

Estética

Código: 100277
Créditos ECTS: 6

| Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
|-------------------|------|-------|----------|
| 2500246 Filosofía | OB | 2 | 1 |

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Jessica Patricia Jaques Pi
Correo electrónico: Jessica.Jaques@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

Gerard Vilar Roca
Jessica Patricia Jaques Pi
Andrea Soto Calderón
Barbara Bayarri Viñas
Ager Perez Casanovas
Alfonso Hoyos Morales

Equipo docente externo a la UAB

Clara Laguillo
Daniela Callejas
Laura Vilar
Membres del Projecte d'Innovació docent artencurs
Sílvia Galí

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.
- 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.

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. Describir con precisión el objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica del arte.
5. Distinguir y analizar los debates clásicos y actuales de la Historia del arte.
6. Distinguir y contrastar textos representativos de los principales géneros de la literatura filosófica.
7. Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
8. Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
9. Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia

10. Identificar la imagen artística situándola en su contexto cultural.
11. Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema.
12. Identificar los errores normativos, estilísticos o argumentativos de un texto
13. Interpretar los contenidos de un texto de teoría artística.
14. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales como en grupo pequeño.
15. Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados
16. Realizar un trabajo individual en el que se explicita el plan de trabajo y la temporalización de las actividades.
17. Reconocer y definir el pensamiento común presente en un contexto multidisciplinar.
18. Reconocer, con mirada experta, referentes estéticos del pasado y del presente y evaluar su relevancia.
19. Redactar correctamente un texto no normativo previamente analizado
20. Relacionar diversos órdenes de ideas incluidas en los debates filosóficos actuales.
21. Relacionar los elementos y factores propios de textos de la tradición filosófica
22. Resolver problemas de manera autónoma.
23. Señalar y resumir el contenido filosófico común a diversas manifestaciones de distintos ámbitos de la cultura.
24. 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. Capítulos 1 i 2

1. Mimesis

PLATÓN, libro X de la *República*.

ARISTÓTELES, *Poética*. [textos seleccionados]

2. Expresión

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

3. Forma

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

4. Símbolo

JAQUES, J., *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 de juzgar* §§ 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.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|-------|------|-----------------------------|
| Tipo: Dirigidas | | | |
| Clases, seminarios, tutorías en microgrupos e individuales | 60 | 2,4 | 1, 6, 8, 13, 18, 20, 21, 24 |
| Tipo: Supervisadas | | | |
| workshops de prácticas estéticas, visitas a exposiciones, eventos artísticos, pruebas, contribuciones en los seminarios | 30 | 1,2 | 2, 3, 7, 15, 12, 11, 14, 19 |
| Tipo: Autónomas | | | |
| Lecturas individuales y en grupo, elaboración de mapas conceptuales y evolutivos | 52 | 2,08 | 3, 7, 16, 9, 12, 14, 19, 22 |

Evaluación

La evaluación se realizará de manera continua y evolutiva. Se realizarán tres pruebas obligatorias.

Consistirán en:

Pruebas 1 y 2. Dos exámenes (categorías 1 y 2 /3 y 4 respectivamente) hechos en casa y enviados resueltos digitalmente desde el correo institucional del o de la estudiante. Para la primera prueba el/la estudiante deberá elegir una práctica creativa -propia o ajena-, que mantendrá en las tres pruebas. Las dos primeras pruebas se enviarán a los/las estudiantes por correo electrónico una semana antes de la entrega. Prueba 3. Un artículo escrito de 2000 palabras correspondiente al tercer bloque de la asignatura; de manera optativa, el/la estudiante podrá elegir incluir prácticas estéticas propias que se vinculen a su escrito (fotografía, música, danza, ilustración, pintura: cualquier práctica creativa); en cuyo caso el escrito será de 1000 palabras. La entrega se realizará electrónicamente a la dirección <esteticatroncal@gmail.com>.

En caso de que el/la estudiante esté en situación de brecha digital es invitado a comunicarlo a Jèssica Jaques durante el mes de septiembre para poder proponerle una solución institucional.

Excepto cambios en el día a día de la Facultad o de fuerza mayor, los días de las entregas obligatorias son: 19 octubre (1.ª prueba), 23 noviembre (2.ª prueba), 13 enero (3.ª prueba). Las preguntas de las dos primeras pruebas se enviarán a los alumnos por correo electrónico una semana antes de la fecha de entrega.

Las pruebas tendrán como puntuación máxima: 1.ª: 3 puntos; 2.ª: 3 puntos; 3.ª: 4 puntos.

Las fechas son deadlines y no pueden ser sustituidas por fechas posteriores.

La recuperación, con fecha y lugar fijados por la Facultad, queda reservada a los alumnos que no se hayan presentado a una de las tres pruebas (siendo preceptivo presentarse a 2/3) o que hayan suspendido una, dos o tres. Cada prueba debe aprobarse independientemente de las otras dos.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente adaptará su formato (manteniendo la ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor velará para que el Estudiante pueda acceder o le ofrecerá medios alternativos, que estén a su alcance.

La nota del alumno será "no evaluable" cuando al final del proceso de evaluación no se haya presentado a una, dos o tres de las pruebas.

Los criterios de evaluación serán:

La selección pertinente de los temas a tratar en función de las principales cuestiones de la filosofía del arte planteadas a partir de una obra o de otro tipo de referente estético

La claridad argumentativa

La utilización adecuada del vocabulario vinculado a la asignatura

La manifestación de la comprensión de los contenidos propuestos en las sesiones teóricas

La manifestación de la comprensión de los contenidos de las lecturas obligatorias

La corrección del estilo de escritura

La capacidad de discusión con el grupo y sobre los textos.

La audacia en la apropiación de los contenidos (sapere aude), es decir, la apropiación de los contenidos y el desarrollo de la creatividad

El plagio daría lugar a un cuidadoso trabajo de concienciación formativa. Cabe decir que la normativa al respecto dice: "En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0".

La revisión de cada prueba se realizará en los horarios habituales de despacho en el periodo entre esta y la siguiente prueba. La revisión ordinaria global de la asignatura se realizará un día concreto que se indicará en enero, y se hará en el despacho (en situación no pandémica; de lo contrario se hará de forma digital.)

Esta asignatura está vinculada al proyecto de innovación artencurs: <<https://artencurs.wixsite.com/artencurs>>

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

Actividades de evaluación

| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|----------------------|------|-------|------|--|
| Cuaderno de Bitácora | 60 % | 4,5 | 0,18 | 1, 23, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24 |

Bibliografía

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

ARISTÓTELES, *Poética*. Barcelona, Ed. 62.[textos seleccionados]

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, *Lecciones de estética* (Introducción). Barcelona, ed. 62 (1835)

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

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

KANT, I., *Crítica de la facultad de juzgar*. Barcelona, Ed. 62, 2004 (1790) [textos seleccionados]

NIETZSCHE, F., *El Nacimiento de la tragedia*. Madrid, Alianza Editorial

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

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

RANCIÈRE, J., *Sobre políticas estéticas*. 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 y 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.

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., "Neokantismo y neokantianos", *Enrahonar* 23, 1995, 35-69.

JAQUES, J., "Noticia de 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 Filosofía*, Vol. 37, n. 2 (2012): 55-68.

JAQUES, J. (ed.), "Por los caminos de la razón crítica", 36 (2004), número extraordinario sobre Kant en el segundo centenario.

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 edición, 2014. (Especialmente recomendado)

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 nacimiento de la Tragedia*. Madrid, Alianza Editorial, 1995 (1872).

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

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

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

VALVERDE, J. M., *Breve historia y antología de la estética*, Barcelona, Ariel. (Especialmente recomendado)

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

VILAR, G., *La desertización 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://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>

Software

No hay programario específico