>Objeto artístico. Objeto estético.</i> En un tiempo en el que la característica más sorprendente del arte contemporáneo es la de que todo vale ¿cómo establecer el criterio de lo artístico? Se trata en el fondo del viejo empeño de definir el arte aunque sólo sea como mera excusa para examinar las respuestas que la reflexión teórica actual (sobre todo en el ámbito anglosajón) ofrece cuando se enfrenta a tamaño interrogante. Uno de los objetivos principales de las vanguardias históricas fue la crítica de la <i>Institución arte</i>, a la que atribuían, como uno de sus resultados más notables, el haber separado el arte de la vida. Las vanguardias, con el mismo ímpetu que rechazaban la institución arte, buscaban obsesivamente la devolución del arte a la vida, su reintegración a los contextos que vertebran la existencia cotidiana, hoy sabemos que tales intentos fracasaron globalmente. Pero, a partir de ellos, se ha quedado ya en crisis la categoría de obra de arte, el criterio de identificación de lo artístico.</p> <p>Ante la falta de criterios estables para la definición <i>interna</i> de lo artístico, determinados teóricos (A. Danto, J. Margolis, G. Dickie, etc.) han reaccionado con ciertas propuestas que definen el arte a partir justamente de lo que rechazaban las vanguardias, esto es, a partir de la Institución arte. De ese modo, hoy predominan las teorías del arte que no definen lo artístico por razones que aludan en primer término a propiedades intrínsecas a las obras de arte y sí en razones "institucionales".</p>
<p><i>La escultura construida.</i> Este curso pretende abordar los orígenes de la escultura contemporánea desde una perspectiva teórica. Para ello es necesario dar cuenta del paso de un concepto de escultura orgánico a otro de escultura construida. Este cambio nos remitirá a los producidos en otras artes, a la progresiva sustitución de los conceptos tradicionales de unidad de lo bello por otros que tienen como epicentro uno de los fenómenos caracterizadores de la modernidad y que ya encontramos teorizado en Baudelaire: la fragmentación de las formas que nos lleva, inevitablemente, a la incompletud de los significados y , en consecuencia, a la alegoría. Este relevo conlleva transformaciones en la práctica escultórica que suponen una redefinición de la idea de escultura. Los contenidos alegóricos en la escultura ya no buscan remitir a un referente exterior tanto como mostrarse y manifestar su propia dificultad para representar el mundo. La autorreferencialidad se convierte en denominador común: de aquí, que las formas construidas propias de las tendencias soviéticas apunten, en última instancia, a un intento de construcción del significado que se nos descubre paralelo a la voluntad de convertir en signos –de construir significados con los objetos de la vida cotidiana.</p>
<p><i>Retórica de las artes.</i> Cuando, a finales del XVIII, la estética adquirió rango de disciplina autónoma dentro del tronco común de la filosofía, heredó de esta su compromiso con la <i>Verdad</i>, –incondicional, pura, muy por encima del mero consenso y las urgencias inmediatas–. Ello supuso el definitivo declinar de la retórica –que versaba sobre la <i>eficacia</i> del habla (elocuencia) y, por ende, entendía el lenguaje como acción, como un acto <i>pragmático</i> (referido al receptor) enfocado a un <i>fin</i> (la persuasión: instruir, conmover y agradar); disciplina que, en lo sucesivo, se limitó estrictamente a la descripción y normativización de las figuras o las técnicas expresivas. Lo curioso es que tal cosa ocurrió poco antes de la "crisis de la filosofía" y de su conversión en simple <i>arqueología</i> de las <i>verdades</i>. El necesario replanteamiento metodológico del análisis y la enseñanza de la creación artística desde un enfoque retórico permitirá entender la obra de arte como una suerte de “tropo” dentro de la gramática de la realidad con capacidad de contradecir las trazas del diseño del mundo. El tránsito de la estética a la retórica nos brinda un marco teórico para, en definitiva, plantear el crucial asunto de la utilidad de las artes en el mundo histórico. Este curso analizará sucintamente la historia de las relaciones entre arte y retórica y las posibilidades metodológicas que el estado actual de la cuestión ofrece para la investigación en el ámbito de la teoría del arte; y, sobre todo, procederá a demostrar estas mediante el análisis de obras de arte concretas –fundamentalmente plásticas–.</p>
<p><i>Teoría de las técnicas.</i> El curso tratará de vincular los lenguajes artísticos con la naturaleza de sus materiales. Estudiará y relacionará el concepto y el objeto de arte con los materiales las técnicas y procedimientos empleados en su realización.</p>
<p><i>Representación gráfica y fotografía: apariencia y contraposición.</i> La fotografía y la representación gráfico-plástica se han resistido a toda compartimentación, sobre todo, si aceptamos que ambos medios obedecen a un pensamiento sincrético y esencial del hombre, y por consiguiente a la creación artística. Poseen cualidades, identidad y marco de desarrollo que le son propios, pero también un campo de actuación común, compartido y complementario, manteniendo al mismo tiempo, <i>grandes incógnitas</i> en cuanto a su conformación, aplicaciones y significados posibles.</p>
<p><i>El taller del escultor: hermenéutica del gerundio.</i> Los objetivos básicos del curso son: a) proporcionar las claves sobre el sentido de la transitoriedad en la ejecución escultórica actual; b) estudiar los precedentes de este hábito creador desde las vanguardias históricas; c) discutir el dilema transitoriedad / <i>transitividad</i> como <i>paradigma</i> de la <i>innovación</i> escultórica; y d) ejercitarse en la <i>práctica</i> de flujos <i>intercambiables</i> entre el <i>grupo</i> de participantes.</p>
<p><i>Sobre la ironía.</i> Tomando como punto de partida y de referencia sobre el concepto de ironía de Søren Kierkegaard, cuya primera versión castellana acaba de publicarse, se examinarán la definición clásica y moderna de la ironía, su uso y relación con el discurso de la filosofía posromántica y su papel en el arte contemporáneo. I. Sobre el concepto de ironía (Sócrates, Schlegel, Kierkegaard, de Man). II. No hay amor feliz (Shakespeare, Nabokov). III. Buena y mala conciencia (Stevenson, Dostoievsky). IV. ¿Quién le puso bigotes a la Gioconda? (Duchamp). V. Histerizar el pensamiento (Lacan).</p>
<p><i>Lo que puede un ojo.</i> En 1936, W. Benjamin escribía: <i>El cine corresponde a modificaciones de hondo alcance en el aparato perceptivo, modificaciones que hoy vive a escala de existencia privada todo transeúnte en el tráfico de una gran urbe, así como a escala histórica cualquier ciudadano de un estado contemporáneo.</i> Tomando como punto de partida los estudios sobre cine de G. Deleuze, el curso pretende desplegar esta sugestión de Benjamin, proponiendo una reflexión crítica</p>

sobre los principales hitos de esta transformación contemporánea de la experiencia que es la propia al hombre multimedia, de las primeras imágenes en movimiento a las teletecnologías. Evidentemente, para alcanzar una comprensión cabal del alcance de esta mutación en curso será preciso tener presente, como telón de fondo, cuanto menos los dos anteriores grandes cambios en las tecnologías de la palabra y la comunicación: el paso de la oralidad a la escritura, y la invención de la imprenta.

Tonalidades de la sensación: el gesto sonoro. La referencia a las tonalidades de la sensación tiene por objeto poner de manifiesto la especificidad de lo musical en el ámbito de la reflexión estética, así como en la transmisión del proceso creativo. Para ello se seguirán lo que podrían ser dos ejemplos mayores que tensarían el recorrido: 1. La pregunta realizada por Michel Foucault en 1978 durante un encuentro entre compositores y filósofos en el IRCAM de París: *¿cómo hablar de música y no sobre música?*. 2. La atención al gesto sonoro entendido como la creación de un tipo de sensaciones en las que se transmite una estructura mental. Un ejemplo será el "gesto electrónico total" que Xenakis propone como síntesis de lo sonoro y lo visual en la concepción del *Pabellón Philips*, o en sus *Polytopes*.

