

Curso Académico: (2024 / 2025)

Fecha de revisión: 25-04-2024

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

Coordinador/a: GALAN DIEZ, ILIA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 4 Cuatrimestre : 1

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. Conviene visitar los museos principales y acudir a diversos conciertos.

Las lecciones tendrán lugar con la exigencia de no usar el ordenador ni el teléfono móvil en clase, así como de sentarse en los primeros asientos hasta que estén completos y todo ello a fin de facilitar el diálogo que desarrolla los pensamientos, no son lecciones que dan prefabricados pensamientos sino que con método socrático, se ayuda a generar los contenidos desde la diatriba y la dialéctica. Como el sistema de evaluación es el clásico, no tiene lugar el uso de la Inteligencia Artificial salvo para hacer búsquedas.

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, y teorías del conocimiento en artes, con 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

Peso porcentual del Examen Final: 50

Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

Tres pruebas a modo de examen o comentario de texto permitirán realizar la evaluación continua, a partir de las lecturas de dos libros en cada una de las pruebas.

En principio serían las siguientes lecturas (hay varias ediciones que pueden usarse) y fechas:

1. En la sesión décima:

Platón "Hippias Mayor", Madrid, Gredos 2006.

Iliá Galán. "Teorías del arte desde el siglo XXI" Oviedo, Sapere Aude, 2017.

2. David Hume, La norma del gusto y otros ensayos, Valencia, Diputación de Valencia, 2008.

2. En la sesión nº 15

F. W. J. Schelling, El discurso de la Academia: sobre la relación de las artes plásticas con la naturaleza, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.

Iliá Galán, El romanticismo y sus mutaciones actuales, Madrid, Dykinson, 2013.

Iliá Galán, Lo sublime como fundamento del arte frente a lo bello (un análisis desde Longino, Addison, Burke y Kant) Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2002.

3. En la última sesión magistral:

El examen final trará 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.

La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen por escrito.

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
- Iliá Galán Filosofía del caos, estética y otras artes, Dyckinson, 2011
- Iliá Galán El Romanticismo y sus mutaciones actuales, Dyckinson, 2013
- Iliá Galán Teorías del arte desde el siglo XXI, Sapere Aude, 2017
- Iliá Galán Lo sublime como fundamento del arte frente a lo bello, Boletín Oficial del Estado, 2002
- Iliá 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 (Hippias 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