

Estética I

Grado en Bellas Artes
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Estética I

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2018-19

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Clara Eslava Cabanellas

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

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

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

Reconocer y valorar la diversidad artístico-cultural.

Aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.

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

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

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

Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostración de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con la asignatura a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los 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

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

ESCENARIO 0: La estética como disciplina

Objeto, metodología y estructura de la asignatura

Diagrama conceptual de relación: vida, experiencia, arte

Inclusión de campos del conocimiento, disciplinas, técnicas, medios

Escenario I: La estética como experiencia (I)

I.1 (Vida) La vivencia incomunicada

I.2 (Experiencia) La experiencia estética

I.3 (Arte) El arte como expresión de experiencia

I.4 (Creatividad) propuesta integradora teórico /práctica 'EXPERIENCIA'

4.1 Análisis de casos

4.2 Análisis de textos

4.3 Análisis de obras

Escenario II: La estética como relación (I)

II.1 (Vida) El vínculo con el mundo

II.2 (Experiencia) La relación estética

II.3 (Arte) El arte como construcción de relación

II.4 (Creatividad) propuesta integradora teórico /práctica 'relación'

4.1 Análisis de casos

4.2 Análisis de textos

4.3 Análisis de obras

Escenario III: La estética como transformación (I)

III.1 (Vida) El gesto ante el mundo

III.2 (Experiencia) La transformación estética

III.3 (Arte) El arte como manifestación de transformación

III.4 (Creatividad) Propuesta integradora teórico /práctica 'transformación'

4.1 Análisis de casos

4.2 Análisis de textos

4.3 Análisis de obras

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1):

LA ESTÉTICA COMO EXPERIENCIA (I). Los alumnos, de manera individual, tendrán que realizar una propuesta teórico-práctica en forma de ensayo creativo mediante metodología de investigación-acción sobre la noción de ‘experiencia estética’.

Actividad Dirigida 2 (AD2):

LA ESTÉTICA COMO RELACIÓN (I). Los alumnos, de manera individual y/o en pareja, tendrán que realizar una propuesta teórico-práctica en forma de ensayo creativo mediante metodología de investigación-acción sobre la noción de ‘experiencia estética’.

Actividad Dirigida 3 (AD3):

LA ESTÉTICA COMO TRANSFORMACIÓN (I). Los alumnos, de manera individual y/o en grupo, tendrán que realizar una propuesta teórico-práctica en forma de ensayo creativo mediante metodología de investigación-acción sobre la noción de ‘experiencia estética’.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Trabajos de clase y problemas obligatorios	15%
Trabajo escrito de prácticas	5%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Examen final o trabajo final presencial	60%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Trabajos prácticos	20%
Examen final o trabajo final presencial	80%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Hospers, J., y Beardsley, M. (2007). *Estética: Historia y Fundamentos*, Madrid: Cátedra
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós
- Jauss, H. R., (2002). *Pequeña apología de la experiencia estética: teoría y práctica de la educación lingüística*, Barcelona: Paidós Ibérica
- Perniola, M. (2016). *La Estética Contemporánea*. Madrid: Antonio Machado

Bibliografía recomendada

HISTORIA

- AA.VV., ARTE DESDE 1900, (2006). Madrid: AKAL
- Chaves, N. (2006). *El diseño invisible*. Buenos Aires: Paidós
- De Micheli, M. (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial
- F. Walther, I. (2014). *Arte del siglo XX*. Köll: Taschen
- Frampton, K. (2014). *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili
- Guash, A. M. (2016), *El arte en la era de lo global, 1989-2015*. Madrid: Alianza Forma
- J. R. Curtis, W. (1986). *La arquitectura moderna desde 1900*, HERMANN BLUME
- Rambla, W. (2008). *Principales itinerarios artísticos en la plástica y arquitectura del S. XX*, Valencia: Publicacions Universitat Jaume I
- Stangos, N. (2004). *Conceptos de Arte Moderno*, Madrid: Alianza Editorial

ESTÉTICA

- Adorno, Th. W. (2005). *Teoría estética*. Madrid: Ediciones Akal
- Arnaldo, Coord., (2012). *Naturaleza, arte, verdad*. Madrid: Círculo de Bellas Artes
- Bachelard, G. (1982). *La poética de la ensoñación*. Méjico: Fondo de Cultura Económica
- Bajtín, M. (2003). *La estética de la creación verbal*. México: Siglo veintiuno editores
- Barthes, R. (2001) *La Torre Eiffel*. Barcelona: Paidós
- Benjamin, W. (2008). *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-textos

- Benjamin, W. (2011). *Infancia en Berlín hacia el mil novecientos*. Madrid: Abada Editores
- Baudrillard, J. (2010). *El sistema de los objetos*. Madrid: Siglo XXI editores
- Berger, J. y Mohr, J. (1998). *Otra manera de contar*. Murcia: Mestizo
- Bozal, V. (2010). *Historia de las ideas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Machado Grupo
- Budd, M. (2014). *La apreciación estética de la naturaleza*. Madrid: Antonio Machado
- Benjamin, W., (2010). *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. Madrid: Casimiro libros
- Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- Capra, F. (2006). *La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Barcelona: Anagrama
- Certeau, M. (1990). *L'invention du quotidien. 1. Arts de faire*. Paris: Gallimard
- Changeux, J. (1997). *Razón y placer*, Barcelona: Tusquets editores
- Crow, T. (2002). *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid: Akal-Arte contemporáneo
- Danto, A. C., (2010) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1993) '*¿Qué es la filosofía?*'. Barcelona: Anagrama
- Deleuze, G. (2003). *Rizoma*. Valencia: Pre-textos
- Delgado, M. (1999). *El animal público*. Barcelona: Anagrama
- Denis, M. (1984). *Las imágenes mentales*. Madrid: Siglo XXI de España editores
- Didi-Huberman, G. (1998). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Argentina: Bordes Manantial
- Dufrenne, M. (1982). *Fenomenología de la experiencia estética*. Valencia: Fernando Torres
- Durand, G. (2005) *Las estructuras antropológicas del imaginario*. México: Fondo de Cultura Económica
- Duvignaud, J. (1982). *El juego del juego*. México: Fondo de Cultura Económica
- Eco, U. (1979). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel
- Fontcuberta, J. (2003) *Estética fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili
- Foucault, M. (2010). *El cuerpo utópico, las heterotopías*, Buenos Aires: Nueva Visión
- Francastel, P. (1990). *Arte y técnica en los siglos XIX y XX*. Madrid: Debate
- Gadamer, H. G. (1991) "El juego como hilo conductor de la explicación ontológica", en *Verdad y Método*. Salamanca: Sígueme
- Givone, S. (1990). *Historia de la Estética*. Madrid: Tecnos
- Gombrich, E. (1999). *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte*. Barcelona: Seix Barral
- Guash, A. M. (2009). *Autobiografías visuales*, Madrid: Siruela
- Guash, A. M. (2000). *El arte último del siglo xx. Del posminimalismo a lo multicultural: 1968-1995*. Madrid: Alianza Editorial
- Huizinga, J. (2010). *Homo ludens*. Madrid: Alianza Editorial
- Jonhson & Johnson, M. (1990). *El cuerpo en la mente. Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón*, Debate, Madrid, 1991
- Krauss, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna*. Madrid: Akal
- Lakoff, G., y Johnson, M. (2009). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid: Cátedra
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing
- López Quintás, A. (1991). *Estética de la creatividad. Juego. Arte. Literatura*. Madrid: Cátedra
- Malrieu, Ph. (1971). *La construcción de lo imaginario*. Madrid: Guadarrama
- Marchán Fiz, S. (2000). *La estética en la cultura moderna*, Madrid: Alianza Editorial
- Merleau Ponty, M. (1975) *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Península
- Mumford, L. (1968). *Arte y técnica*. Argentina: Nueva Visión
- Murray, Ch. (2003). *Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX*, Madrid: Manuales de Arte Cátedra
- Norberg-Schulz, C. (1975). *Existencia, Espacio y Arquitectura*. Barcelona: Blume
- Patella, G. (2010). *Belleza Arte y Vida, La estética mediterránea de George Santayana*. Valencia: Universitat de València, PUV
- Rasmunssen, S. E. (2007). *La experiencia de la arquitectura; Sobre la percepción de nuestro entorno*, Barcelona: Reverté
- Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós
- Roger, A. (2007). *Breve tratado del paisaje*, Madrid: Biblioteca nueva

- Salabert, P. (2013). *Teoría de la creación en el arte*. Madrid: Akal
 Simondon, G. (2013). *Imaginación e Invención*. Buenos Aires: Cactus
 Sloterdijk, P. (2009). *Esferas I (Burbujas)*, Madrid: Ediciones Siruela
 Sontag, S. (2011). *Sobre la fotografía*, Barcelona: Random house Mondadori
 Tatarkiewicz, W. (2010). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos
 Valverde, J. M. (2009). *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona: Ariel
 Vigotsky, L. (2000). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Clara Eslava Cabanellas
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Arquitectura
Correo electrónico	ceslava@nebrija.es
Localización	Campus de Dehesa. Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Arquitecta por la ETSAUN (UNAV) 2000, es doctora por la UPM (2015) con una investigación en 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. Ha desarrollado proyectos de diseño industrial, interiorismo, arquitectura y urbanismo, abarcando diversas escalas de trabajo, desde el objeto hasta grandes intervenciones urbanas. Docente desde el año 2011 en la universidad Antonio de Nebrija, profesora visitante en otras universidades, impartiendo diversos talleres y conferencias.</p> <p>En el ámbito investigador, cuenta con publicaciones y congresos en medios especializados en torno a la experiencia del espacio, la experiencia estética, así como sobre los vínculos entre pedagogía y arquitectura. Con el libro ‘Territorios de la infancia’ (GRAO, Barcelona 2005), obtuvo una mención al mejor libro educativo del Ministerio de Cultura.</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado desde el año 2000 diversos artículos, entre los cuales recientemente:</p> <p>2017 “Educación y Arquitectura para la Justicia Social”. Monográfico sobre Educación y arquitectura de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (UAM). En preparación; previsto abril 2017.</p> <p>2016 “Espacios olvidados, entornos de aprendizaje. Código de buenas prácticas para actuar en espacios existentes”. Monográfico sobre los “Espacios olvidados de la escuela...” de la revista educativa AULA DE INFANTIL, editorial GRAO. En edición; noviembre 2016. Referencia en: http://aulainfantil.grao.com/</p> <p>2016 “El columpio: transferencias, escenas, constelaciones”. Revista Sans Soleil, estudios de la imagen. Aceptado, agosto 2016, número 8 en edición. ISSN: 2014-1874. Disponible en: http://revista-sanssoleil.com</p> <p>2016 “El recuerdo de infancia -o la huella de Proust- en Peter Zumthor”. REIA, revista europea de investigación en arquitectura. Aceptado, mayo 2016, número 6. ISSN: 2340-9851. Disponible en: http://reia.es/Numero06.html</p> <p>2016 “Una habitación propia: una infancia propia”. Sociedad y Utopía, revista de ciencias sociales, monográfico “Mujer, sociedad y arquitectura”. Aceptado, abril 2016, en edición. ISSN: 2254-724X. Disponible en: http://www.sociedaduyutopia.es/</p> <p>2015 “Infancia, arte, ciudad: encuentros, derivas, diálogos”. Capítulo del libro “Arte y ciudad”, edita MAMT, jornadas del Departamento Pedagógico del Museo de Arte Moderno de Tarragona. Co-autora con Isabel Cabanellas. ISBN 978-84-15264-38-5. Disponible en: http://www.dipta.cat/mamtpedagogic/sites/mamtp/files/media/pdf_llibre_jornades.pdf</p>
---	--