

Estética

Código: 100277
Créditos ECTS: 6

2024/2025

Titulación	Tipo	Curso
2500246 Filosofía	OB	2

Contacto

Nombre: Andrea Lorena Soto Calderon

Correo electrónico: andrea.soto@uab.cat

Equipo docente

Marta Tafalla Gonzalez

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos singulares.

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

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

Esta asignatura tiene por objetivo desarrollar herramientas teóricas y metodológicas que permitan comprender las transformaciones del tejido sensible que denominamos aisthesis. Aun cuando la estética es una disciplina relativamente reciente, tiene una amplia, densa y estratificada historia. Es por ello que proponemos un ingreso a su vasto territorio desde una aproximación que aborde una perspectiva teórica desde los nudos y los movimientos estructurales que la constituyen. En ese sentido, la asignatura se articula a partir de las tensiones que han configurado la aisthesis como una historia de contrariedades, de tránsitos y de litigios. Desde el presente esta asignatura aborda conceptos claves de la estética a partir de la modernidad y sus relaciones con las prácticas artísticas del momento.

El programa estará articulado bajo el horizonte de un doble esfuerzo: por una parte, la comprensión de las nociones fundamentales de la estética; y, por otra, experimentando con su posible aplicación a la praxis discursiva contemporánea.

Contenidos

Tema 1

La experiencia estética

Immanuel Kant realizó un giro decisivo en lo que hoy comprendemos como Estética introduciendo un concepto más abarcador como es el de experiencia estética. Lo que significa que la estética ya no designa los atributos de un objeto, no hay un dominio definido donde se dé el arte y sus creaciones no se reducen a la vivencia positiva de lo bello. La época moderna se caracterizó por el esfuerzo de sistematizar criterios y métodos, que si bien no tenían inicialmente una vocación de sistema, sí de establecer criterios que no se basaran solo en la autoridad de la tradición y que posibilitaran un conocimiento determinado, ¿cómo justificar la validez general de juicios basados en experiencias singulares? En este bloque vamos a analizar cómo se reformula la noción de crítica en relación al juicio estético y cuál es el lugar que ocupa el gusto en estas reflexiones. A partir de aquí, pensaremos diversas tensiones entre entendimiento y sensibilidad, así como el arte hace de lo sensible en la apariencia una idealidad para que pueda ser comprendida e interpretada.

Lecturas

Immanuel Kant, *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, [1790] 1987, [fragmentos seleccionados]

G.W.F Hegel, *Estética*. Introducción "Delimitaciones de la estética y réplica a algunas objeciones contra la filosofía del arte"; "La forma romántica del arte", Barcelona, Península; *Lecciones sobre estética*, Madrid, Akal ediciones, [fragmentos seleccionados]

Friedrich Schiller, *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Barcelona, Anthropos, 1990 [fragmentos seleccionados].

Tema 2

Arte y política

Normalmente, cuando se habla de la relación entre arte y política, se suele asimilar a un arte denunciatorio. En particular, a aquello que se conoce como "arte del compromiso", esto es, un arte al servicio del pueblo y la revolución. Sin embargo, en este bloque veremos que las relaciones entre arte y política son mucho más complejas. No se trata de afirmar que el arte es político cuando los y las artistas no se dejan alienar por las formas burguesas del arte y la mercantilización de su obra, o cuando ponen su trabajo creativo a disposición del proceso de transformación social, sino que la relación entre arte y política atañe a una *economía de lo sensible*.

Lecturas

Walter Benjamin, «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica», [1935] en W. B.: Obras, libro I, vol. 2, Abada, 2008; El surrealismo, [1929], [fragmentos seleccionados].

Max Horkheimer, Theodor Adorno, "La industria cultural, Ilustración como engaño de masas", *Dialéctica de la ilustración*, Trotta Editorial, Madrid, [1944] (2018), pp. 161- 205.

Jacques Rancière, *El reparto de lo sensible. Estética y Política*, Santiago de Chile, LOM, 2009, [fragmentos seleccionados]

Tema 3

Arte y pensamiento de la diferencia

Si el gesto sistemático había sido el de estabilizar la contradicción y lo múltiple, el siglo XX experimentó una progresiva transformación que llegó a afectar no solo a los fundamentos del pensar, sino también a los supuestos en que éste se afirmaba. Ante la constante amenaza de la 'muerte del arte', comienzan a aparecer diversos movimientos artísticos de vanguardia al tiempo que se iba articulando toda una trama teórica que se distanciaba de la separación radical entre forma y contenido, razón y sensibilidad, saber e ignorancia, ficción e historia y, más ampliamente, de toda metafísica binaria, abriéndose espacio para lo que más tarde se conocería como 'pensamiento de la diferencia', de la multiplicidad, de lo que se resiste a lo Uno.

Lecturas

Martin Heidegger, "El origen de la obra de arte", en *Arte y poesía*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1973, [fragmentos seleccionados]

Gilles Deleuze, *Francis Bacon: lógica de la sensación*, Madrid, Arena Libros [Fragmentos seleccionados]

Catherine Malabou, "un ojo al borde del discurso", *La plasticidad en espera*, Palinodia, Santiago de Chile, 2010.

Adriana Cavarero, *Inclinaciones. Crítica a la rectitud*, Fragmenta, Barcelona, 2022, [fragmentos seleccionados]

Griselda Pollock, *Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historias del arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013, [fragmentos seleccionados]

María Laura Rosa, *Legados de libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática*, Buenos Aires, Biblos, 2014,[fragmentos seleccionados]

Tema 4

Apreciación estética de las demás especies y los ecosistemas

Los seres humanos siempre hemos admirado la belleza, la elegancia o la fuerza de otros seres vivos y de los ec

Lecturas

Allen Carlson, "Environmental Aesthetics", Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019.

Henry David Thoreau,
Walden o la vida en los bosques,
[1854] Madrid, Errata Naturae, 2013.

[fragmentos seleccionados]

Actividades formativas y Metodología

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			
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	50	2	3, 7, 16, 9, 12, 14, 19, 22

La metodología de las clases combinará el formato de clases magistrales y de seminario, con utilización de textos, material visual y audiovisual. Como preparación para los seminarios, los y las estudiantes deben leer semanalmente los textos propuestos en cada tema, así la asignatura exige un compromiso de lecturas individuales, a partir de las cuales se trabajará en las sesiones grupales. De igual manera se potenciará el conocimiento situado, de ahí que sea muy importante la perspectiva de pensar a través de diversas prácticas artísticas, dentro de su tejido sensible.

Los y las estudiantes también dispondrán de tutorías individuales en las que se les podrá acompañar en la elaboración de sus trabajos o en dudas específicas relativas a su propia investigación.

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.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Ensayo visual	34%	4	0,16	1, 23, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24
Examen escrito (Tema 4)	33%	3	0,12	23, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 22
Examen escrito (Temas 2 y 3)	33%	3	0,12	3, 6, 7, 16, 12, 11, 13, 19, 21, 24

OPCIÓN 1

Evaluación Continua, consistirá en:

- a) Una presentación en formato de ensayo visual en el que se analice alguna de las transformaciones fundamentales de la estética de acuerdo al marco teórico trabajado en clase, poniendo a operar los desarrollos conceptuales (34%) (Máximo 10 min, podrá realizarse de manera individual o en parejas).
- b) La realización de un examen escrito en el que se evaluarán el tema dos y tres (33%) (actividad individual).
- c) La realización de un examen escrito en el que se evaluará el tema cuatro (33%) (actividad individual)

Las fechas exactas de las entregas se darán a conocer en los primeros días de clase, con el objeto de poder coordinarlas con las demás asignaturas del Departamento.

OPCIÓN 2

Evaluación única, consistirá en:

La realización de un examen escrito en el que se evaluarán todos los contenidos de la asignatura (100%) (actividad individual).

Recuperación

En el caso de la evaluación continua, los y las estudiantes que hayan suspendido una, dos o las tres pruebas, podrán presentarse a reevaluación y recuperar la prueba o pruebas que hayan suspendido.

Para poder ir a reevaluación, será necesario haberse presentado, como mínimo, a dos de las tres pruebas.

Cuando un/a estudiante no haya realizado ninguna de las pruebas, o bien sólo haya realizado una de las pruebas, será considerado/a "no evaluable".

Habrá que aprobar las tres pruebas para aprobar la asignatura. La nota final será la nota media de las tres pruebas.

En el caso de la evaluación única, la reevaluación consistirá en la realización de un examen escrito en donde se evaluarán todos los contenidos.

En caso de que el o la 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 de aprendizaje que pueda instruirse. En caso de que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Bibliografía

1. Textos evaluables

Immanuel Kant, *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa Calpe, [1790] 1987, [fragmentos seleccionados]

G.W.F Hegel, *Estética*. Introducción "Delimitaciones de la estética y réplica a algunas objeciones contra la filosofía del arte"; "La forma romántica del arte", Barcelona, Península; *Lecciones sobre estética*, Madrid, Akal ediciones, [fragmentos seleccionados]

Walter Benjamin, «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica», [1935] en W. B.: Obras, libro I, vol. 2, Abada, 2008; El surrealismo, [1929], [fragmentos seleccionados].

Jacques Rancière, *El reparto de lo sensible. Estética y Política*, Santiago de Chile, LOM, 2009, [fragmentos seleccionados]

Martin Heidegger, "El origen de la obra de arte", en *Arte y poesía*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1973, [fragmentos seleccionados]

Gilles Deleuze, *Francis Bacon: lógica de la sensación*, Madrid, Arena Libros [Fragmentos seleccionados]

Catherine Malabou, "un ojo al borde del discurso", *La plasticidad en espera*, Palinodia, Santiago de Chile, 2010.

Adriana Cavarero, *Inclinaciones. Crítica a la rectitud*, Fragmenta, Barcelona, 2022, [fragmentos seleccionados]

Griselda Pollock, *Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historias del arte*, Buenos Aires, Fiordo, 2013, [fragmentos seleccionados]

Allen Carlson, "Environmental Aesthetics", Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019.

Henry David Thoreau, *Walden o la vida en los bosques*, [1854] Madrid, Errata Naturae, 2013. [fragmentos seleccionados]

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.

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.

SOTO CALDERÓN, A., *La performatividad de las imágenes*, Metales Pesados, Santiago de Chile, 2020.

SOTO CALDERÓN, A., *Imaginación material*, Metales Pesados, Santiago de Chile, 2022.

SOTO CALDERÓN, A., *imágenes que resisten. La genealogía como método crítico*, Ayuntamiento Barcelona, 2023.

TAFALLA, MARTA, "Rehabilitating the Aesthetics of Nature: Hepburn and Adorno", *Environmental Ethics*, The University of North Texas, vol 33, pp 45-56, 2011.

TAFALLA, MARTA, "Una estética del circo y de los espectáculos circenses con animales", *Convivium*, Universidad de Barcelona, num 27/28, pp 145-167, 2015.

TAFALLA, MARTA, "The Aesthetic Appreciation of Animals in Zoological Parks", *Contemporary Aesthetics*, vol 15, 2017.

TAFALLA, MARTA, *Ecoanimal. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista*, Plaza y Valdés, Madrid, 2019.

TAFALLA, MARTA, "Animals as Ornaments: On the Aesthetic Instrumentalization of Animals", Margarita Carretero González (ed.), *Spanish Thinking about Animals*, Michigan State University Press, pp 51-66, 2020.

TAFALLA, MARTA, "Overcoming Climate Breakdown Denial and Neglect through the Aesthetics of Nature", *Contemporary Aesthetics*, vol. 21, 2023.

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

En esta asignatura no se utiliza un programa informático específico.

Lista de idiomas

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(PAUL) Prácticas de aula	1	Español	primer cuatrimestre	mañana-mixto
(TE) Teoría	1	Español	primer cuatrimestre	mañana-mixto