

Estética II
Grado en
Fundamentos de
Arquitectura

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Estética II

Titulación: Grado en fundamentos de arquitectura

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial, semipresencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dr. Ángel Martínez García Posada

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales de los siglos XX y XXI.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Que los estudiantes comprendan y apliquen prácticamente:

- Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.
- Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
- 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.
- 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.
- 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.
- Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conceptos relativos a la estética y sus valores históricos en toda su envergadura social, así como las principales corrientes de pensamiento y trabajo en esas líneas, aplicando esos conocimientos al ámbito de la creación artística y del diseño.

Que los estudiantes tengan la capacidad de

- Comprender críticamente la teoría e historia de las Bellas Artes y de las artes aplicadas;
- Conocer y saber distinguir los estilos e identificándolos con la época a la que pertenecen;

Que los estudiantes puedan expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios de la estética y teoría de las artes.

Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos a Vanguardias artísticas de los Siglos XX y XXI, Taller de Proyectos de creación contemporánea y en último caso el Trabajo Fin de Grado.

Como resultados del aprendizaje los alumnos, al finalizar la materia, serán capaces de acometer las siguientes tareas:

- Comentario de texto de teoría del arte
- Trabajo teórico y explicación oral sobre un autor de teoría del arte
- Trabajo teórico-práctico y explicación oral sobre los conceptos inherentes a la obra de un artista
- Examen sobre lecturas obligatorias
- Redacción de un ensayo breve relacionado con contenidos del temario
- Examen de preguntas breves sobre conceptos del temario

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

4.1. Presencial

Clases de teoría: (1,8 ECTS) 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.

Tutorías: (0,6 créditos ECTS) Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia, fuera del horario de clase.

Estudio individual y trabajo práctico: (3,6 ECTS) 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, 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.

4.2. Semipresencial

Estudio individual del alumno: (4 ECTS): A lo largo del curso se programarán 4 publicaciones de documentación por parte de la universidad relativas al desarrollo del curso, dividido aproximadamente en cuatro partes. De esta forma, el alumno asimila de forma gradual la materia de la asignatura. En cada una de estas publicaciones de material didáctico, se entregan 6 tipos de documentos:

- 1.- Contenidos teóricos de la asignatura. De amplia extensión y profundidad y que incluirán bibliografía complementaria de consulta y enlaces web de interés.
- 2.- Resumen escrito. Sobre los conceptos principales.
- 3.- Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán también en la plataforma on-line de manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida cuantas veces desee.

- 4.- Prueba de conocimientos. De mayor extensión que los test y que no serán evaluables por el profesor, aunque sus resultados se publicarán en la plataforma pasado cierto tiempo, antes de la siguiente publicación de contenidos teóricos.
- 5.- Presentación resumen en Power Point.
- 6.- Ejercicios y trabajos propuestos que el alumno debe realizar y entregar al profesor por vía telemática y que este corregirá y evaluará.

Se le encargarán al alumno la realización y entrega de 4 ejercicios y trabajos propuestos escritos relacionados con la Historia de la Arquitectura, que debe realizar de forma individual. Los trabajos variarán año tras año y versarán sobre los contenidos de la materia. Algunos trabajos requerirán al alumno realizar cierta búsqueda sobre los contenidos de la materia o realizar un análisis y comentario del caso propuesto. En cada publicación de documentación se le informa al alumno de la fecha límite de entrega de estos trabajos propuestos, normalmente unas tres o cuatro semanas después de publicar los contenidos.

Para el estudio individual del alumno podrá utilizar los contenidos publicados en el Campus Virtual, y la bibliografía recomendada.

Con el estudio del alumno se completará el ciclo de aprendizaje de las competencias (conocer, saber aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.

Tutorías: (0.6 ECTS). Se implementan cinco mecanismos de asistencia al alumno en tutorías.

- Los foros académicos de cada asignatura, moderados por el profesor, con participación de todos los alumnos, donde se pueden consultar y poner en común dudas de los alumnos y respuestas por parte del profesor.
- El correo electrónico individual entre alumno y profesor, para aclaraciones de forma individual.
- La tutoría telefónica en horario prefijado para cada asignatura.
- La tutoría telepresencial utilizando herramientas tipo SKYPE que permiten la visualización directa entre profesor y alumno o la visualización de documentos.
- Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse, podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad Nebrija.

Trabajos que el alumno debe entregar: (1.4 ECTS). El alumno debe realizar y entregar a través del Campus Virtual 4 trabajos a lo largo del curso sobre que le servirán para afianzar los contenidos teóricos de la asignatura y también le ayudará a alcanzar la competencia comunicativa. Estos trabajos serán corregidos y evaluados por el profesor.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Presencial

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 el desarrollo de los razonamientos.

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 20 %. 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.

5.2. Semipresencial

Prueba escrita:

Se realizará un examen final escrito presencial, ponderará un 60 % de la nota final.

Evaluación de los trabajos escritos obligatorios:

La evaluación de los trabajos escritos ponderará el 40 % de la nota final. Nuevamente se evaluarán 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.

Los trabajos escritos obligatorios que el alumno debe entregar ponderan un 40% y el examen final un 60% de la nota final en la convocatoria ordinaria.

La ponderación de los trabajos escritos, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos un 4 en el examen final.

En la **convocatoria extraordinaria** el examen pondera un 80% y los trabajos escritos un 20 %.

Esta ponderación también se aplica solo en el caso de que el alumno obtenga al menos un 4 en este examen final extraordinario.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Bibliografía básica (en negrita los títulos disponibles en biblioteca UNNE)
- John HOSPERS, Monroe C. BEARDSLEY, (1980) *Estética: Historia y Fundamentos*, Madrid: Catedra, 2007
- DEWEY, John, *El arte como experiencia*, Paidós, Barcelona, 2008
- PERNIOLA, Mario, (1997) *La estética del siglo veinte*, Antonio Machado, Madrid, 2008. ISBN: 9788477746119
- PERNIOLA, Mario, *La estética contemporánea*, ANTONIO MACHADO, 2016. ISBN 9788477743118

- 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*, (16ª 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, Keneth, *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 ensoñación*, 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
- BENJAMIN, W., *Sobre la fotografía*, Pre-textos, Valencia, 2008
- BENJAMIN, 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*, Paidós 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*, Paidós 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
- FRANCASTEL, 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*, Sígueme, 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*, Paidós 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
- SCHMARSOW, 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. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA PRESENCIAL

TÍTULO: Grado en Fundamentos de Arquitectura

CURSO ACADÉMICO: 2017/2018

ASIGNATURA: Estética II

CURSO: 3º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos 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 a pensamiento complejo)</p>	1.5	3
2	0.2	<p>CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD I: el SXIX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de términos: edad moderna, lo moderno, modernidad - Antecedentes: el siglo XIX como evolución, invención, ciencia y técnica... - Antecedentes: el siglo XIX como historia: arte e historia... - Antecedentes: el siglo XIX como forma de vida: el 'hombre' moderno... - Antecedentes: el siglo XIX como técnica: Hacia una estética práctica (Semper) - Antecedentes: el siglo XIX como pedagogía moderna: (Rousseau, Pestalozzi, Froebel...) 		1.5	3
3	0.3	<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...)			
4	0.4	CATEGORÍAS ESTÉTICAS DE LA MODERNIDAD II: el SXX - 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
5	0.5	HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA I - 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)		1.5	3
6	0.6	HACIA UNA CULTURA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA II - 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) - El panorama creativo del arte último desde el debate estético (Guasch) - La cultura contemporánea vista desde el debate estético (Perniola)	(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	LA EDUCACIÓN ESTÉTICA - Arte e infancia; imaginación y memoria (Read, Bachelard) - 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) 'PEDAGOGÍA' en arte contemporáneo - El binomio enseñanza/aprendizaje - El binomio teoría/ práctica - El binomio investigación/acción		1.5	3
ESCENARIO I: LA ESTÉTICA COMO EXPERIENCIA					
8	I.1 (v)	LA VIVENCIA INCOMUNICADA - La experiencia estética como vivencia comunicada (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)	LECTURAS 1. FRAGMENTOS (G. Santallana / Teoría y Experiencia, Arte y Vida) (J. Dewey / arte y experiencia) Otros...	1.5	3
9	I.2 (e)	LA EXPERIENCIA ESTÉTICA - 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)	EL ARTE COMO EXPRESION DE LA EXPERIENCIA - 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	ANÁLISIS DE CASO - Una experiencia de vida - Recordar, construir, imaginar, soñar	PRÁCTICA I. La estética como experiencia. Dossier: Integración de los análisis de caso, lectura y obra. Propuesta creativa.	1.5	3
12	I.5	ANÁLISIS DE TEXTO - Seleccionar una lectura o serie de fragmentos - Análisis de texto		1.5	3
13	I.6	ANÁLISIS DE OBRA - Seleccionar una obra o serie de obras - Análisis de la obra		1.5	3
14	I.7	PROPUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA - 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 - 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)	LECTURAS 2. FRAGMENTOS (Estética relacional / Borriau) (La otredad, O. Paz) (Naturaleza, arte y verdad, ensayos en torno a Goethe) Otros...	1.5	3
17	II.2 (e)	LA RELACION ESTÉTICA - 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, practicas contemporáneas (Borriau)		1.5	3
18	II.3 (a)	EL ARTE COMO CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN - 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 - 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 - Seleccionar una lectura - Análisis de texto		1.5	3

21	II.6	ANÁLISIS DE OBRA - Seleccionar una obra o serie de obras - Análisis de la obra		1.5	3
22	II.7	PROPUESTA INTEGRADORA TEÓRICO /PRÁCTICA - 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 (v)	EL GESTO ANTE EL MUNDO - 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 - De las relaciones a los campos de transformación (Deleuze). - 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)		1.5	3
25	III.3 (e)	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, Bordieu) - 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		1.5	3
27	III.5	ANÁLISIS DE TEXTO - Seleccionar una lectura - Análisis de texto	PRÁCTICA III. La estética como transformación. Dossier: Integración de los análisis de caso, lectura y obra. Propuesta creativa.	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	PROPUESTA 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		15	
		HORAS		60	90
TOTAL					150 horas

	ECTS	Horas	Sesiones
Clases de teoría	1,8	45	30
Tutorías	0,6	15	
Estudio individual	3.6	90	
TOTAL	6	150	30

Comentarios de la profesora:

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