

Grado en Bellas Artes 25124 - Historia de las ideas estéticas

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 2, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- Rubén Benedicto Rodríguez rubero@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta 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.

Actividades y fechas clave de la asignatura

A principio de curso el profesor acordará con el alumno a través de una Tutoría, previamente concertada, el trabajo de investigación a desarrollar por el alumno durante el cuatrimestre. En la segunda mitad del curso el estudiante expondrá a sus compañeros el resultado de su trabajo. A final de curso, entregará por escrito dicho trabajo al profesor.

La primera sesión del seminario *online* para participar en el foro a través de la *web* del Anillo Digital Docente consistirá en una clase práctica en la que el profesor mostrará a los estudiantes el uso de la página web en el ADD. Desde dicha sesión (comienzos del mes de marzo), el alumnado realizará sus aportaciones al debate (cuatro como mínimo), para lo que dispondrá de cuatro clases no presenciales repartidas a lo largo del cuatrimestre. Durante las dos primeras semanas del mes de mayo, los/las estudiantes deberán presentar sus informes finales. El 15 de mayo se cerrará el foro de debate y en las siguientes dos semanas se dedicará una clase presencial a discutir los resultados de la lectura, el debate y la actividad online.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta es una asignatura incluida dentro del primer ciclo de la licenciatura de Bellas Artes, por lo que debe entenderse desde un punto de vista general e introductorio. El objetivo básico consiste en aproximar a los alumnos al conocimiento, comprensión y valoración crítica de la historia de las ideas estéticas, con especial atención a las teorías estéticas y las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Se introducirá al alumno en la reflexión estética a través de la presentación de textos relevantes de la historia de las ideas estéticas, presentando una visión panorámica de la heterogeneidad de lenguajes y medios de expresión artísticos y estudiando de forma exhaustiva las manifestaciones del siglo XX y XXI (cine, cómic, video, instalaciones, etc.) abordando los principales problemas a los que se ha enfrentado la reflexión estética e insistiendo en las aportaciones teóricas defendidas por sus principales autores.

A través del curso, uno de los fines que pretende la asignatura es lograr que el alumnado construya un discurso propio, con sentido crítico y valorativo, sobre el arte en general y sobre su propia producción artística en particular.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales 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.

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.

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

- 1:**
(01). 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.
- 2:**
(02). 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.
- 3:**
(04). Comprensión crítica de la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
- 4:**
(05). 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.
- 5:**
(06). Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- 6:**
(08). 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.
- 7:**
(15). Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
- 8:**
(19). Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
- 9:**
(22). Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

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.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

- 1:** Presentación en clase de un trabajo sobre uno de los temas del programa.
- 2:** Entrega por escrito del trabajo presentado en clase.
- 3:** Participación en un foro creado en formato *web* donde se exponen textos sobre los que efectuar contribuciones en formato abierto.
- 4:** Cuestionario cerrado de 20 preguntas sobre cuestiones técnicas y conceptuales básicas de la asignatura.
- 5:** Presentación, por escrito, de una crítica sobre una obra de arte o exposición.

Actividades de evaluación

Calificaciones y criterios de evaluación

Actividades y recursos

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.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos

comprende las siguientes actividades...

- 1:** Presentación 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 (diapositivas en Power Point).
- 2:** Contribuciones orales de los propios estudiantes sobre los principales problemas asociados a la reflexión estética, a través del diálogo en clase.
- 3:** Lectura comprensiva y análisis de textos que se correspondan con lo tratado en clase.
- 4:** 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.
- 5:** Presentación de contenidos a través de cualquier otro material de interés para el alumnado, como vídeos, películas o documentales.
- 6:** 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.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1ª Semana: TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA. LA ESTÉTICA EN LA CULTURA GRIEGA. OBJETIVIDAD DE LO BELLO. PLATÓN. BELLEZA Y ARTE.

2ª Semana: TEMA 1. ARISTÓTELES. MÍMESIS, VEROSIMILITUD Y CATARSIS. LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA DEL MEDIEVO. LA ESTÉTICA TRASCENDENTAL.

3ª Semana: TEMA 2. LA ESTÉTICA EN LA ILUSTRACIÓN. KANT. LA CRÍTICA DEL JUICIO. EL GENIO. STURM UND DRAG.

4ª Semana: TEMA 2. HEGEL. LA HISTORICIDAD DE LA ESTÉTICA.

5ª Semana: TEMA 3. EL PENSAMIENTO ESTÉTICO EN LA HERMENÉUTICA. ARTE Y POESÍA. HEIDEGGER.

6ª Semana: TEMA 4. LA CRISIS DE LA MODERNIDAD. NIETZSCHE Y LA VITALIDAD DEL ARTE. LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS.

7ª Semana: TEMA 5. ANÁLISIS DEL PROCESO CREADOR. LA NOCIÓN DE CREATIVIDAD.

8ª Semana: TEMA 6. LA SENSIBILIDAD CONTEMPORÁNEA. IMPRESIONISMO, NEOIMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO. EL EXPRESIONISMO ALEMÁN.

9ª Semana: TEMA 7. LA ESTÉTICA DE LA GUERRA. LA PROYECCIÓN POLÍTICO-ARTÍSTICA DE LA ESTÉTICA DE LA GUERRA. FUTURISMO Y DADAÍSMO. EL ARTE AL SERVICIO DE LA DENUNCIA Y LA CRÍTICA SOCIAL DE LA GUERRA.

10ª Semana: TEMA 8. POSTMODERNIDAD Y LIBERACIÓN DEL SUJETO. NIETZSCHE Y LAS ESTÉTICAS POST-MODERNAS. SURREALISMO Y EXPLORACIÓN DE LA CONCIENCIA. LA VIDA COTIDIANA Y LA LIBERTAD POSIBLE.

11ª Semana: TEMA 9. NUEVOS IMAGINARIOS SOCIALES. LOS MONSTRUOS EN EL IMAGINARIO SOCIAL CONTEMPORÁNEO. LOS FILMS DE CIENCIA-FICCIÓN. LOS SUPERHÉROES EN EL CÓMIC. EL CÓMIC UNDERGROUND.

12ª Semana: TEMA 10. CONTRACULTURA, GENERACIÓN BEAT Y MÁS ALLÁ. RESPUESTA SOCIAL Y POLÍTICA DE LA CONTRACULTURA.

13ª Semana: TEMA 11. ARTE, CULTURA Y NUEVOS MEDIOS. CULTURA JUVENIL. MODA, MÚSICA Y VIDEO-JUEGOS. INCIDENCIA EN LAS NUEVAS REPRESENTACIONES.

14ª Semana: TEMA 12. VIOLENCIA Y ALIENACIÓN EN LA CIUDAD MODERNA. TECNIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS MEDIOS. LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. ARTE Y SECULARIZACIÓN. LA EXISTENCIA HUMANA ANTE EL SILENCIO DE DIOS.

15ª Semana: EXPLICAR ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN FINAL.

	Gran grupo		Prácticas		Seminarios Etc.		Tutorías ECTS		Actividad excursión		Actividad		Exámenes		Módulos/ Temas
	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp		Hnp		Hnp		Hnp	Hp	Hnp	
2º Cuatri															
1ª Semana	1	2			2	3					1	2			1
2ª Semana	2	3			1	2					1	2			1
3ª Semana	1	2			1	2	2	2							2
4ª Semana	1	2			1	2	2	2							2
5ª Semana	1	2			1	2	2	2							3
6ª Semana	1	2			2	2					1	2			4
7ª Semana	2	3							2	2					5
8ª Semana	2	3									2	3			6
9ª Seman	2	3									2	3			7
10ª Seman	2	3									2	3			8
11ª Seman	2	3									2	3			9
12ª Seman	2	3									2	3			10
13ª Seman	2	3									2	3			11
14ª Seman	2	3									2	3			12
15ª Seman	1	2					1	1					2	2	
TOTAL HORAS	24	39			8	13	7	7	2	2	17	27	2	2	
TOTAL ECTS	150 horas (Presenciales 60. No presenciales 90). ECTS: 6														
CRONOGRAMA SEMANAL															

Bibliografía

Primaria

Bibliografía

Secundaria

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada