

Estètica

Codi: 100277

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500246 Filosofia	OB	2	1

Professor de contacte

Nom: Jessica Patricia Jaques Pi

Correu electrònic: Jessica.Jaques@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Equip docent

Joan Maria Minguet Batllori

Miquel Molins Nubiola

Gerard Vilar Roca

Valentín Roma Serrano

Clara Laguillo Abbad

Equip docent extern a la UAB

Andrea Soto

GEA (Grup d'Estètica Aplicada)

Laura Benítez Valero

Marina Hervás Muñoz

Prerequisits

No hi ha prerequisits singulars

Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són:

1. El coneixement dels textos fonamentals de la història de l'estètica, així com el seu vocabulari i argumentari
2. L'aplicació d'aquest vocabulari i argumentari a la praxis discursiva contemporània i la seva vinculació amb les pràctiques estètiques. Aquest segon objectiu ubica l'assignatura en el territori de l'estètica aplicada.

Els objectius específics de l'assignatura són:

1. La comprensió de l'art com a un lloc idoni per al pensament
 2. El coneixement dels llocs d'intersecció entre l'estètica i la tradició filosòfica
 3. El coneixement d'alguns dels textos fonamentals de la tradició estètica
 4. La presentació de l'estètica com a gnoseologia fonamental
 5. El coneixement d'un argumentari i un vocabulari per a comprendre la tradició estètica i la dimensió estètica del món contemporani
 6. L'establiment del diàleg entre els textos de la tradició estètica i l'art contemporani segons els procediments de l'estètica aplicada
 7. El cultiu del sentit estètic de l'alumne com a sentit requerit per al coneixement, l'obertura del món i la generació de projectes col·laboratius
-
1. Configuracions de projectes en estètica aplicada
 2. Projecció, si s'escau, dels coneixements de l'assignatura als futurs TFG i a altres recerques i projectes de l'estudiant

Competències

- Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el món de l'art.
- Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar els conceptes fonamentals de teoria artística amb esperit crític.
2. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la cultura.
3. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
4. Construir textos normativament correctes
5. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
6. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
7. Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art
8. Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
9. Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
10. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
11. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
12. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
13. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
14. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
15. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text

16. Identificar la imatge artística situant-la en el seu context cultural.
17. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
18. Interpretar els continguts d'un text de teoria artística.
19. Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
20. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
21. Reconèixer, amb mirada experta, referents estètics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
22. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
23. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
24. Relacionar els elements i els factors propis de textos de la tradició filosòfica
25. Resoldre problemes de manera autònoma.
26. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la filosofia.

Continguts

_____ Els continguts de l'assignatura tenen com a eix vertebrador 6 dels conceptes fonamentals de la
 _____ tradició estètica:

_____ 1. Mímesis

_____ 2. Expressió

_____ 3. Forma

_____ 4. Símbol

_____ 5. Experiència estètica / gust

_____ 6. Art

_____ Cada concepte comporta una o dues lectures de textos bàsics per a les temàtiques implicades així
 _____ com per a la formació futura de l'estudiant, i es presenta en una o dues sessions teòriques i en un o
 _____ dos seminaris en els que es treballarà des de l'estètica aplicada. Els textos bàsics es recullen a la
 _____ bibliografia.

Metodologia

Les activitats dirigides consten de classes de praxis discursiva, així com de la tutorització de microgrups i individuals per a la consecució de mapes conceptuals de validesa formativa.

Les activitats supervisades consten de workshops de praxis artística i visites a exposicions, així com les proves escrites i la contribució als seminaris. Hi haurà una especial insistència en què l'alumne vinculi la seva praxis discursiva a unes pràctiques estètiques segons els procediments de l'estètica aplicada.

Les activitats autònomes estan formades pel treball de lectura, sistematització conceptual i aplicabilitat de l'argumentari i el vocabulari dels textos avaluables.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes, seminaris, tutories en microgrups i individuals	60	2,4	1, 5, 8, 12, 18, 21, 23, 24, 26
Tipus: Supervisades			
workshops de pràctiques estètiques, visita a exposicions, esdeveniments artístics, proves, contribució als seminaris	30	1,2	2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 22
Tipus: Autònomes			
Lectures individuals i en grup, elaboració de mapes conceptuals i evolutius	52	2,08	4, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 25

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera contínua i evolutiva. Les dates de les proves consten al calendari. S'efectuaran tres proves, corresponents a dos dels conceptes del programa i les seves lectures corresponents. Les proves es realitzaran a l'aula i l'hora de classe els dies 11 d'octubre, 15 de novembre, 15 de desembre. Cas que l'alumne pensi en la possibilitat de realitzar el futur TFG en l'àmbit de l'estètica, les proves es podran substituir per lliuraments tutoritzats a presentar en les mateixes dates que les proves a classe. Aquesta opció està a disposició dels alumnes que, tot i estar cursant en la seva majoria segon de grau de filosofia, ja tenen decidida la seva opció per desenvolupar el TFG a quart curs en l'àmbit de l'estètica, o pensen que aquest àmbit formarà una part fonamental del seu futur TFG.

Els alumnes que no puguin realitzar alguna (-es) de les proves o lliuraments les duran a terme el dia i l'hora de la reavaluació, i respectant les limitacions horàries d'aquesta. Es valorarà positivament el seguiment puntual de les proves. Les notes es consideraran de manera evolutiva (i no per mitjana), criteri que donarà la nota final de l'assignatura.

La reavaluació, amb data i lloc fixats per la Facultat, queda reservada als alumnes que no hagin fet alguna de les proves o que hagin suspès l'assignatura.

La nota de l'alumne serà "no avaluable" quan no s'hagi presentat a la totalitat de les proves sigui al dia indicat al calendari sigui el dia de la reavaluació.

Els criteris d'avaluació seran:

1. La selecció correcta dels temes a tractar a l'hora de plantejar les principals qüestions de l'estètica a partir d'un referent
2. La claredat argumentativa
3. La utilització adient del vocabulari vinculat a l'assignatura
4. La manifestació de la comprensió dels continguts proposats a les sessions teòriques
5. La manifestació de la comprensió dels continguts de les lectures obligatòries
6. La correcció de l'estil d'escriptura
7. La capacitat de discussió amb el grup i sobre els textos.
8. L'audàcia en l'apropiació i aplicació dels continguts (sapere aude) a una pràctica estètica

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Contribució als seminaris	20 %	5	0,2	1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26
tres proves escrites de 30 minuts	80 %	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

1. **A. Textos avaluable (están penjats del web <esteticauab.org>)**

RANCIÈRE, J., Sobre políticas estéticas. Barcelona, Macba, 2005 (Caps) 1 i 2

PLATÓ, llibre X de la República. Madrid, Gredos.

ARISTÒTIL, Poètica. Barcelona, Ed. 62.[textos sel·leccionats]

VOLTAIRE, "Goût", Encyclopédie, 1757

KANT, I., Crítica de la facultat de jutjar. Barcelona, Ed. 62, 2004 (1790). .[textos sel·leccionats]

BENJAMIN, W., La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Madrid, Taurus (1935)

JAKES, J., La Estética del Románico y el gótico. Madrid, Antonio Machado, 2003.

HEGEL, Lliçons d'estètica (Introducció). Barcelona, ed. 62 (1835) // CASSIRER, E., "Art", Antropologia filosòfica. FCE (1944)

HEIDEGGER, M., El origen de la obra de arte. FCE.

1. B. Bibliografia secundària

ARNHEIM, R., Arte y percepción visual, Alianza Forma, Madrid, 2002

BARASCH, Moshe, Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 1991; Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire, New York University Press, New York, 1990; Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky, New York University press, New York and London, 1998.

BOZAL, V., Historia de las ideas estéticas I i II, Historia 16, Madrid 1998; (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Visor, Madrid, 1996.

CARROLL, N., Philosophy of Art. Routledge, 1999.

CASACUBERTA, D., "[Nueve escollos para entender la cultura digital](#)"

[Enrahonar: Quaderns de filosofia](#), ISSN 0211-402X, [Nº 32-33, 2001](#), pags. 235-244

DAVIS, S., The Philosophy of Art. Blackwell, 2006.

DANTO, A. C., El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. Paidós, Barcelona, 2005.

DANTO, A., "La obra de arte y el futuro histórico", La madonna del futuro. Paidós, Barcelona, 2003 (2000).

FISHER, E., La necesidad del arte. Barcelona, Nexos, 1993 (1959)

GAUT, B.; LOPES, D. (eds.), The Routledge Companion to Aesthetics. Second Edition, Routledge, 2005.

GOMBRICH, E. H., Breve historia de la cultura, Ediciones Península, Barcelona, 2004.

GOMBRICH, E. H., La historia del arte. Madrid, Phaidon (1950).

GUASCH, Anna Maria (coord.), La crítica de arte, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.

JAKES, J., "El sentido estético", Disturbis 3

<http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Disturbis_3.html>

JAKES, J., "Ernst Cassirer y la urdimbre de la memoria simbólica", Er 33, pp. 59-73, 2004.

JAKES, J., "Neokantisme i neokantians", Enrahonar 23, 1995, 35-69.

JAKES, J., "Notícia d'Ernst Cassirer", Enrahonar 24, 199.

JAKES, J., "Friendships are not in heaven. The Genealogy between Aristotle's Philia and Kant's Aesthetic Disinterestedness". Revista de Filosofia, Vol. 37, n. 2 (2012): 55-68.

JAKES, J. (ed.), "Pels camins de la raó crítica", 36 (2004), número extraordinari sobre Kant en el segon centenari.

JAUSS, H. R., Pequeña apología de la experiencia estética. Barcelona, Paidós, 2002 (1972)

JIMENEZ, M., ¿Qué es la estética?, Barcelona, Idea Books, 1999.

JIMÉNEZ, J., Teoría del Arte, Tecnos, Madrid, 2002.

KELLY, M., (ed.), Oxford Encyclopedia of Aesthetics, 1998. 2a edició, 2014. (Especialment recomanat)

KIERAN, M., (ed.), Contempory Debates in Aesthetics and Philosophy of Art. Blackwell, 2006.

KRIS, E. i KURZ, O., La Leyenda del artista, Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1982.

LAMARQUE, P., - H. OLSEN, H., (eds.), Aesthetics and the Philosophy of Art. The Analytic Tradition. An Anthology. Oxford, Blackwell, 2004.

LYNCH, Enrique, Sobre la belleza, Anaya, Madrid, 1999.

LEVINSON, J., Oxford Handbook of Aesthetics, 2003.

MURRAY, Chris, Key Writers on art: From Antiquity to the Ninetenth Century, Routledge, London and new York, 2003; Pensadores clave sobre el arte: el siglo XX. Ensayos arte Cátedra, Madrid 2006.

NIETZSCHE, F., El naixement de la Tragèdia. Madrid, Alianza Editorial, 1995 (1872).

RAMIREZ, J.A. Ecosistema y explosión de las artes. Anagrama, Barcelona 1994. (Especialment recomanat)

SHINER, Larry, La invención del arte, Paidós Estética 36, Barcelona, 2004.

TATARKIEWICZ, e., Historia de seis ideas. Madrid, Taurus, 1987 (1976)

VALVERDE, J. M., Breve historia y antología de la estética, Barcelona, Ariel.

VILAR, G., Las razones del arte. Madrid, Antonio Machado, 2005.

VILAR, G., La desartización del arte. Universidad de Salamanca, 2012.

C. Webs

<http://esteticauab.org/home.html>

www.disturbis.net

<https://vimeo.com/instituthumanitatsbcn>

www.museupicasso.bcn.es

<http://fundaciomiro-bcn.org>

<http://www.macba.cat>

www.fundaciotapies.org

www.museoreinasofia.es

www.museodelprado.es

www.tate.org.uk/modern

www.centrepompidou.fr

www.palaisdetokyo.com

www.moma.org

<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history>

<https://www.edx.org/>

http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs

<https://www.ted.com/talks>