Estética

Curso Académico: (2022 / 2023) **Fecha de revisión: 29-04-2022**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte

Coordinador/a: GALAN DIEZ, ILIA

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 6.0

Curso : Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

La asignatura parte de los orígenes históricos de la Estética y la Teoría del Arte para ver qué cuestiones se mantienen actualmente vigentes y los problemas teóricos y soluciones que se han dado a lo largo de la historia. En especial se enfoca la trama de lo moderno, la belleza y otras teorías estéticas, el artista de la vida moderna, la autonomía del arte y el público del arte.
Sería muy valioso tener conocimientos de filosofía y de arte, literatura y música, pero no son indispensables pues pueden adquirirse durante el curso.

OBJETIVOS

Aproximación del alumno al conocimiento de la Estética a lo largo de la Modernidad, atendiendo tanto a los textos fundacionales como a la teoría generada desde el lado de la creación, específicamente la vinculación entre el arte y el pensamiento. Así podrá reconocer algunos de los problemas teóricos fundamentales en el arte de hoy y podrá esbozar algunos intentos de resolución.
La asignatura parte de los orígenes históricos de la Estética y la Teoría del Arte para ver qué cuestiones se mantienen actualmente vigentes y los problemas teóricos y soluciones que se han dado a lo largo de la historia. En especial se enfoca la trama de lo moderno, la belleza y otras teorías estéticas, el artista de la vida moderna, la autonomía del arte y el público del arte.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

PROGRAMA ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE

I. Introducción a la Estética como Filosofía sintética.
II. La teoría de las artes, la gnoseología y la historia del arte como bases de la estética.
III. Orígenes de la Estética (teorías del arte) y la Atenas de Platón.
IV. De Alejandro Magno al Imperio Romano.
V. El cristianismo, la estética y el arte.
VI. Renacimiento y Barroco.
VII. La Ilustración o el renacimiento de la estética.
VIII. La revolución kantiana.
IX Romanticismo y su herencia.
X De la disolución romántica a las vanguardias y la actualidad. Problemas nuevos: arte digital.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El corpus de esta asignatura es teórico y por tanto toda la actividad es teórica, lo que no impide que haya algunas sesiones "prácticas", que en realidad son teóricas, en algunos museos de Madrid o exposiciones, o bien comentando videos y otras obras de arte electrónico, por ejemplo.
La metodología es la clásica de la expositio y disputatio, pero en versión actual. Es decir, exposición del asunto y debate acerca de los problemas entre el profesor y los alumnos. Todo ello acompañado de las lecturas y visitas a exposiciones o museos, conciertos, etc., que los alumnos hagan. Esto último solo en la medida en que fuera posible.
CREDITOS ECTS: 6 HORAS/SEMANA: 4

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Al menos un trabajo redactado a partir de las lecturas, y un máximo de tres servirán para la evaluación continua. Consistirá en relacionar un tema de uno de los libros escogidos, que se darán en clase, con otro libro y hacer una breve investigación al respecto.

El examen final trarará de mostrar lo aprendido a partir de cuestiones generales de reflexión que

demuestren las lecturas y su aprovechamiento. Dicho examen constituye la mitad de la nota final.

Peso porcentual del Examen Final:	50
Peso porcentual del resto de la evaluación:	50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aristóteles Poética, Gredos, 2011
- Baldassare Castiglione El Cortesano, Cátedra, 2011
- Baldassare Castiglione El Cortesano, Cátedra, 2011
- David Hume La norma del gusto y otros ensayos, Diputación de Valencia, 2008
- David Hume La norma del gusto y otros ensayos, Diputación de Valencia, 2008
- Demetrio/Longino Sobre el estilo. Sobre lo sublime, Gredos, 2002
- Edmund Burke Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Alianza Editorial, 2010
- F. W. J. Schelling El discurso de la Academia: sobre la relación de las artes figurativas con la naturaleza, Biblioteca Nueva, 2004
- Friedrich Hölderlin Hiperión o el eremita en Grecia, Gredos, 2003
- Friedrich Schiller Los bandidos: un drama, Cátedra, 2006
- Ilia Galán Filosofía del caos, estética y otras artes, Dyckinson, 2011
- Ilia Galán El Romanticismo y sus mutaciones actuales, Dyckinson, 2013
- Ilia Galán Teorías del arte desde el siglo XXI, Sapere Aude, 2017
- Ilia Galán Lo sublime como fundamento del arte frente a lo bello, Boletín Oficial del Estado, 2002
- Ilia Galán El Romanticismo y sus mutaciones actuales, Dyckinson, 2013
- Inmanuel Kant Crítica del juicio, Espasa-Calpe, 2007
- J. W. Goethe Las afinidades electivas, Cátedra , 2012
- Jorge Manrique Coplas a la muerte de su padre, Castalia, 2010
- Joseph Addison Los placeres de la imaginación y otros ensayos, A. Machado, 1991
- José María Valverde Breve Historia de la estética, Ariel, 2011
- Martin Heidegger Hölderlin o la esencia de la poesía, Anthropos, 1994
- Novalis Poesías completas/Los discípulos en Sais, DVD, 2000
- Platón El banquete, Gredos, 2014
- Platón Diálogos (Hipias mayor), Gredos, 2006
- Umberto Eco Arte y belleza en la estética medieval, Lumen, 2012
- W. Kandinsky De lo espiritual en el arte, Paidós Ibérica, 1996
- Wladislaw Tatarkiewicz Historia de la estética (3 vol), Akal, 1987/1989/2004