

Grado en Fundamentos
de Arquitectura
Curso 2016/2017

BEA103
Estética I

Asignatura: Estética I

Carácter: Presencial

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Grupo: 2FARQ

Curso académico: 2016/2017

Profesores/Equipo Docente: Clara Eslava

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- La estética y composición.
- Teoría e historia de las bellas artes
- Teoría e historia de las artes aplicadas.
- Estética y funcionalidad
- Historia del diseño
- Productos y diversidad cultural

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias generales:

CG1, Identificar, analizar, interpretar y sintetizar las fuentes de estudio del arte.

CG2, Comunicar oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos artísticos.

CG11, Reconocer y valorar la diversidad artístico-cultural.

CG12 Aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.

Competencias específicas:

CE1, Comprender de manera crítica la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, y conceptuales del arte.

CE2, Comprender las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico.

CE3 Reflexionar e interpretar con criterio el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.

CE4 Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de teoría: (3,6 ECTS, 90 horas, 100% presencialidad) Lección magistral en la que se incluyen diapositivas y presentaciones relativas a la materia. El profesor expone los contenidos haciendo hincapié en las competencias de comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales de los siglos XX y XXI. Así mismo, el profesor propondrá a los alumnos la realización de varios trabajos de corte teórico en los que se identifique claramente los conceptos teóricos tratados en la materia y referidos a casos concretos, que deben realizar de forma individual por parte del alumno. Asimismo se realizarán comentarios de texto de teoría del arte así como trabajos teóricos y explicación oral sobre un autor de teoría del arte teórico, trabajos teórico-prácticos y explicación oral sobre los conceptos inherentes a la obra de un artista.

Tutorías: (1,2 créditos ECTS, 30 horas. 100% presencialidad) Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia, fuera del horario de clase.

Estudio individual y trabajo práctico: (7,2 ECTS, 180 horas, 0% presencialidad) Trabajo individual del alumno utilizando los distintos medios empleados en la asignatura, libros de la bibliografía básica, así como cuanta documentación gráfica necesaria pueda ser requerida para la elaboración de los trabajos propuestos por el profesor. Además el alumno realizará un trabajo de carácter práctico, como la redacción de un ensayo breve relacionado con contenidos del temario para afianzar las competencias aprendidas en la asignatura y que será expuesto al final del curso en las clases de teoría.

Para facilitar el estudio y la realización de los trabajos escritos, el alumno puede acceder, en un horario amplio, a la biblioteca y a sus ordenadores con todos los programas informáticos de la asignatura. Con el desarrollo personal de los trabajos propuestos en clase, el alumno completará el ciclo de aprendizaje de las competencias (conocer, saber aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba escrita: Se realizarán dos exámenes escritos, uno parcial (que no libera materia) y otro final, donde se evaluarán:

El aprendizaje de los contenidos adquiridos por el alumno en las clases de teoría, de problemas, en las prácticas, en las tutorías y en su estudio individual.

La utilización adecuada del lenguaje estructural el desarrollo de los razonamientos y métodos, aplicando con criterio las técnicas, principios y conceptos adecuados a cada ejercicio del examen.

El examen parcial pondera un 20%, y el final un 60% de la nota final en la convocatoria ordinaria.

Evaluación de la participación del alumno en clase y de las prácticas obligatorias:

La participación del alumno será valorada por el profesor a lo largo de las clases. Los trabajos de clase y problemas obligatorios ponderarán el 15 % y la presentación del trabajo escrito de prácticas tendrá una ponderación del 5%. Nuevamente se evaluará no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su conjunto, tales como la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada por escrito en sus trabajos y verbalmente en sus intervenciones y participación en clase.

La ponderación tanto del examen parcial, como de los conceptos de participación, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 5 en el examen final.

La no presentación del trabajo propuesto o la falta de asistencia injustificada a más de una suponen el suspenso automático de la asignatura tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.

En la convocatoria extraordinaria la calificación final se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas por trabajos prácticos presentados en convocatoria ordinaria (20 %), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

John HOSPERS, Monroe C. BEARDSLEY, (1980) *Estética: Historia y Fundamentos*, Madrid: Catedra, 2007

DEWEY, John, *El arte como experiencia*, Paidós, Barcelona, 2008

GIVONE, Sergio, *Historia de la Estética*, Tecnos. Madrid, 1990. ISBN: 978-84-309-1897-3

PERNIOLA, Mario, (1997) *La estética del siglo veinte*, Antonio Machado, Madrid, 2008. ISBN: 9788477746119

PERNIOLA, Mario, *La Estética Contemporánea*, Antonio Machado, (La balsa de la Medusa), Madrid, 2016. ISBN: 978-8477743118

TATARKEWICZ, Wladislaw, (1976), *Historia de seis ideas*, Editorial Tecnos, Madrid, 2010. ISBN: 84-309-1518-4

Bibliografía complementaria

MÉTODO

- MATURANA, H. y VARELA, F., *El árbol del conocimiento*, Debate, 1990
MORIN, E., (1990) *Introducción al pensamiento complejo*, Gedisa, Barcelona
MORIN, E., *El método. La vida de la vida*, Cátedra, Madrid, 1983
RAMÍREZ, J. A., *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*, Serbal, Barcelona, 2009

HISTORIA

- AA.VV., ARTE DESDE 1900, Madrid, AKAL, 2006
ARGAN, G. Carlo, (1970) *El arte moderno*, Akal, Madrid, 1991. ISBN: 84-460-0034-2
CHAVES, Norberto, (2005) *El diseño invisible*, Paidós, Buenos Aires, 2006
DE MICHELI, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza Editorial, Madrid, 2006. ISBN 9788420678832
E. H. GOMBRICH, (1950) *La historia del arte*, (16^a ed.) Phaidon Press Limited, 2008. ISBN 9780714898704
F. WALTHER, Ingo, *Arte del siglo XX*, Taschen, Köln, 2014. ISBN 978-3836541121
FIELL, Charlotte & Peter, (2000) *Diseño Del Siglo XX*, Taschen, Köln, 2012. ISBN 978-3836541084
FRAMPTON, Kenneth, *Historia crítica de la arquitectura moderna*, Barcelona: Gustavo Gili, 2014. ISBN: 978-84-252-2274-0
GUASH, Ana María, *El arte en la era de lo global, 1989-2015*, Alianza Forma, Madrid 2016
GUASH, Ana María, *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Akal, Madrid, 2011
J. R. CURTIS, Williams, *La arquitectura moderna desde 1900*, HERMANN BLUME, 1986. ISBN 9788472143432
PEVSNER, Nikolaus, *Los orígenes de la arquitectura moderna y el diseño modernos*, Barcelona: Destino, 1992. ISBN: 84-233-2177-0
RAMBLA, Wenceslao, *Principales itinerarios artísticos en la plástica y arquitectura del S. XX*, Servei de Publicacions Universitat Jaume I, Valencia, 2008. ISBN: 978-84-8021-695-1
STANGOS, Nikos, (1981) *Conceptos de Arte Moderno*, Alianza Editorial, Madrid, 2004. ISBN: 84-206-7053-7

ESTÉTICA

- ADORNO, Theodor W., (1970) *Teoría estética*, Ediciones Akal, Madrid, 2005. ISBN: 978-8446016700
ARNALDO, Coord., *Naturaleza, arte, verdad*, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2012
ARGULLOL, Rafael, *Tres miradas sobre el arte*, Icaria editorial, Barcelona, 1985
ÁBALOS, I. *La buena vida, visita guiada a las casas de la modernidad*, GG, Barcelona, 2000
BACHELARD, G., (1960) *La poética de la ensوñación*, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1982
BAJTÍN, M., (1979) *La estética de la creación verbal*, Siglo veintiuno editores, México, 2003
BAUDELAIRE, CH., (1868) *El pintor de la vida moderna*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Colección de arquitectura, Murcia, 2007
BARTHES, R. *La Torre Eiffel*, Paidós, 2001
BENJAMÍN, W., *Sobre la fotografía*, Pre-textos, Valencia, 2008
BENJAMÍN, W., (1932-38/1950) *Infancia en Berlín hacia el mil novecientos*, Abada Editores, Madrid, 2011
BAUDRILLARD, Jean, (1969) *El sistema de los objetos*, Siglo XXI editores, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-323-1398-1
BERGER, J. y MOHR, J., *Otra manera de contar*, Mestizo, Murcia, 1998
BORDES, J., *La infancia de las vanguardias, sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus*, Cátedra, Madrid, 2007
BOZAL, Valeriano, (1996) *Historia de las ideas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Machado Grupo, Madrid, 2010
BUDD, Malcolm, *La apreciación estética de la naturaleza*, Antonio Machado, 2014

- BENJAMIN, W., (1939), *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*, Casimiro libros, Madrid, 2010
- BOURRIAUD, N. (1998) *Esthétique relationnelle*, Les Presses du réel, París
- CALLOIS, R., *Teoría de los juegos*, Seix Barral, Barcelona, 1958
- CAPRA, F., (1996) *La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos*, Anagrama, Barcelona, 2006
- CERTEAU, M., (1990) *L'invention du quotidien. 1. Arts de faire*, Gallimard, Paris
- CHANGEUX, J., (1994) *Razón y placer*, Tusquets editores, Barcelona, 1997
- CROW, T. *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*, Akal-Arte contemporáneo, Madrid, 2002
- DANTO, Arthur C., *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*, Paidos Ibérica, 2010. ISBN 9788449323492
- DELEUZE, G. y GUATTARI, F., '¿Qué es la filosofía?', Anagrama, Barcelona, 1993.
- DELEUZE, G., (1976) *Rizoma*, Pre-textos, Valencia, 2003
- DELGADO, M., *El animal público*, Anagrama, Barcelona, 1999
- DENIS, M., (1979) *Las imágenes mentales*, Siglo XXI de España editores, Madrid, 1984
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *Lo que vemos, lo que nos mira*, Bordes Manantial, Argentina, 1998
- DUFRENNE, Mikel, (1953) *Fenomenología de la experiencia estética*, Fernando Torres, Valencia, 1982. ISBN: 9788473661430
- DURAND, G., (1960) *Las estructuras antropológicas del imaginario*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005
- DUVIGNAUD, J., (1980) *El juego del juego*, Fondo de Cultura Económica, México, 1982
- ECO, U., (1990) *Los límites de la interpretación*, Lumen, Barcelona, 1992
- ECO, U., (1961) *Obra abierta*, Ariel, Barcelona, 1979
- EISNER, Elliot W., El arte y la creación de la mente, Paidos Iberica, 2012. ISBN 9788449326868
- FONTCUBERTA, J., *Estética fotográfica*, GG Barcelona, 2003
- FOUCAULT, M., (1966-67/2009) *El cuerpo utópico, las heterotopías*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2010
- FRANCSTEL, P., (1956) *Arte y técnica en los siglos XIX y XX*, Debate, 1990. ISBN 9788474444148
- GADAMER, H. G., (1975) "El juego como hilo conductor de la explicación ontológica", en *Verdad y Método*, Sigueme, Salamanca, 1991
- GOMBRICH, E., (1968) *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte*, Seix Barral, Barcelona, 1999
- GUASH, Ana María, *Autobiografías visuales*, Siruela, Madrid, 2009
- GUASH, Ana María, *El arte último del siglo xx. Del posminimalismo a lo multicultural: 1968-1995*, Alianza, Madrid, 2000
- HUIZINGA, J., (1954) *Homo ludens*, Alianza Editorial, Madrid, 2010
- JAUSS, Hans Robert, Pequeña apología de la experiencia estética: teoría y práctica de la educación lingüística, Paidos Ibérica, 2002. ISBN 9788449311895
- JONHNSON & JOHNSON, M., (1990) *El cuerpo en la mente. Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón*, Debate, Madrid, 1991
- KRAUSS, R., (1977) *Pasajes de la escultura moderna*, Akal, Madrid, 2002
- LAKOFF, G., y JOHNSON, M., (1980) *Metáforas de la vida cotidiana*, Cátedra, Madrid, 2009
- LEFEBVRE, H., (1974) *La producción del espacio*, Capitán Swing, Madrid, 2013
- LÓPEZ QUINTÁS, A., *Estética de la creatividad. Juego. Arte. Literatura*, Cátedra, Madrid, 1991
- MALRIEU, Ph., (1967) *La construcción de lo imaginario*, Guadarrama, Madrid, 1971
- MARCHÁN FIZ, Simón, *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
- MERLEAU PONTY, M., (1945) *Fenomenología de la percepción*, Península, Barcelona, 1975
- MONTEYS, X., *Casa collage, Un ensayo sobre la arquitectura de la casa*, Gustavo Gili, Barcelona, 2001
- MUMFORD, L., (1958) *Arte y técnica*, Nueva Visión, Argentina, 1968
- MURRAY, Chris, *Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX*, Manuales de Arte Cátedra, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-376-2279-8
- NAVARRO BALDEWEG, J., *La habitación vacante*, Pre-textos, 1999
- NORBERG-SCHULZ, C., *Existencia, Espacio y Arquitectura*, Blume, Barcelona, 1975
- NORMAN, Donald A., (1988) *La psicología de los objetos cotidianos*, Nerea, Madrid, 1990
- PATELLA, Giuseppe, (2001) *Belleza Arte y Vida, La estética mediterránea de George Santayana*, Universitat de València, PUV, Valencia, 2010. ISBN13:9788437077345
- RASMUNSEN, S. E., (1957) *La experiencia de la arquitectura; Sobre la percepción de nuestro entorno*, Reverté, Barcelona, 2007
- READ, H., (1940-41) *Educación por el arte*, Paidós, Barcelona, 1982

- ROGER, A., Breve tratado del paisaje, Biblioteca nueva, Madrid, 2007. ISBN: 9788497426817
- SALABERT, P., *Teoría de la creación en el arte*, Akal, Madrid, 2013
- SARTRE, J. P., (1936) *La imaginación*, Sudamericana, Buenos Aires, 1973
- SCHIMARROW, August (1893): "La esencia de la creación arquitectónica".
- SEMPER, Gottfried (1851): *Escritos fundamentales de Gottfried Semper, El fuego y su protección*. Madrid: Fundación Caja de arquitectos, 2014
- SIMONDON, Gilbert, *Imaginación e Invención*, Cactus, Buenos Aires, 2013. ISBN 9789872922436.
- SLOTERDIJK, P., (1998) *Esferas I (Burbujas)*, Ediciones Siruela, Madrid, 2009
- SONTAG, S., (1973) *Sobre la fotografía*, Random house Mondadori, Barcelona, 2011
- SOURIAU, E., *Diccionario de Estética*, Akal, Madrid, 1998
- TRÍAS, E. *Lógica del límite*, Ensayos-Destino, 1991
- TUSQUETS BLANCA, Oscar, *Más que discutible: observaciones dispersas sobre el arte como disciplina útil*, Tusquets editores, Barcelona, 1994. ISBN: 84-8310-797-X
- VALVERDE, José María, (1987), *Breve historia y antología de la estética*, Ariel, Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-344-1367-2
- VAN DE VEN, Cornelis (1977): *El espacio en arquitectura, La evolución de una idea nueva en la teoría e historia de los movimientos modernos*. Madrid: Cátedra, 1981
- VARELA, F., (1992) *Ética y acción*, Dolmen, Santiago de Chile, 1996
- VIGOTSKY, L., (1930) *La imaginación y el arte en la infancia*, Akal, Madrid, 2000
- VIRILIO, P., (1980) *Estética de la desaparición*, Anagrama, Barcelona, 1988
- WINNICOTT, D. W., (1971) *Realidad y juego*, Gedisa, Barcelona, 1982

LECTURAS

- BROOK, P., (1968), *L'espace vide*, Seuil, París, 1977.
- CALVINO, I., (1983), *Palomar*, Siruela, Madrid, 2001.
- CALVINO, I., (1989) *Seis propuestas para el próximo milenio*, Siruela, Madrid, 2002
- FOCILLON, H., (1934) *Vie des formes suivi de Eloge de la main*, Presses Universitaires de France, París, 1943
- JULIEN, F., (1996) *Tratado de la eficacia*, Siruela, Madrid, 1999
- L. FRANCALANCI, E., (2006) *Estética de los objetos*, Editorial Grupo Machado, Madrid, 2010
- WOLFE, Tom, *La palabra pintada; ¿Quién teme al Bauhaus feroz?*, Anagrama, Barcelona, 2010. ISBN: 84-339-0436-1
- PALLASMAA, J., (2009) *La mano que piensa*, Gustavo Gili, Barcelona, 2012
- PALLASMAA, J., (2014) *La imagen corpórea*, Gustavo Gili, Barcelona, 2014
- RILKE, Rainer María, *Cartas a un Joven Poeta*, Alianza, Madrid, 2012
- SCHILLER, Friedrich, (1795) *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Anthropos, Barcelona 2005
- TANIZAKI, J., (1933) *El elogio de la sombra*, Trad. Julia Escobar, Siruela, Madrid, 1994
- PEREC, G., (1974) *Especies de espacios*, Literatura y Ciencia, Barcelona, 1999
- ZUMTHOR, P. (2006) *Pensar la arquitectura*, Gustavo Gili, Barcelona, 2010

7. BREVE CURRICULUM

Clara Eslava Cabanellas

Profesor del área: estética del diseño

Clara Eslava Cabanellas, profesora del área de estética del diseño y arquitectura interior, es doctora por la UPM (2015) con una investigación torno a la experiencia estética del espacio en la infancia y los procesos creativos del proyecto, bajo la dirección de Juan Navarro Baldeweg en el área de teoría del proyecto, ETSAM, Madrid. Arquitecta por la ETSAUN, inicia su trayectoria profesional en arquitectura y en el ámbito editorial. Ha desarrollado proyectos de diseño industrial, interiorismo, arquitectura y urbanismo, abarcando diversas escalas de trabajo, desde el objeto hasta grandes intervenciones urbanas.

En el ámbito investigador, cuenta con publicaciones y congresos en medios especializados en torno a la experiencia del espacio desde una perspectiva transdisciplinar, como sobre los vínculos entre pedagogía y arquitectura. El libro 'Territorios de la infancia' (GRAO, Barcelona 2005) del cual es coordinadora y coautora, obtuvo una mención al mejor libro educativo del Ministerio de Cultura.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Profesora de asignatura:

Prof. Clara Eslava Cabanellas

Horario de clases y tutorías

Localización: Despacho de asociados 306

Tfno +34 - 91.452.11.00

cec@eaaestudio.com

Coordinador de asignatura:

Prof. Kika Beneyto

Departamento de Arte

Despacho 200

Tfno: +34 - 91.452.11.00

kbeneyto@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TÍTULO: Grado en Fundamentos de Arquitectura

CURSO ACADÉMICO: 2016/2017

ASIGNATURA: Estética I

CURSO: 1º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajo prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajo
HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA: ESTÉTICA, ARTE Y VIDA					
1	0.1	<p>OBJETO de la asignatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivos, contenidos y estructura de la asignatura - Origen del término y objeto de la estética y sus campos de acción. - Definición de términos: Arte y teoría del arte. Estética y filosofía. Vida y experiencia estética. - Noción de categoría estética. Dialéctica de opuestos, complementariedad dialógica, <p>METODOLOGÍA de la asignatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloques temáticos: investigación por PROYECTOS - Análisis de CASO (VIDA) - Análisis de TEXTO (ESTÉTICA) - Análisis de OBRA (ARTE) - Propuesta INTEGRADORA (CREATIVIDAD) <p>ESTRUCTURA de la asignatura (diagrama)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planos de reflexión de la VIDA, la ESTÉTICA y el ARTE: - Círculo vital: vivencias, vínculos, cambios. - Círculo estético: experiencia, relación, transformación - Círculo del arte: expresión, construcción, integración 	<p>LECTURA 0:</p> <p>(Monroe C. Beardsley, John Hospers, Fundamentos de Estética) (Edgar Morin, introducción al pensamiento complejo)</p>	1.5	3
2	0.2	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS CLÁSICAS		1.5	3
3	0.3	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS NOCIONES DE ARTE, EXPERIENCIA Y CREATIVIDAD			

		<ul style="list-style-type: none"> - Evolución histórica de la estética antigua a la estética moderna de las categorías clásicas de la estética: - Historia de la noción de arte (Tatarkiewicz) - Historia de la noción de experiencia estética (Tatarkiewicz) - Historia de la noción de creatividad (Tatarkiewicz) - Conclusiones y vigencia desde una visión crítica contemporánea 			
4	0.4	<p>CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD I: el SXIX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de términos: edad moderna, lo moderno, modernidad - Categorías estéticas de la modernidad I: Sublime, pintoresco, grotesco... - El siglo XIX como evolución: invención, ciencia y técnica... - El siglo XIX como historia: arte e historia... - El siglo XIX como forma de vida: el 'hombre' moderno... - El siglo XIX como técnica: Hacia una estética práctica (Semper) - El siglo XIX como pedagogía moderna: (Rousseau, Pestalozzi, Froebel...) 	1.5	3	
5	0.5	<p>CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD II: el SXX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de términos: transdisciplinar, psicología del arte, sociología... - Categorías estéticas de la modernidad II: Ruptura, proceso, novedad... - El siglo XX como ruptura: invención, ciencia y técnica... - El siglo XX como novedad: arte e historia... - El siglo XX como forma de vida: el 'hombre' moderno... - El siglo XX como técnica: Hacia una estética práctica - El siglo XX como pedagogía moderna: (Ferrière, Montessori, Freinet...) 	1.5	3	
6	0.6	<p>HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hacia una cultura estética contemporánea: práctica, vivencial y creativa. - Nuevos paradigmas del arte en la era de lo global y diversidad de categorías: hibridación, liquidez, multicultural... (Guasch) - Transdisciplinariedad y relaciones arte, arquitectura y diseño (Cháves) - Categorías estéticas de la postmodernidad: kistch, shock, ironía, archivo... (S. Marchán) o espectáculo, simulación, la seducción y la hiperrealidad (Debord, Baudrillard) - Búsqueda de nuevas categorías sensibles : seis propuestas', estética de la desaparición... (Calvino, Virilio) - Búsqueda de nuevos contextos: estética de lo cotidiano vs estética de lo extraordinario (Certeau) 	(Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre) (Rilke / Cartas a un joven poeta) (Herbert Read, Educación por el arte) (Eliot Eisner, El arte y la creación de la mente)	1.5	3
7	0.7	<p>LA EDUCACIÓN ESTÉTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arte e infancia; imaginación y memoria (Read, Bachelard) 		1.5	3

	<ul style="list-style-type: none"> - El juego como proceso creativo (Huizinga, Callois, Gadamer, Duvignaud) - La infancia del arte; la infancia de las vanguardias (Bordes) - La pedagogía en la escuela Bauhaus (Wick) - Experiencia y educación (Dewey) <p>'PEDAGOGÍA' en arte contemporáneo</p> <ul style="list-style-type: none"> - El binomio enseñanza/aprendizaje - El binomio teoría/práctica - El binomio investigación/acción 		
--	---	--	--

ESCENARIO I: LA ESTÉTICA COMO EXPERIENCIA

8	I.1 (v)	<p>LA VIVENCIA INCOMUNICADA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La experiencia estética como vivencia incomunicada (Bajtín) - De la vivencia a la expresión de la experiencia (Bachelard) - Fenomenología trascendental (Husserl), de la experiencia (M-Ponty) - De la biografía al surgir del autor y su función (antigüedad - Foucault) 	<p>LECTURAS 1. FRAGMENTOS (G. Santallana / Teoría y Experiencia, Arte y Vida) (J. Dewey / arte y experiencia) Otros...</p>	1.5	3
9	I.2 (e)	<p>- LA EXPERIENCIA ESTÉTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenomenología de la experiencia estética (Jauss) - Objeto y percepción estéticos (Dufrenne) - El arte como experiencia (Dewey) - Nociones contemporáneas de 'experiencia estética' (varios) 		1.5	3
10	I.3 (a)	<p>EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE LA EXPERIENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la mitología individual al colectivo (Jung, Durand) - El surgir del lenguaje como expresión y como código (Barthes) - El lenguaje como sistema constitutivo interpretativo (Semiótica) - El arte como lenguaje; la noción de estilo y su ruptura (Eco, Kristeva) 		1.5	3
11	I.4	<p>ANÁLISIS DE CASO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una experiencia de vida - Recordar, construir, imaginar, soñar 	<p>PRÁCTICA I. La estética como experiencia. Dossier: Integración de los análisis de caso, lectura y obra. Propuesta creativa.</p>	1.5	3
12	I.5	<p>ANÁLISIS DE TEXTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar una lectura o serie de fragmentos - Análisis de texto 		1.5	3
13	I.6	<p>ANÁLISIS DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar una obra o serie de obras - Análisis de la obra 		1.5	3
14	I.7	<p>PROPIUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir un contexto estético y motivación - Integrar los trabajos en un ensayo/acción 		1.5	3
15		EXAMEN PARCIAL		1.5	3

ESCENARIO II: LA ESTÉTICA COMO RELACIÓN

16	II.1 (v)	EL VÍNCULO CON EL MUNDO	LECTURAS 2.	1.5	3
----	----------	-------------------------	-------------	-----	---

		<ul style="list-style-type: none"> - La vida como vínculo y relación con el mundo. La otredad (O. Paz) - La relación estética como vínculo vivencial (Quintás) - Del vínculo indocumentado a la construcción de la relación (Winnicott) - Del cuerpo a las cosas (Foucault) - El mundo como sistema complejo de relaciones (Varios, estructuralismo) 	FRAGMENTOS (Estética relacional / Borriaud) (La otredad, O. Paz) (Naturaleza, arte y verdad, ensayos en torno a Goethe Otros...)		
17	II.2 (e)	LA RELACION ESTÉTICA <ul style="list-style-type: none"> - De estado natural al surgir de la mirada sobre el mundo - El juego y la interpretación estética de la realidad (Callois, Duvignaud) - La relación estética con el mundo natural (Goethe, Merleau-Ponty) - Experiencia estética de la naturaleza (M. Budd, A. Roger) - Estética relacional, prácticas contemporáneas (Borriaud) 		1.5	3
18	II.3 (e)	EL ARTE COMO CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN <ul style="list-style-type: none"> - De los soportes a las técnicas. El arte 'conserva' (Deleuze, Guattari) - Del arte y técnica a las disciplinas y oficios (Mumford, Francastel) - De la acción a la noción de obra de arte como constructo - El arte como producción (Benjamin). La imaginación técnica (Simondon) - Definiciones contemporáneas del arte (varios) 		1.5	3
19	II.4	ANÁLISIS DE CASO <ul style="list-style-type: none"> - Una relación con el arte - Recordar, construir, imaginar, soñar 	PRÁCTICA II. La estética como relación. Dossier: Integración de los análisis de caso, lectura y obra. Propuesta creativa.	1.5	3
20	II.5	ANÁLISIS DE TEXTO <ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar una lectura - Análisis de texto 		1.5	3
21	II.6	ANÁLISIS DE OBRA <ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar una obra o serie de obras - Análisis de la obra 		1.5	3
22	II.7	PROPIUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA <ul style="list-style-type: none"> - Definir un contexto estético y motivación - Integrar los trabajos en un ensayo/acción 		1.5	3

ESCENARIO III: LA ESTÉTICA COMO TRANSFORMACIÓN

23	III.1 (e)	EL GESTO ANTE EL MUNDO <ul style="list-style-type: none"> - El gesto vital, como manifestación estética en el mundo (Habermas) - Del gesto a la búsqueda del cambio estético del mundo (Sloterdijk) - De la mirada sobre el mundo al deseo de su metamorfosis (Kafka) - Las estructuras antropológicas de lo imaginario (Durand) - Creatividad, transformación vital y ética (Steiner) 		1.5	3
24	III.2 (e)	LA TRANSFORMACIÓN ESTÉTICA <ul style="list-style-type: none"> - De las relaciones a los campos de transformación (Deleuze). 		1.5	3

		- La transformación estética, entre contemplación y acción - La transformación estética, entre acción eficaz y utopía (Julien) - La estética como campo transdisciplinar integrador (Adorno) - Estéticas de la recepción, el papel del espectador (Gadamer, Jauss, Eco)			
25	III.3	EL ARTE COMO MANIFESTACION DE LA TRANSFORMACIÓN - El arte como manifestación y proceso creativo transformador (Vigotsky) - El arte como compromiso ético y participación social (Duvignaud, Bourdieu) - El arte como valor y mercado, como colección y memoria (Benjamin) - El arte como significado, materialización e interpretación (Danto) - Definiciones contemporáneas del arte como cultura visual, cultura material y/o cultura inmaterial		1.5	3
26	III.4	ANÁLISIS DE CASO - Una acción creativa, transformación estética - Recordar, construir, imaginar soñar	PRÁCTICA III. La estética como transformación. Dossier: Integración de los análisis de caso, lectura y obra. Propuesta creativa.	1.5	3
27	III.5	ANÁLISIS DE TEXTO - Seleccionar una lectura - Análisis de texto		1.5	3
28	III.6	ANÁLISIS DE OBRA - Seleccionar una obra o serie de obras - Análisis de la obra		1.5	3
29	III.7	PROPIUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA - Definir un contexto estético y motivación - Integrar los trabajos en un ensayo/acción		1.5	3
30		EXAMEN FINAL - Evaluación Final Ordinaria		3	
		Evaluación Final Extraordinaria			
		Tutorías		3,5	
				50	100
TOTAL					150 horas

	ECTS	Horas	Sesiones
Clases de teoría	1,8	45	30
Tutorías	0,2	5	
Estudio individual	4	100	

Horas presenciales	50
Horas de estudio	100
Total horas	150

Comentarios de la profesora:

- A lo largo del curso se visitarán exposiciones vinculadas a la materia.