

25116 - Arte y pensamiento. Estética

Información del Plan Docente

Año académico: 2021/22

Asignatura: 25116 - Arte y pensamiento. Estética

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

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 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.

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, 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.

1.3. Recomendaciones para cursar la 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 estéticas" 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.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. 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.

2.2. Resultados de aprendizaje

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.

2.3. 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.

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 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.

4.2. 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.

4.3. Programa

Introducción general: Estética y filosofía del arte

Tema 1.-Arte y conocimiento. La verdad en el arte.

Tema 2.- Sensibilidad, gusto y moda.

Tema 3.-La belleza, la gracia y lo sublime.

Tema 4.-Signo, símbolo, concepto y representación.

Tema 5.- Teorías de la imagen.

Tema 6.- Corporalidad y arte.

Tema 7.-Arte y sociedad. Teorías críticas y performativas.

Tema 8.-La interpretación. Teorías de la recepción.

Tema 9.- Arte y educación.

Tema 10. Experiencias estéticas y experiencias artísticas.

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

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1ª, 2ª y 3ª Semanas: Introducción general.

4ª Semana. TEMA 1

5ª Semana: TEMA 2

6ª Semana: TEMA 3.

7ª Semana: TEMA 4.

8ª Semana: TEMA 5.

9ª Semana: TEMA 6

10ª Semana: TEMA 7

11ª Semana: TEMA 8

12ª Semana: TEMA 9

13ª Semana: TEMA 10

14ª Semana: Presentación de trabajos.

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

4.5. Bibliografía y recursos recomendados

<http://psfunizar10.unizar.es/br13/egAsignaturas.php?codigo=25116>