

25124 - Historia de las ideas estéticas

Información del Plan Docente

Año académico: 2019/20

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.

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

PARA LOS ALUMNOS QUE SE ACOJAN A LA EVALUACIÓN CONTINUA

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 de la asignatura.
5. Análisis crítico de una obra de arte actual, por escrito.

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. (20% de la nota final)
- Entrega por escrito del trabajo presentado en clase. (25% de la nota final)
- Participación en un foro creado en formato web donde se exponen textos sobre los que efectuar contribuciones en formato abierto (25% de la nota final)
- Cuestionario cerrado de 20 preguntas sobre cuestiones técnicas y conceptuales básicas de la asignatura. (20% de la nota final)
- Análisis crítico de una obra de arte, por escrito. (10% de la nota final)

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 asistir, como mínimo, al 80% de las clases presenciales y haber entregado, en los plazos correspondientes, la totalidad de los ejercicios propuestos que son de obligado cumplimiento.

PARA EL ALUMNADO QUE SE ACOJA A LA PRUEBA GLOBAL:

Los alumnos que no cumplan los criterios anteriores podrán acogerse a un tipo de **Prueba global** cuya calificación será la suma de tres procedimientos de evaluación ponderados como se indica:

- Prueba objetiva consistente en responder a un cuestionario de 20 preguntas con el espacio de respuesta acotado y cuyo contenido se extraerá de cuestiones técnicas y conceptuales básicas de la asignatura recogidas en el temario indicado en el apartado Programa. (25% de la nota final).
- Examen escrito final con dos partes a desarrollar:

Una primera parte en la que el estudiante deberá desarrollar por escrito uno de los temas recogidos en el temario indicado en el apartado Programa. (50% de la nota final).

Una segunda parte en la que el alumno deberá comentar un texto sobre un problema estético recogido en el temario indicado en el apartado Programa (25% de la nota final).

Cada una de las tres partes será calificada de 1 a 10 sin decimales y se considerará aprobada la evaluación que alcance el 50% en la suma de todos los elementos de la evaluación.

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

TEMA 1. Introducción a la estética. La estética en la cultura griega. Objetividad de lo bello. Platón. Belleza y arte. Aristóteles. Mímesis, verosimilitud y catarsis. La sensibilidad estética del Medievo. La estética trascendental.

TEMA 2. La estética en la Ilustración. Kant. La crítica del juicio. El genio. *Sturm und drang*. Hegel. La historicidad de la estética.

TEMA 3. La crisis de la Modernidad. Nietzsche y la vitalidad del arte. Las vanguardias artísticas.

TEMA 4. El pensamiento estético en la hermenéutica. Arte y poesía. Heidegger.

TEMA 5. Análisis del proceso creador. La noción de creatividad.

TEMA 6. La sensibilidad contemporánea. Impresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo. El expresionismo alemán.

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.

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.

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*.

TEMA 10. Contracultura, generación beat y más allá. Respuesta social y política de la contracultura.

TEMA 11. Arte, cultura y nuevos medios. Cultura juvenil. Moda, música y video-juegos. Incidencia en las nuevas representaciones.

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.

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

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. LA CRISIS DE LA MODERNIDAD. NIETZSCHE Y LA VITALIDAD DEL ARTE. LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS.

6ª Semana: TEMA 4. EL PENSAMIENTO ESTÉTICO EN LA HERMENÉUTICA. ARTE Y POESÍA. HEIDEGGER.

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.

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.

4.5. Bibliografía y recursos recomendados