

25124 - Historia de las ideas estéticas

Información del Plan Docente

Año académico: 2020/21

Asignatura: 25124 - Historia de las ideas estéticas

Centro académico: 301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Titulación: 278 - Graduado en Bellas Artes

Créditos: 6.0

Curso: 2

Periodo de impartición: Segundo cuatrimestre

Clase de asignatura: Optativa

Materia: ---

1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura debe potenciar el desarrollo de destrezas relacionadas con la comprensión crítica de la historia, teoría y del discurso actual sobre la estética y el arte, así como del pensamiento de los teóricos y artistas a través de sus obras y textos. También resulta importante identificar y entender los problemas del arte, entendiendo los aspectos que generan procesos de creación. Asimismo, se pretende que el alumnado comprenda y valore los discursos artísticos en relación con la propia obra, estableciendo medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo. Del mismo modo, se pretende que comprenda y valore críticamente ideas estéticas y desarrolle recursos para poder transmitirlos.

La asignatura debe permitir al alumno aproximarse a la reflexión crítica sobre las obras de arte, sobre el propio concepto de arte y sobre la producción, así como sobre el significado de los principales conceptos que maneja la disciplina. El alumnado debe ser capaz de reconocer los diferentes métodos de análisis artísticos así como alcanzar un conocimiento básico de la estética contemporánea que al mismo tiempo fomente su propia creatividad mediante un aprendizaje autónomo.

A partir de esta asignatura el alumno debe conseguir diferentes objetivos como el saber utilizar correctamente el vocabulario específico de la disciplina en el análisis de las distintas obras de arte y en el ámbito de la reflexión teórica. Otro de los objetivos de nivel que el alumno tiene que conseguir será comprender los problemas principales que enfrenta la disciplina estableciendo relaciones pertinentes entre los conceptos manejados y siendo capaz de expresar por escrito de forma correcta los conocimientos adquiridos.

Asimismo, el alumnado tiene que comprender textos de una dificultad filosófica media en los que se presentan reflexiones e indagaciones sobre los problemas estéticos fundamentales; acostumbrarse a analizar diversas fuentes de información y manejarlas con soltura; trabajar e investigar a partir de documentos claves en la historia de las ideas estéticas. Igualmente, el alumnado debe desarrollar su capacidad crítica respecto a las teorías, autores y obras analizadas

Otro de los objetivos es que el alumno sea capaz de conocer, comprender e interpretar la situación cultural y social actual, así como potenciar la capacidad personal de actualizar los conocimientos y procesos para poder valorar y potenciar la calidad del trabajo propio.

Uno de los objetivos que se pretende en esta asignatura es que el alumno domine el análisis formal de las obras pertenecientes a distintas manifestaciones artísticas, diferenciando sus características concretas. Del mismo modo, el alumno debe saber contextualizar la obra de arte en el marco histórico y cultural en el que se gestó. Se pretende que el alumno sepa relacionar la obra de arte con las teorías que las fundamentan y también con otras manifestaciones culturales coetáneas como puede ser la filosofía, el teatro, la literatura o la música relevantes para el conocimiento de los estilos artísticos y la realidad artística contemporánea.

Por último, es necesario que el alumnado sepa utilizar la bibliografía proporcionada por el profesor y extraer la información fundamental que las fuentes bibliográficas le proporcionan en cada caso.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura ofrece una reflexión sobre los principales problemas que enfrenta la producción artística y la reflexión estética en general, a través de un acercamiento a las principales teorías estéticas generadas a lo largo del tiempo. Se pone especial atención en las principales formas y movimientos artísticos de nuestro tiempo, en las nuevas fronteras que el arte contemporáneo transita, ofreciendo una valoración crítica con el fin de influir en un mayor grado de sensibilidad respecto a su futura creación artística. Se atiende, pues, al arte y la estética contemporáneos por las mayores posibilidades de influencia que pueden ejercer en su trabajo y aprendizaje.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

Historia de las ideas estéticas es una asignatura optativa que aborda algunas cuestiones fundamentales en la reflexión estética y sirve de introducción a la asignatura Arte y pensamiento. Estética, de Tercer Curso, de formación obligada. Los estudiantes aprenderán a dominar los principales elementos del discurso estético sobre el arte a través de una panorámica histórica que atenderá especialmente a las teorías y manifestaciones artísticas contemporáneas. Resulta idóneo que el alumnado presente interés y un conocimiento básico de la filosofía, la historia y el arte.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Competencias generales

CG02. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.

CG14. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE01. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.

CE02. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar de la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.

CE04. Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.

CE05. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos. Actualizar constantemente el conocimiento directo del arte a través de sus propios creadores.

CE08. Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del arte a través del tiempo.

CE19. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.

CE21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.

CE24. Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

CE26. Capacidad para activar un contexto cultural y/o de modificar un contexto público o privado.

Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.

2.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1. Es capaz de elaborar un discurso razonado sobre la historia de las ideas estéticas demostrando su asimilación de los conceptos en los que se sustenta el arte.
2. Es capaz de realizar adecuadamente los trabajos de estudio y documentación conducentes a la elaboración de un proyecto de investigación propio en los que reflexiona de manera crítica sobre el mundo del arte.
3. Es capaz de exponer, presentar y defender sus propuestas, proyectos de investigación y opiniones sobre los problemas principales de la estética, participando en presentaciones públicas, debates y puestas en común.

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

Los resultados que se persiguen se sitúan en la primera etapa de una formación elemental para la adquisición de conceptos e ideas que le servirán para construir un discurso propio razonado y crítico sobre el arte, en general, y sobre su producción artística, en particular. Por lo tanto, los resultados tienen un marcado carácter propedéutico que permitirán al estudiante continuar con éxito su formación sobre el lenguaje teórico en el que se sustenta el arte.

3. Evaluación

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

Los alumnos que opten por un sistema de evaluación continua, deberán acudir a clase regularmente (3 faltas como máximo). Además realizarán los siguientes trabajos:

1º Acreditar un conocimiento básico de cada uno de los temas expuestos en clase. El alumno elaborará un resumen de cada uno de ellos y el profesor evaluará su conocimiento mediante una prueba. Estas acciones se valorarán con un máximo de 5 puntos. Para superar esta prueba el alumno deberá, como mínimo, demostrar que es capaz de realizar por sí mismo un resumen escrito de cada uno de los temas y conocer, comprender y saber explicar conceptos básicos de su propio resumen.

2º Preparación por grupos de un tema de los ofertados. Exposición en clase y diálogo sobre el mismo con el profesor y los compañeros. El tema elaborado se escribirá en un trabajo académico, individual o por grupos. Estas actividades se valorarán con un máximo de 5 puntos. Para superar esta prueba el alumno deberá demostrar que puede realizar un trabajo académico básico sobre el tema elegido, que ha trabajado en equipo y que es capaz de explicar en público los aspectos básicos del tema elegido. El 50% de esta calificación se obtendrá por la presentación del grupo.

Los alumnos que opten por una evaluación global deberán realizar una prueba final global sobre uno de los temas del programa de la asignatura. Esta prueba tendrá una duración de dos horas y se calificará de 0 a 10 puntos. Para superar esta prueba el alumno deberá, como mínimo, resumir y explicar correctamente los conceptos expresados en el desarrollo del tema del programa que le corresponda.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología combinará las explicaciones teóricas, apoyadas en la proyección de diversos materiales de texto y audiovisuales (música, videos, presentaciones en Power Point...), dirigidas a presentar los conceptos y tesis claves de la reflexión estética, con la invitación a que los alumnos investiguen los temas planteados a través del diálogo en el aula, las lecturas guiadas, el comentario de las mismas y la problematización de las cuestiones fundamentales. Las actividades se orientan a motivar y potenciar la participación del alumnado, con la organización de debates y exposiciones en clase. También se organizan trabajos de investigación que se expondrá en clase. Dichas exposiciones serán el resultado del trabajo tutelado por el profesor sobre contenidos de la materia.

4.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- Presentación o explicación por parte del profesor (y, en la medida de lo posible, de colaboradores externos cuando sea apropiado para un tema específico) acompañadas de imágenes (videos, diapositivas, etc.).

- Contribuciones de los propios estudiantes sobre los principales problemas asociados a la reflexión estética, a través del diálogo en clase y la redacción escrita.
- Lectura comprensiva y análisis de textos que desarrollan y completan las cuestiones principales de la materia.
- Presentación en clase de un trabajo de investigación realizado por el estudiante y tutelado por el profesor sobre un contenido de la asignatura previamente acordado.
- Presentación de contenidos a través de cualquier otro material de interés para el alumnado, como vídeos, películas o documentales.
- Participación en un foro web en el que se presentan textos relevantes para la comprensión de las principales ideas estéticas con el fin de que los estudiantes realicen sus aportaciones en formato abierto, dando lugar al debate y a la confrontación de ideas.

4.3. Programa

Introducción: Estética y Filosofía del arte en su historia.

TEMA 1. La estética en la cultura griega. Objetividad de lo bello. Platón. Belleza y arte. Aristóteles. Mímesis, verosimilitud y catarsis.

TEMA 2. La estética en la Ilustración. Kant. La crítica del juicio, lo bello, lo sublime el genio.

TEMA 3. El idealismo alemán: Hegel, Schiller y Hölderlin.

TEMA 4. La crisis de la Modernidad. Nietzsche y la vitalidad del arte. Las vanguardias artísticas.

TEMA 5. Estética y fenomenología. Merleau Ponty y M. Dufrenne.

TEMA 6. El pensamiento estético en la hermenéutica. Heidegger y Gadamer.

TEMA 7. Teoría estética crítica: Adorno, W. Benjamin

TEMA 8. La deshumanización del arte en Ortega y Gasset.

TEMA 9. Postmodernidad y liberación del sujeto. Deconstrucción estética. Derrida.

TEMA 10 Artur Danto y el fin del arte.

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Semanas 1ª, 2ª y 3ª: Introducción: Historicidad del pensamiento estético.

Semana 4ª: TEMA 1. La estética en la cultura griega. Objetividad de lo bello. Platón. Belleza y arte. Aristóteles. Mímesis, verosimilitud y catarsis.

Semana 5ª: TEMA 2. La estética en la Ilustración. Kant. La crítica del juicio, lo bello, lo sublime el genio.

Semana 6ª: TEMA 3. El idealismo alemán: Hegel, Schiller y Hölderlin.

Semana 7ª: TEMA 4. La crisis de la Modernidad. Nietzsche y la vitalidad del arte. Las vanguardias artísticas.

Semana 8ª: TEMA 5. Estética y fenomenología. Merleau Ponty y M. Dufrenne.

Semana 9ª: TEMA 6. El pensamiento estético en la hermenéutica. Heidegger y Gadamer.

Semana 10ª: TEMA 7. Teoría estética crítica: Adorno, W. Benjamin

Semana 11^a: TEMA 8. La deshumanización del arte en Ortega y Gasset.

Semana 12^a: TEMA 9. Postmodernidad y liberación del sujeto. Deconstrucción estética. Derrida.

Semana 13^a: TEMA 10 Artur Danto y el abuso de la belleza

Semana 14^a: Entrega de trabajos y resúmenes de los temas

Semana 15^a: Entrevistas de evaluación continua.

4.5. Bibliografía y recursos recomendados