

Academic Year: (2024 / 2025)

Review date: 25-04-2024

Department assigned to the subject: Humanities: History, Geography and Art Department

Coordinating teacher: GALAN DIEZ, ILIA

Type: Compulsory ECTS Credits : 6.0

Year : 4 Semester : 1

REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)

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.

OBJECTIVES

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.

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

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.

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

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

ASSESSMENT SYSTEM

% end-of-term-examination:	50
% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):	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.

Ilia 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.

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

BASIC BIBLIOGRAPHY

- Baldassare Castiglione El Cortesano, Cátedra, 2011
- David Hume La norma del gusto y otros ensayos, Diputación de Valencia, 2008
- Ilia Galán El Romanticismo y sus mutaciones actuales, Dyckinson, 2013