

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS

Código 804626

CARÁCTER	OBLIGATORIA	CURSO	1º CURSO
ECTS	6	CUATRIMESTRE	2º CUATRIMESTRE
MATERIA	FILOSOFÍA		
DEPARTAMENTO/S	FILOSOFÍA Y SOCIEDAD		

1. Breve descriptor

El objetivo general es ofrecer a los alumnos una panorámica histórica de las ideas estéticas en el contexto del desarrollo del pensamiento, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, con atención específica a la relación entre obra de arte y pensamiento. La comprensión de los conceptos básicos, en el marco de los distintos periodos históricos y de los ámbitos ideológicos de los mismos, permitirá que el alumno disponga de los recursos adecuados para el análisis de obras de arte concretas. Con ello, se pretende que, a partir de su comprensión, se pueda manejar y aplicar la terminología que las corrientes del pensamiento han ido gestando y modificando. Todo ello, por supuesto, priorizando en función de lugares, momentos históricos y autores.

2. Resultados del aprendizaje

Las personas que cursen con éxito esta asignatura, serán capaces de:

1. Analizar las diversas teorías acerca del origen de la obra de arte.
2. Identificar las principales corrientes estéticas a lo largo de la historia de Occidente.
3. Diferenciar los conceptos filosóficos más relevantes relacionados con las diversas teorías de las artes.
4. Comprender los diversos cambios de paradigma en relación a la consideración de qué es el arte y la tipología del artista.
5. Introducción, lectura y análisis de una selección de obras filosóficas que modificaron nuestra percepción estética.
6. Estudiar el tratamiento de las diversas disciplinas artísticas de acuerdo al contexto histórico y el influjo teórico de algunos filósofos.
7. Componer un trabajo razonado y argumentado sobre una obra de arte, corriente artística o artista de acuerdo a una o varias teorías filosóficas.
8. Exponer oralmente una investigación y ser capaz de debatir las réplicas en torno a dicha concepción.

3. Contenidos temáticos

ANTIGÜEDAD CLÁSICA Y EDAD MEDIA

1. La especificidad de lo griego: historia, mito y creación-. *Techné* y *poiseis*-. Los inicios de los referentes estéticos en Grecia-. *Catarsis* y *mímesis*-. *Arte* y *república*-. El malestar frente a los poetas. La noción

de Eros en Platón (*República y Fedro*), Aristóteles (*Poética y Retórica*)-. El nacimiento de la tragedia: Apolo y Dionisio. Plotino, la doctrina de lo Uno y el neoplatonismo.

2. Estética medieval: las artes liberales, artes mecánicas y artes marginales. La sensibilidad estética medieval: perfección, armonía y claridad. La fe y el arte. La belleza en San Agustín. Alberto Magno y la noción del arte como desinterés. San Buenaventura y la noción de *pulchrum*. La visión estética en Santo Tomás de Aquino y la estética del organismo. Paradigmas revolucionarios en el arte durante la Edad Media.

DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACIÓN

3. Planteamientos filosóficos y concepciones estéticas: la reconsideración de la belleza (el advenimiento de la polifonía, la novela, la perspectiva). El desencantamiento del mundo. La noción del ser humano como artista en Pico della Mirandola. La academia florentina y la nueva lectura de Platón (noción de Eros en Boticelli). La revolución científica y su consolidación en el siglo XVII: transformaciones de la imagen del mundo.

4. Transición hacia la Ilustración-. El barroco como paradoja estética del infinito acotado. Autonomía de la estética: Baumgarten y naturaleza del juicio estético kantiano-. El arte bello y la noción de genio en Kant. Lo bello y lo sublime en Burke y Kant: su continuidad en el Romanticismo.

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO Y SU PROYECCIÓN

5. Romanticismo e idealismo alemán-. Idealismo y estética. Hegel: la realización histórica del arte. Pintura, música y poesía. Schopenhauer: la música como imagen directa del mundo. La revolución musical a través de la forma sonata. Beethoven y la apropiación de la dialéctica. La música *über alles*. La noción de genio.

6. El poder de la música: Wagner y Nietzsche. La metafísica del arte. La propuesta de una fisiología estética. El arte desde la óptica de la vida. Las fuerzas artísticas fundamentales: lo apolíneo y lo dionisiaco. El arte como voluntad de poder. El conflicto entre el artista y la ciudad.

7. Vanguardias artísticas: el realismo y la estética experimental-. Autonomía del arte-. La deshumanización del arte. Sentido y alcance de las vanguardias artísticas-. Heidegger y el arte. La filosofía frente a la poesía (el concepto frente a la metáfora). Lo bello y lo siniestro. Estética y sociedad. Estética e ironía.

4. Actividades docentes

Clases teórico-prácticas (45 h)

Actividades de seminario (12 h)

5. Sistema de evaluación

Indicadores generales: En la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Componentes de evaluación:

Componentes de evaluación:

- Clases teórico-prácticas 60%
- Actividades de Seminario 30%
- Asistencia con participación 10 %

Método de evaluación		Resultados del aprendizaje	Actividades docentes vinculadas
Clases teórico-prácticas (60%)	Examen final (30%)	<p>Analizar las diversas teorías acerca del origen de la obra de arte.</p> <p>Identificar las principales corrientes estéticas a lo largo de la historia de Occidente.</p> <p>Diferenciar los conceptos filosóficos más relevantes relacionados con las diversas teorías de las artes.</p> <p>Comprender los diversos cambios de paradigma en relación a la consideración de qué es el arte y la tipología del artista.</p>	<p>• Clases teórico-prácticas</p> <p>Nota sobre el examen: Consistirá en cuatro apartados de puntuación equivalente: 1) comentario de texto, 2) comentario de una obra artística, 3) definición de conceptos estéticos, 4) desarrollo de una teoría estética.</p>
	Elaboración de un trabajo (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de una investigación crítica que puede adoptar los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> - una réplica a una clase con bibliografía recomendada - un comentario sobre una obra de arte con bibliografía del ámbito de la estética - una investigación acerca de una corriente artística, un artista o una teoría estética - una recensión sobre una obra de estética 	<p>• Clases teórico-prácticas</p> <p>Nota sobre el trabajo: Las características del trabajo serán las siguientes: 7 páginas, Times New Roman 12, espacio ½, con índice, paginación, bibliografía, aparato crítico, citas, referencias y notas a pie de página. Si el trabajo ha sido copiado de forma parcial o completa la calificación final será de cero.</p>
Actividades de Seminario (30%)	Intervención individual en las sesiones (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensión y seguimiento adecuado de las sesiones temáticas prácticas. • Exposición oral de conceptos, ideas y términos relativos a la estética de autores del siglo XX. 	<p>• Actividades de Seminario</p>
	Trabajo escrito individual (25%)	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de conceptos propios de la filosofía en general, y de la estética del siglo XX en particular, a obras de arte concretas elegidas por los propios alumnos. • Capacidad de análisis de conceptos filosóficos. • Características del trabajo: el trabajo debe consistir en un comentario crítico a propósito de cualquier obra artística elegida por el alumno desde los postulados de la obra de José Ortega y Gasset 	<p>• Actividades de Seminario</p> <p>Nota sobre el trabajo: La extensión mínima del trabajo será de 2000 palabras, y deberá enviarse por correo electrónico al profesor de la parte práctica de la asignatura <i>con fecha límite en el día del examen de la parte teórica</i> (por publicarse), ya sea en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. Cualquier atisbo de</p>

		(preferentemente desde <i>La deshumanización del arte</i> , aunque podrán emplearse otras obras de referencia si permitieran un mejor desarrollo de la exposición escrita). Los alumnos y las alumnas tendrán que comentar la obra elegida tal y como lo haría Ortega en caso de contemplarla y deben añadir un comentario crítico declarándose justificadamente a favor o en contra de tal interpretación.	plagio conllevará la obtención de una calificación de <i>cero</i> en la parte práctica. Las faltas de ortografía conllevarán asimismo una penalización.
Asistencia con participación (10%)	Asistencia y participación en todas las sesiones de la asignatura (10%)	<ul style="list-style-type: none"> Defender las propias ideas e interpretaciones y debatir con las de otros en debates colectivos a partir de los contenidos desarrollados en la asignatura y los trabajos presentados por los alumnos 	<ul style="list-style-type: none"> Clases teórico-prácticas Actividades de Seminario

6. Bibliografía básica

BOZAL, V. (ed.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Antonio Machado, 1996

HEGEL, G. W. F. *Lecciones sobre la estética*. Madrid: Akal, 2015.

JIMÉNEZ, J. *Teoría del arte*. Madrid: Tecnos, 2002.

LEYRA, A. M. *La mirada creadora: de la experiencia filosófica a la filosofía*. Barcelona: Península, 1993.

- (Ed.) *Tiempo de estética*. Madrid: Fundamentos, 1999.

MENÉNDEZ TORRELLAS, G. *Historia de la ópera*. Madrid: Akal, 2013.

Madrid, Dykinson, 2004.

ORTEGA Y GASSET, J., *La deshumanización del arte*. Hay múltiples ediciones aceptables, pero se recomiendan por su difusión: ORTEGA Y GASSET, J., *Obras Completas*, Madrid: Taurus-Fundación José Ortega y Gasset, 2004-2010 (10 vols.). Vol. III, pp. 847-878; y ORTEGA Y GASSET, J., *La deshumanización del arte y otros ensayos de estética*, Madrid: Alianza Editorial, 1998.

ROJAS PARADA, P. *Aire de otros planetas. Arte y estética en la Modernidad*. Cuenca: Ed. U. de Castilla-La Mancha, 2016.

SANTOS, J. *Cuestiones de marco. Estética, política y deconstrucción*. Madrid: Escolar y Mayo, 2014.

SCRUTON, R. *La experiencia estética*. México, FCE, 2016.

TATARKIEWICZ, W. *Historia de la estética* (3 vols.) Madrid: Akal, 2008.

TRÍAS, E. *Lo bello y lo siniestro*. Madrid: Debolsillo, 2010.

- *El artista y la ciudad*. Barcelona: Anagrama, 1997.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Diccionarios

SOURIAU, E., *Diccionario de estética*. Madrid: Akal, 1998.

Mundo clásico

LOMBARDO, G. *La estética antigua*. Madrid: Antonio Machado, 2008.

NIETZSCHE, F. *El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música*. Madrid, Alianza Editorial, 2014.

Mundo medieval

BRUYNE, E. *La estética en la Edad Media*. Madrid: Ed. Antonio Machado, 1994.

ECO, U. *Arte y belleza en el mundo medieval*. Barcelona: Debolsillo, 2012.

Mundo moderno y contemporáneo

CALVO SERRALLER, F. (Ed.) *Escritos de arte de vanguardia (1900-1945)*. Madrid: Istmo, 1999.

LISSMANN, K. P. *Filosofía del arte moderno*. Barcelona: Herder, 2006.

RAMPEREZ, F. *La quiebra de la representación: el arte de las vanguardias y la estética moderna*. Madrid: Dyckinson, 2004.

Estética de la música

FUBINI, E., *Estética de la música*. Madrid: Antonio Machado, 2008.

TRÍAS, E., *El canto de las sirenas*. Madrid: Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores, 2007.

- *La imaginación sonora*. Madrid: Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores, 2007.