

25116 - Arte y pensamiento. Estética

Información del Plan Docente

Año académico	2016/17
Centro académico	301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Titulación	278 - Graduado en Bellas Artes
Créditos	6.0
Curso	3
Periodo de impartición	Primer Cuatrimestre
Clase de asignatura	Obligatoria
Módulo	---

1. Información Básica

1.1. Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura, obligatoria en el plan de estudios de Bellas Artes, plantea una introducción sobre el arte, la belleza y la sensibilidad. Ofrece una reflexión sobre la producción artística de las últimas décadas íntimamente relacionada con una serie de debates filosóficos y estéticos, entre los que destacan las polémicas en torno al fin del arte, el cuestionamiento del concepto de belleza o la actualización de categorías como lo sublime o lo siniestro en propuestas artísticas que han abordado temas como el terror y el dolor.

La asignatura optativa de Segundo Curso, "Historias de las ideas estética" ayuda a que el estudiante domine los conceptos teóricos básicos y le sirve para lograr una perspectiva sobre el desarrollo histórico de la materia que será completada con los elementos de análisis crítico y de reflexión ofrecidos en el campo de la filosofía del arte.

1.2. Actividades y fechas clave de la asignatura

La presentación en clase de un trabajo a partir del último tercio de la asignatura, la entrega de trabajos hacia el final de cuatrimestre, así como la participación en un foro de deliberación compartida en torno a textos del pensamiento estético actual constituyen las fechas clave de la asignatura.

2. Inicio

2.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1. Definir el concepto de "estética" atendiendo a sus relaciones con la belleza, el arte y la sensibilidad.
2. Saber afrontar y reflexionar sobre los problemas generales que se plantean dentro del pensamiento estético.
3. Analizar la importancia de algunos textos importantes del pensamiento estético, desarrollando una lectura comprensiva y crítica de los mismos.
4. Conocer y estimular el interés hacia autores y obras significativas del mundo del arte analizando críticamente sus implicaciones estéticas.
5. Elaborar un discurso estético sobre la obra de arte, propia o ajena, utilizando los conceptos específicos y el vocabulario técnico de la disciplina.

2.2. Introducción

Breve presentación de la asignatura

25116 - Arte y pensamiento. Estética

Esta es una asignatura obligatoria ubicada en el tercer curso del Grado en Bellas Artes. La asignatura introduce al estudiante en una serie de conceptos y reflexiones presentes en el discurso estético desde la Modernidad hasta nuestros días. Atendiendo a las prácticas artísticas de las últimas décadas se abordarán las transformaciones de los viejos conceptos de la estética: belleza, arte y comunicación.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos

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

La asignatura debe potenciar la reflexión fundada sobre la producción artística, desde la Modernidad hasta nuestros días, sirviéndose de los elementos de análisis presentes en el discurso estético. Se pretende desarrollar una comprensión crítica de la teoría y del discurso sobre la estética y el arte a través de las aportaciones de teóricos y artistas. Se potenciará el conocimiento de los problemas que enfrenta el arte contemporáneo: los debates en torno al fin del arte, el cuestionamiento del concepto de belleza o la actualización de categorías, como lo sublime o lo siniestro, analizando propuestas artísticas que abordan diversos temas, como el terror y el dolor.

A través del análisis de textos y del diálogo en el aula, a la vez que el alumnado fomenta su propia creatividad mediante un aprendizaje autónomo, el estudiante deberá ser capaz de alcanzar un conocimiento básico de los problemas abordados en los debates filosóficos y estéticos, manejando los conceptos pertinentes y expresando, de manera verbal y escrita, 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 propios de la filosofía del arte desarrollando su capacidad de análisis respecto a las teorías, autores y obras analizadas.

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. De este modo, alcanzará también mayor profundidad y autoclaridad respecto a su propia tarea creativa y artística.

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

3.2.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, atendiendo especialmente a las nuevas fronteras por las que discurre el arte contemporáneo y a los debates estéticos sobre el arte y la recepción de la obra.

La aparición de las nuevas tecnologías de la imagen y la importancia de los medios de comunicación de masas han modificado el propio concepto de lo que se considera artístico. Es así como el término "obra de arte" ha sido sustituido, en buena medida, por el de "imagen", y el de "cultura artística" por el más genérico "cultura visual". El debate estético contemporáneo se ha visto, pues, transformado para atender a las nuevas formas de subjetividad e intimidad, a las discusiones sobre la identidad de género o la identidad transcultural y, en definitiva, han reflejado la crisis del modelo racionalista y del sujeto moderno.

25116 - Arte y pensamiento. Estética

3.3.Competencias

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

Competencias generales

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.

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.

CE28. Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socioculturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje que se persiguen permiten 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.

4.Evaluación

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

1. Investigación, y presentación en clase de dicha investigación, sobre uno de los temas del programa relacionados con la práctica artística y la reflexión sobre el arte.
2. Entrega por escrito del trabajo expuesto en el aula ante los compañeros y el profesor, siguiendo las indicaciones dadas por este.
3. Entrega de un portafolios con una memoria del curso que describa los temas abordados.
4. Cuestionario cerrado de 20 preguntas sobre cuestiones técnicas y conceptuales de la asignatura.
5. Análisis crítico de una obra de arte, por escrito.

Actividades de evaluación

Criterios de calificación

25116 - Arte y pensamiento. Estética

Los alumnos que sigan regularmente la asignatura se evaluarán mediante diversos trabajos tutelados por el profesor que serán realizados durante el curso y mediante la exposición de algunos de ellos en clase.

También deberán superar una prueba objetiva sobre contenidos básicos. La nota final será el resultado de la suma de los diversos elementos evaluadores ponderados como sigue:

- Presentación en clase de un trabajo sobre uno de los temas del programa. (La calificación será de cero a diez, sin decimales, y esta calificación supondrá el 20% de la calificación final del estudiante en la asignatura)
- Entrega por escrito del trabajo presentado en clase. (La calificación será de cero a diez, y esta calificación supondrá el 25% de la calificación final del estudiante en la asignatura)
- Entrega del portafolios o desarrollo escrito de una cuestión (La calificación será de cero a diez y supondrá el 25% de la calificación final del estudiante en la asignatura)
- Cuestionario cerrado de 20 preguntas sobre cuestiones técnicas y conceptuales básicas de la asignatura. (La calificación será de cero a diez, con aproximaciones de hasta medio punto, y esta calificación supondrá el 20% de la calificación del estudiante en la asignatura)
- Análisis crítico de una obra de arte, por escrito. (Será calificada de cero a diez, y esta calificación supondrá el 10% de la nota final del estudiante en la asignatura)
- Se considerará aprobada la evaluación que alcance el 50% en la suma de todos los elementos de la evaluación.

Para poder ser evaluado conforme a este criterio el estudiante deberá haber realizado y entregado, en los plazos correspondientes, la totalidad de los ejercicios propuestos que son de obligado cumplimiento.

Los alumnos que no sigan regularmente la asignatura obtendrán su calificación de la suma de tres procedimientos de evaluación ponderados como se indica:

- Prueba objetiva consistente en un cuestionario cerrado de 20 preguntas sobre cuestiones técnicas y conceptuales básicas de la asignatura. (25% de la nota final).
- Examen escrito final con dos partes a desarrollar:
 - o Una primera parte teórica consistente en el desarrollo de una cuestión o problema teórico fundamental para la comprensión del mundo del arte y de las prácticas artísticas, relacionada con el temario (50% de la nota final).
 - o Una segunda parte práctica consistente en un comentario de texto sobre un problema estético (25% de la nota final).

Se considerará aprobada la evaluación que alcance el 50% en la suma de todos los elementos de la evaluación.

5. Actividades y recursos

5.1. 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 las tesis claves de la reflexión estética y del debate contemporáneo en el campo de la filosofía del arte, 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 serán expuestos en clase y debatidos posteriormente. Dichas exposiciones, sobre cuestiones fundamentales de la disciplina, serán el resultado del trabajo tutelado por el profesor.

25116 - Arte y pensamiento. Estética

5.2. Actividades de aprendizaje

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

1. 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 desarrollan y completan las cuestiones principales de la materia.
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.

5.3. Programa

Tema 1. Una aproximación a la estética

Tema 2. La estética y la reflexión sobre el placer

Tema 3. La sensibilidad y el gusto

Tema 4. La definición del arte en la actualidad

Tema 5. Arte y conocimiento

Tema 6. Ética y estética

Tema 7. Caracterización del arte contemporáneo

Tema 8. Las categorías de la belleza, lo gracioso y lo sublime.

Tema 9. Tragedia y comedia en el arte

Tema 10. El auge de las nuevas representaciones. Fealdad, terror y kitsch.

5.4. Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1ª Semana: TEMA 1. UNA APROXIMACIÓN A LA ESTÉTICA. EL NACIMIENTO DE LA ESTÉTICA. LA EXPERIENCIA ESTÉTICA. LA ESTÉTICA EN SENTIDO MODERNO.

2ª Semana: TEMA 2. LA ESTÉTICA Y LA REFLEXIÓN SOBRE EL PLACER. PLACER Y EROTISMO. EL PLACER ESTÉTICO. EL PLACER INTELECTUAL DE LA CONTEMPLACIÓN ARTÍSTICA. LA CONCIENCIA DE CONTINUIDAD EN EL ARTE.

3ª Semana: TEMA 3. LA SENSIBILIDAD Y EL GUSTO. SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD DEL GUSTO. INTUICIÓN Y EDUCACIÓN. CHARLES BATTEUX. IMMANUEL KANT. EL GUSTO COMO HECHO SOCIAL.

25116 - Arte y pensamiento. Estética

5ª Semana: TEMA 4. LA DEFINICIÓN DE ARTE. LA DEFINICIÓN INSTITUCIONAL.

6ª Semana: TEMA 4. LA DEFINICIÓN INTENCIONAL. LA DEFINICIÓN FUNCIONAL.

7ª Semana: TEMA 5. ARTE Y CONOCIMIENTO.

8ª Semana: TEMA 6. ÉTICA Y ESTÉTICA. POSICIONES. PRINCIPIOS ÉTICOS Y ESTÉTICOS. PROBLEMAS ÉTICOS Y ESTÉTICOS.

9ª Semana: TEMA 7. HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

10ª Semana: TEMA 7. LINEAMIENTOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

11ª Semana: TEMA 7. LOS PELIGROS DEL ARTE EN LA ACTUALIDAD

12ª Semana: Presentación de trabajos. TEMA 8. LAS CATEGORÍAS DE LO BELLO, LO GRACIOSO Y LO SUBLIME. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN. LA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA.

13ª Semana: Presentación de trabajos. TEMA 9. LAS CATEGORÍAS DE LO TRÁGICO Y LO CÓMICO. EL DRAMA. LA CARICATURA, LA SÁTIRA Y LA IRONÍA. LA DENUNCIA SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE.

14ª Semana: Presentación de trabajos. TEMA 10. IMAGEN Y CULTURA VISUAL A TRAVÉS DE LAS CATEGORÍAS DE LO FEO Y LAS SUBCATEGORÍAS DEL TERROR Y LO KITSCH.

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

5.5. Bibliografía y recursos recomendados

- BB Aumont, Jacques. La estética hoy / Jacques Aumont Madrid : Cátedra, 2001
- BB Barasch, Moshe. Teorías del arte : de Platón a Winckelmann / Moshe Barasch ; versión española de Fabiola Salcedo Garcés . - 1a ed. 4a reimp. Madrid : Alianza, D.L.2003
- BB Bowie, Andrew. Estética y subjetividad : la filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual / Andrew Bowie ; [traducción de Eleanor Leonetti] Madrid : Visor, D.L. 1999
- BB Calinescu, Matei. Cinco caras de la modernidad : Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo / Matei Calinescu . - 2a. ed. Madrid : Tecnos, 2003
- BB Estética / edición de Ramón Xirau y David Sobrevilla Madrid : Trotta : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, D.L. 2003
- BB Fajardo Fajardo, C. Estética y sensibilidades posmodernas. Estudio de sus nuevos contextos y categorías / Carlos Fajardo Fajardo. México : Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, 2008
- BB Givone, Sergio. Historia de la estética / Sergio Givone ; apéndices de Mauricio Ferraris y Fernando Castro Flórez ; traducción de Mar García Lozano . - 2ª ed., 2ª reimp. Madrid : Tecnos, imp. 2006
- BB Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas / Valeriano Bozal (ed.) ; Javier Arnaldo ... [et al.] . - 3ª ed. Boadilla del Monte, Madrid : A. Machado Libros, 2002- 2004
- BB Michaud, Yves. El arte en estado gaseoso : ensayo sobre el triunfo de la estética / por Yves Michaud . - 1ª ed. en español México D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2007
- BB Plazaola, Juan. Introducción a la estética : historia, teoría, textos / Juan Plazaola . - 4ª ed. Bilbao : Universidad de Deusto, 2007

25116 - Arte y pensamiento. Estética

- BB Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas : arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética / Wladislaw Tatarkiewicz ; presentación de Bohdan Dziemidok ; traducción de Francisco Rodríguez Martín . - 7a. ed. , 2ª reimpr. Madrid : Tecnos, 2006
- BB Valverde, José María. Breve historia y antología de la estética / José Mª Valverde ; prólogo de Rafael Argullol . - 1ª ed. [Barcelona] : Ariel, 2011