

Estética

Código: 100277
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500246 Filosofía	OB	2	1

Contacto

Nombre: Gerard Vilar Roca

Correo electrónico: Gerard.Vilar@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas

A més del català, són benvingudes com a llengües, a l'aula i als processos avaluatoris: castellà, francès, anglés, italià, portugués i alemany

Equipo docente

Joan Maria Minguet Batllori

Gerard Vilar Roca

Jessica Patricia Jaques Pi

David Jorge Casacuberta Sevilla

Yaiza Ágata Bocos Mirabella

Ager Perez Casanovas

Valentín Roma Serrano

Equipo docente externo a la UAB

Andrea Soto

Bárbara Bayarri

Clara Laguillo

Laura Vilar

Membres del Projecte d'Innovació docent artencurs

Miquel Molins

Sara Gómez

Prerequisitos

No hay prerequisites singulares.

Una información previa: la asignatura tiene dos profesores responsables: Jèssica Jaques y Gerard Vilar.

Objetivos y contextualización

Los objetivos generales de la asignatura son:

1. El conocimiento de los textos fundamentales de la historia de la estética, así como su vocabulario y argumentario
2. La aplicación de este vocabulario y argumentario a la praxis discursiva contemporánea y su vinculación con las prácticas estéticas. Este segundo objetivo ubica la asignatura en el territorio de la estética aplicada.

Los objetivos específicos de la asignatura son:

1. La comprensión del arte como un lugar idóneo para el pensamiento
2. El conocimiento de los puntos de intersección entre la estética y la tradición filosófica
3. El conocimiento de algunos de los textos fundamentales de la tradición estética
4. La presentación de la estética como gnoseología fundamental
5. El conocimiento de un argumentario y un vocabulario para comprender la tradición estética y la dimensión estética del mundo contemporáneo
6. El establecimiento del diálogo entre los textos de la tradición estética y el arte contemporáneo según los procedimientos de la estética aplicada
7. El cultivo del sentido estético del alumno como sentido requerido para el conocimiento, la apertura del mundo y la generación de proyectos colaborativos
8. El desarrollo de proyectos en estética aplicada
9. Proyección, en su caso, de los conocimientos de la asignatura a futuros TFG y otras investigaciones y proyectos del estudiante

Competencias

- Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus diversas disciplinas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar y las principales posturas filosóficas en el ámbito de la estética y saber aplicarlas críticamente en el mundo del arte.
- 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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 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.
- Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar los conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
2. Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, los conocimientos adquiridos.
3. Construir textos normativamente correctos
4. Debatir a partir del conocimiento especializado adquirido en un contexto interdisciplinar

5. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica del arte.
6. Distinguir y analizar los debates clásicos y actuales de la Historia del arte.
7. Distinguir y contrastar textos representativos de los principales géneros de la literatura filosófica.
8. Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
9. Dominar en el grado necesario los idiomas relevantes en la práctica profesional.
10. Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
11. Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia
12. Identificar la imagen artística situándola en su contexto cultural.
13. Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema.
14. Identificar los errores normativos, estilísticos o argumentativos de un texto
15. Interpretar los contenidos de un texto de teoría artística.
16. Participar en debates sobre cuestiones filosóficas respetando las opiniones de otros participantes
17. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales como en grupo pequeño.
18. Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados
19. Realizar un trabajo individual en el que se explicita el plan de trabajo y la temporalización de las actividades.
20. Reconocer y definir el pensamiento común presente en un contexto multidisciplinar.
21. Reconocer, con mirada experta, referentes estéticos del pasado y del presente y evaluar su relevancia.
22. Redactar correctamente un texto no normativo previamente analizado
23. Relacionar diversos órdenes de ideas incluidas en los debates filosóficos actuales.
24. Relacionar los elementos y factores propios de textos de la tradición filosófica
25. Resolver problemas de manera autónoma.
26. Utilizar correctamente el léxico específico de historia de la filosofía.

Contenido

Los contenidos de la asignatura tienen como eje vertebrador 6 de los conceptos fundamentales de la tradición estética, a los cuales corresponden uno, dos o tres textos de lectura obligatoria. Las lecturas del tema 6 se harán de forma colaborativa.

Introducción: La estética como poiesis política.

RANCIÈRE, J., *Sobre políticas estéticas*. Barcelona, Macba, 2005 . Capítols 1 i 2

1. Mímesis

PLATÓN, libro X de la *República*.

ARISTÓTELES, *Poética*. [textos seleccionados]

2. Expresión

KANT, I., *Crítica de la facultad del juicio* §§ 23-29

3. Forma

BENJAMIN, W., *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*.

4. Símbolo

JAKOBSON, R., *La Estética del Románico y el gótico*. Cap. IV, el Símbolo 2003.

HEGEL, *Lecciones de estética* (Introducción). (1835)

CASSIRER, E., "Arte", Cap. IX *Antropología* filosófica.(1944)

5. Experiencia estética / gusto

VOLTAIRE, "Goût", *Encyclopédie* (1757)

KANT, I., *Crítica de la facultad del juicio* §§ 1-22

6. Artes

GOODMAN, "When is Art?", *Ways of worldmaking*.

HEIDEGGER, M, *El origen de la obra de arte* (1936) (textos seleccionados)

NIETZSCHE, F., *El nacimiento de la tragedia*

NOË, A. *Strange Tools. Art and Human Nature* (textos seleccionados)

Metodología

La metodología es la neosocrática, es decir: la generación y la transferencia de conocimientos desde la reivindicación del potencial formativo tanto de estudiantes como de profesores. Está dirigida desde el Proyecto de Innovación Docente Artencurso, del cual Jèssica Jaques es Investigadora Principal. En este proyecto de innovación docente intervienen diversos Grados: Filosofía, Historia del Arte, Musicología, Diseño, Danza y Coreografía, con especial atención a su intersección. El ámbito de acción es el recorrido de la formación fuera del aula al aula, en esta dirección. El modelo pedagógico es el neosocrático. El ámbito es el de la estética aplicada, en un afán por la profesionalización en proyectos filosófico-artísticos de incidencia en la esfera pública.

Las actividades dirigidas constan de clases de praxis discursiva, así como de la tutorización de microgrupos e individuales para la elaboración de mapas conceptuales con validez formativa.

Las actividades supervisadas constan de workshops de praxis artística y visitas a exposiciones, así como de las pruebas escritas, las aportaciones en investigación artística y la contribución a los seminarios. Habrá un especial hincapié en que el alumno vincule su praxis discursiva a las prácticas estéticas según los procedimientos de la estética aplicada.

Las actividades autónomas se centran en el trabajo de lectura, su sistematización conceptual, y en la aplicación del argumentario y el vocabulario de los textos evaluables a las prácticas estéticas.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases, seminarios, tutorías en microgrupos e individuales	60	2,4	1, 4, 7, 10, 15, 21, 23, 24, 26
Tipo: Supervisadas			
workshops de prácticas estéticas, visitas a exposiciones, eventos artísticos, pruebas, contribuciones en los seminarios	30	1,2	20, 2, 3, 4, 8, 18, 14, 13, 16, 17, 22
Tipo: Autónomas			
Lecturas individuales y en grupo, elaboración de mapas conceptuales y evolutivos	52	2,08	3, 8, 19, 11, 14, 17, 22, 25

Evaluación

La evaluación se realizará de manera continua y evolutiva. Se efectuarán tres pruebas obligatorias y una optativa. Las obligatorias serán: 1. Una entrega escrita y con documentación, si es el caso, de una práctica o referente creativo donde se planteen cuestiones filosóficas_ Hecho en casa y entregado electrónicamente a la dirección <esteticatroncal@gmail.com>; Máximo de 1000 palabras. 2. Una prueba presencial del primer y segundo bloque de la asignatura; 3. Una entrega escrita y con documentación (si es el caso) del tercer bloque de la asignatura. Hecho en casa y entregado electrónicamente a la dirección <esteticatroncal@gmail.com>, máximo 3000 palabras.

En principio y salvo cambios en el día a día de la Facultad o fuerza mayor, los días de las pruebas / entregas son: 15 de octubre, 14 noviembre o 21 de noviembre, 14 de enero, la primera y la última a entregar electrónicamente, la segunda presencial a la hora y aula de clase a elegir uno de los dos días (por razones biológicas de género). En cada prueba entrarán dos bloques temáticos con las lecturas correspondientes y una visión global respecto a la asignatura. Estas pruebas tendrán la puntuación: Prueba 1: 2 puntos; Prueba 2: 2 Puntos; Prueba 3: 3 Puntos. Esto propone un máximo de un 7/10. Además, se le propone al alumno realizar optativamente un Cuaderno de Bitácora que será enviado semanalmente a la dirección <esteticatroncal@gmail.com> bajo unos requisitos concretos y que se evaluará con un máximo de 3 puntos; las entregas deberán ser puntuales y semanales a partir del 1 de octubre.

Los alumnos que no puedan realizar alguna(s) de las pruebas la(s) llevarán a cabo el día y la hora de la reevaluación (enero, aún por determinar por la Facultad), y respetando las limitaciones temporales de ésta. Sin embargo, se valorará positivamente el seguimiento puntual de las pruebas. La nota final no será la media de las tres pruebas, sino que se hará una valoración final de la evolución formativa del estudiante. Las notas se comunicarán por correo electrónico al correo institucional de los alumnos.

La recuperación, con fecha y lugar fijados por la Facultad, queda reservada a los alumnos que no hayan hecho alguna(s) de las pruebas en el día indicado en el calendario o que hayan suspendido la asignatura.

La nota del alumno será "no evaluable" cuando no se haya presentado a la totalidad de las pruebas sea el día indicado en el calendario sea el día de la reevaluación.

Los criterios de evaluación serán:

1. La selección pertinente de los temas a tratar a la hora de plantear las principales cuestiones de la filosofía del arte a partir de una obra u otro tipo de referente estético
2. La claridad argumentativa
3. La utilización adecuada del vocabulario vinculado a la asignatura
4. La manifestación de la comprensión de los contenidos propuestos en las sesiones teóricas
5. La manifestación de la comprensión de los contenidos de las lecturas obligatorias
6. La corrección del estilo de escritura
7. La capacidad de discusión con el grupo y sobre los textos
8. La audacia en la apropiación de los contenidos (*sapere aude*), es decir, la apropiación de los contenidos
9. El plagio daría lugar a un cuidadoso trabajo de concienciación formativa sobre su gravedad

La revisión ordinaria se realizará después de cada prueba a los horarios habituales de despacho. Dado el elevado número de alumnos, se podrá hacer durante todo el mes entre prueba y prueba. La revisión ordinaria global de la asignatura se realizará un día concreto que se indicará en enero, y será en el despacho.

Se anima a los alumnos a venir a trabajar en el despacho sus referentes estéticos / artísticos y sus cuadernos de bitácora. Una vez terminada la asignatura, se les invitará a contribuir al blog de artencurs: <<https://artencurs.wixsite.com/artencurs>>

Todas las indicaciones importantes quedarán escritas en Moodle, para dejar constancia escrita pública.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
--------	------	-------	------	---------------------------

Cuaderno de Bitácora	20 %	5	0,2	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26
tres pruebas escritas de 30 minutos	80 %	3	0,12	1, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 10, 11, 18, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bibliografía

1. Textos evaluables (compartidos en la web <greta.cat/grau>)

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

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

CASSIRER, E., "Arte", *Antropología filosófica*. FCE (1944)

GOODMAN, "When is Art?", *Ways of world making*. NY, Hacked publishing, 1978.

HEGEL, *Lliçons d'estètica* (Introducció). Barcelona, ed. 62 (1835)

HEIDEGGER, M, *El origen de la obra de arte*. FCE. (1936)

JAQUES, J., *La Estètica del Romànic y el gòtic*. Madrid, Antonio Machado, 2003.

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

NOË, A. *Strange Tools. Art and Human Nature*. NY, Hill and Wang, 2015.

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

RANCIÈRE, J., *Sobre polítiques estètiques*. Barcelona, Macba, 2005 [Caps- 1 i 2]

VOLTAIRE, "Goût", *Encyclopédie*, 1757

2. Bibliografía secundaria

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

BARASCH, M., *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 III, 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.
- JAQUES, J., "El sentido estético", *Disturbis* 3 <
http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis234/Disturbis_3.html>
- JAQUES, J., "Ernst Cassirer y la urdimbre de la memoria simbólica", *Er* 33, pp. 59-73, 2004.
- JAQUES, J., "Neokantisme i neokantians", *Enrahonar* 23, 1995, 35-69.
- JAQUES, J., "Notícia d'Ernst Cassirer", *Enrahonar* 24, 199.
- JAQUES, 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.
- JAQUES, J. (ed.), "Pels camins de la raó crítica", 36 (2004), número extraordinari sobre Kant en el seon 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.), *Contemporary 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). (Especialment recomanat)
- VALVERDE, J. M., ***Breve historia y antología de la estética***, Barcelona, Ariel. (Especialment recomanat)
- VILAR, G., *Las razones del arte*. Madrid, Antonio Machado, 2005.
- VILAR, G., *La desartización del arte*. Universidad de Salamanca, 2012.

C. Recursos online

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

www.disturbis.net

<https://vimeo.com/instituthumanitatsbcn>

www.museupicasso.bcn.es

<http://fundacionmiro-bcn.org>

<http://www.macba.cat>

www.fundaciontapies.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>