

Estética

Grado en Bellas Artes
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Estética

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2ª

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Julio Pérez Manzanares

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.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. Al menos se deberá demostrar la obtención del nivel B2.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, y conceptuales del arte.

- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.
- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes a las diferentes técnicas artísticas.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas
- Saber aplicar herramientas de representación del dibujo a un nivel básico
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico.
- Situar en el contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procedimientos pictóricos.

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

2.3 Contenido detallado

La asignatura de Estética para el grado de Bellas Artes plantea el diálogo y la reflexión sobre problemas relacionados con la experiencia, la creación y el pensamiento sobre el arte, conectando propuestas de la teoría y la filosofía clásica del arte con problemas contemporáneos que afectan a su creación, reflexión e interpretación.

Para ello, realizaremos tanto una aproximación teórica a los distintos planteamientos sobre la estética y la filosofía del arte, como una comparativa y análisis de obras tanto coetáneas a las mismas como contemporáneas para observar y evaluar su vigencia.

Mientras que en asignaturas como Historia del Arte o Vanguardias Artísticas los alumnos realizan un análisis y comprensión del hecho artístico a partir de las prácticas, estilos y creaciones concretas, en la asignatura de Estética deben conocer las principales teorías, autores y conceptos relacionados con la reflexión teórica sobre la actividad artística a lo largo de la Historia, así como la relación y vigencia que las mismas poseen en la actualidad.

Bloque I: Introducción a la estética. Definición, categorías y desafíos.

1. ¿Qué es la estética? Definiciones y desarrollo: definiciones del arte, forma y contenido, gusto, valor, belleza, interpretación, imaginación, narrativa y metáfora.
2. Categorías y desafíos de la estética: la estética como crítica, arte y ética, arte, expresión y emoción, humor, autenticidad, alta y baja cultura,

Bloque II: Teorías clásicas sobre la representación y su influencia en la actualidad.

3. Pitagóricos: la geometría del mundo. Platón y Aristóteles. Realidad y representación. El problema del simulacro y la ficción y su continuación en la época contemporánea. La *catharsis* o la emoción del arte.
4. La evolución de la estética antigua en el mundo medieval. Santo Tomás de Aquino: el valor educativo del arte para la religión.
5. La estética moderna y la idea de la pintura: la creación del artista moderno y la reflexión desde el arte en una nueva sociedad.

Bloque III: La estética como disciplina: ilustración, romanticismo y modernidad.

6. Estética e Ilustración: Kant. La estética como necesidad de juzgar. La crítica trascendental. Lo sublime y el "sentido común".
7. Schiller y la utopía romántica del arte y la política; ¿puede el arte cambiar el mundo? La continuidad de la relación arte-política en el arte contemporáneo: Brecht, Rosler, Lippard, Rancière
8. Hegel y las etapas de la historia estética. La idea de "fin del arte" y sus discusiones actuales.

Bloque IV: Teorías estéticas contemporáneas: arte-vida y la utopía de la transformación social.

9. Baudelaire y la modernidad: el arte, la moda, lo clásico y lo efímero.
10. Nietzsche, Freud, Marx y el lenguaje de las vanguardias. Las energías creativo-destructivas de lo dionisiaco. Arte y psicología. Arte y sociedad en el mundo burgués.
11. Walter Benjamin y la reproducción técnica del arte. Sobre la idea de "aura" y su papel en el arte contemporáneo.
12. Bataille, Adorno y Lacán: los continuadores de "la sospecha"

Bloque V: Últimas tendencias estéticas: la multiplicidad del sujeto sin centro.

- 13: El debate modernidad-postmodernidad: ¿continuidad o ruptura?
14. La "teoría francesa": Foucault, Barthes, Kristeva y Lyotard.
15. El debate sobre la originalidad: del pastiche al apropiacionismo posmoderno.
16. Feminismo y postcolonialidad.
- 17: Sensacionalismos estéticos de la posmodernidad y críticas del mundo-imagen. Jameson y Baudrillard.
18. La tecnología y lo virtual. Haraway y la teoría cyborg.
19. Estética ambiental: los nuevos desafíos de la estética ante/con/para el mundo.

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:

NOTA: Todas las actividades y pruebas de evaluación deberán ser presentadas en tiempo y forma indicado con antelación a través del campus virtual y la guía docente de la asignatura. Cualquier actividad que sea presentada fuera de plazo será inmediata y inexcusablemente calificada como "No Presentada".

1. Actividad Dirigida 1: Participación y realización de los comentarios de texto y actividades correspondientes a cada lección.

2. Actividad Dirigida 2: Se propondrá una lectura recomendada por el profesor, que se presentarán en la primera sesión de clase, y realizará una lectura, resumen y comentario por capítulos de la misma. El análisis, que deberá presentar por escrito en la fecha y forma indicada, seguirá la estructura de los comentarios de texto generales realizados en clase y descritos en la Actividad Dirigida 1.

3. Actividad Dirigida 3 (deberá entregarse los últimos días de curso, según calendario pautado, e irá acompañada de una breve presentación que el alumno realizará obligatoriamente ante el resto de compañeros). El alumno debe realizar al menos una tutoría con el profesor para concretar la elaboración teórica de la obra.

Realización de una pieza artística en la que se refleje alguna de las ideas del temario (no como ilustración, sino mediante la aplicación de ideas y conceptos vistos a lo largo del curso).

2.5. Actividades formativas

- Clases de teoría y práctica (30%): 450h. 100% presencialidad
- Trabajo personal (50%): 750h. 0% presencialidad
- Tutorías (10%): 150h. 50% presencialidad
- Evaluación (10%): 150h. 50% presencialidad

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

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Prueba parcial	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Trabajos prácticos	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

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

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clasespresenciales 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

- Aumont, J. (2001) *La estética hoy*. Madrid: Cátedra
- Beardsley, M. y Hospers, J.(2007) *Estética. Historia y fundamentos*. Madrid, Cátedra
- Berger, J. (2010) *Modos de ver*. Madrid: Gustavo Gili
- Bozal, V. (2010). *Historia de las ideas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Machado Grupo.
- Calinescu, M (2002) *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadentismo, Kitsch, Posmodernismo*. Madrid: Tecnos.
- Claramonte, J. (2010) *La república de los fines. Contribución a una crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad*. Murcia: Cendeac
- Di Giacomo, G (2016) *Al margen de los esquemas: estética y artes figurativas desde el principio del siglo XX a nuestros días*. Madrid: Antonio Machado
- Eco, U. (2007) *Historia de la belleza*. Madrid: Debolsillo
- Jiménez, J. (1998) *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*. Madrid, Tecnos
- Monegal, J. (2022) *Como el aire que respiramos*. Barcelona, Acantilado
- Ramírez, J.A. (2009). *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid:Akal
- Valverde, J. (2011) *Breve historia y antología de la estética*.Barcelona: Ariel

Bibliografía recomendada

- Adorno, Th. W. (2005). *Teoría estética*. Madrid: Ediciones Akal.
- Barthes, R. (2001) *La Torre Eiffel*. Barcelona: Paidós.
- Baudrillard, J. (2010). *El sistema de los objetos*. Madrid: Siglo XXI editores.
- Benjamin, W. (2008). *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-textos.
- 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.
- Bürger, P (2000). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península
- Castro Flórez, F (2019) *Estética de la crueldad. Enmarcados artísticos en un tiempo desquiciado*. Madrid: Fórcola
- Crow, T. (2002). *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid: Akal-Arte contemporáneo.
- Danto, A., (2010) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- Danto, A, (2003). *Más allá de la Caja Brillo*. Madrid: Akal.
- De Diego, E. (2022) *El Prado inadvertido*. Barcelona: Anagrama
- Debord, G (2002). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos
- Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia*. Barcelona, Paidós
- Didi-Huberman, G. (1998). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Argentina: Bordes Manantial.
- Fontcuberta, J. (2003) *Estética fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Foster, H (2002) *Diseño y delito*. Madrid, Akal
- Gombrich, E. (1999). *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte*. Barcelona: Seix Barral
- Guash, A. M. (2000). *El arte último del siglo xx. Del posminimalismo a lo multicultural: 1968-1995*. Madrid: Alianza Editorial
- Guash, A. M. (2016), *El arte en la era de lo global, 1989-2015*. Madrid: Alianza Forma.
- Huizinga, J. (2010). *Homo ludens*. Madrid: Alianza Editorial
- Jameson, F. (1996). *Teoría de la postmodernidad*. Madrid: Trotta
- Lombardo, G (2008) *La estética antigua*. Madrid: Antonio Machado
- Marchán Fiz, S. (2000). *La estética en la cultura moderna*, Madrid: Alianza Editorial
- Merleau Ponty, M. (1975) *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Península.
- Pardo, J. (2011) *Estética de lo peor*. Barcelona: Pasos Perdidos
- Perniola, M. (2016). *La estética contemporánea*. Madrid: Antonio Machado
- Pinotti, A. (2011) *Estética de la pintura*. Madrid: Antonio Machado
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago ediciones.Reckitt, H. (2016). *Arte y feminismo*. Londres: Phaidon
- Sontag, S. (2011). *Sobre la fotografía*, Barcelona: Random house Mondadori
- Speranza, G. (2022) *Lo que no vemos, lo que ve el arte*. Barcelona, Anagrama.
- Stoichita, V. (2000) *La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la pintura moderna*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Tatarkiewicz, W. (2008) *Historia de la estética (3 volúmenes)*, Madrid: Akal
- Tatarkiewicz, W. (2010). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos

Valverde, J. M. (2009). *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona: Ariel.
Wallis, B. (2001) *Arte después de la modernidad*. Madrid, Akal.

5.-DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Julio Pérez Manzanares
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor en Historia del arte. Acreditado por ANECA
Correo electrónico	jperezman@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. Sala de profesores
Tutoría	Concertar cita mediante solicitud por email

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis doctoral <i>Juan Hidalgo: Poética/política de la indeterminación</i>, calificada Sobresaliente Cum Laude. Amplía su formación de estudios en Filosofía, en la especialidad de Estética. Especialista en arte contemporáneo, teoría de género, estética, políticas culturales y cultura visual. Profesor Acreditado ANECA (Universidad Privada, Contratado Doctor, Ayudante Doctor) en marzo 2021.</p> <p>Miembro del grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea de la Universidad Antonio de Nebrija. Director del grado en Bellas Artes y profesor de las asignaturas Historia del Arte (Grado en Bellas Artes), Arte Contemporáneo (Grado en Comunicación Audiovisual) y Estética y Cultura Visual (Grado en Publicidad y Relaciones Públicas) en la Universidad Antonio de Nebrija.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo del comisariado de exposiciones de arte contemporáneo como <i>Common People: Visiones, Versiones del Presente</i> (2009), <i>Viaje alrededor de Carlos Berlanga</i> (2009), <i>La persona y el verbo: veinte años después de la muerte de Jaime Gil de Biedma</i> (2010), <i>El papel de la Movida</i> (2013) o <i>En Plan Travesti (y radical)</i> (2018)</p> <p>En relación con la asignatura, ha publicado los siguientes libros y trabajos de investigación:</p> <p>“La deshumanización del arte en la era del ensimismamiento estético”, <i>Revista de Occidente</i>, febrero 2022</p> <p><i>Pospornografía; Estética y comunicación en la era viral</i>. Madrid, Punto de Vista, 2021</p> <p>“La estética del ciberpunk como filosofía de la historia”, <i>Area Abierta</i>, Universidad Complutense, 2021</p> <p><i>Juan Hidalgo y zaj. Arte subversivo durante el franquismo (etcétera)</i>, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 2018</p> <p><i>Mirar con un ojo cerrado</i>. Madrid, Mármara Ediciones, 2018</p> <p>“De la experimentación a la institucionalización”, <i>En los Cantos nos Diluiremos</i> (Cat. Exp). Madrid, Comunidad de Madrid, 2017</p> <p>Una temporada en lo moderno, Madrid, Atlantis, 2011.</p> <p>Junto a Mario Vaquerizo y Estrella de Diego publicó <i>Costus: You Are a Star. Pintura de corte kitsch en el Madrid de la movida</i>. Universidad de Cádiz (2008, reed 2016, traducción al inglés 2018)</p>
---	--