

PLA DOCENT

Curs : 4rt
Especialitat: Direcció i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 543003
Assignatura (nom): Estètica
Tipus d'assignatura (Bàsica, Obligatòria, Optativa): Obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 6 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 150 (90 lectives; 60 treball autònom)
Impartició (1r. sem; 2n. sem; anual): anual
Professors/es:
Descriptors: Reflexió sobre la naturalesa de l'art i els processos simbòlics i imaginaris pels quals es construeix la significació artística. Coneixement dels problemes que ofereixen els processos creatius al pensament crític.
Requisits:
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències Generals:

Una correcta comunicació oral i escrita

Un compromís professional

Un reforçament del coneixement de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

Competències Bàsiques:

Capacitat crítica en el pensament sobre l'art

Capacitat d'anàlisi i síntesi

Capacitat de reflexionar sobre el contexte cultural contemporani

Competències Específiques

Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents mitjans i diferents llenguatges (plàstica, fotografia, música, arts decoratives, cinema, literatura, pintura, escultura, teatre)

Interpretar les principals fonts reflexives sobre el fet artístic.

Coneixer els diferents períodes de la producció artística al llarg de l'història.

Coneixer la relació interdisciplinària entre diferents cinències: filosofia, llengües antigues, semiòtica, història del teatre i de la literatura., etc.

Coneixer i ser capaç de pensar críticament les relacions ideològiques i estètiques entre l'art i la societat

Fer servir el vocabulari tècnic bàsic per entendre els processos i estructures de la creació artística, i aplicar aquests conceptes -mitjançant l'anàlisi crític argumentat- amb propietat, tan de manera escrita com de manera oral.

Coneixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat i de diversitat cultural.

Coneixer i fer servir els mètodes i les tècniques d'altres ciències humanes en la reflexió sobre el fet artístic cointemporani.

Coneixer els problemes que la situació del art ofereix a la reflexió

Comprendre les raons per les quals la reflexió estètica és necessària dins del món escènic i performàtic.

Coneixer categories bàsiques de la teories del art que proporciona l'estètica, especialment les que encara tenen avui vigència.

Coneixer les diferents teories sobre la representació dins de l'art

Coneixer diferents àmbits problemàtics de l'art a la contemporaneïtat

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

Saber fer servir els conceptes fonamentals de l'estètica
Familiaritzar-se amb les principals corrents de l'estètica.
Coneixer la història de la reflexió estètica al llarg de la història
Coneixer el panorama crític de la reflexió sobre l'art contemporani
Saber relacionar conceptes estètics amb propostes artístiques
Posar-se en contacte amb els problemes teòrics que emanen de les propostes artístiques de la contemporaneïtat

Habilitats, procediments o destreses:

Exercitar-se en el desenvolupament de la sensibilitat estètica individual, i la capacitat de judici segons els paràmetres estètics.
Ser capaç d'identificar els procediments estètics dins de qualsevol producció artística.
Fer servir els conceptes estètics per prendre decisions en processos creatius i en processos reflexius sobre l'art.

Actituds:

Participar de forma activa en les activitats d'aprenentatge
Mantenir una posició crítica vers les solucions artístiques
Actitud reflexiva i crítica sobre la aplicació dels principis estètics de les creacions no artístiques.

Actitud crítica vers el fet artístic
Disposició al treball d'equip
Capacitat de reflexionar sobre propostes artístiques des de una perspectiva estètica.
Tenir autonomia a l'hora de buscar, sintetitzar i utilitzar material d'estudi i de creació
Ser capaç de desenvolupar criteris estètics en relació a creacions artístiques d'altres èpoques.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

L'objecte sagrat i l'objecte artístic.
El joc com paradigma creatiu.
El sentit de creació (*poiesis*).
Creació i natura. L'art com part constitutiva de la realitat.
Signes culturals i rastres naturals.
Relació de la *poiesis* (crear) amb la *gnosis* (saber) i de la *praxis* (fer).
Vida, cos i experiència.
L'apariència i la dialèctica de la forma dins del món de les arts.
L'art entre la valoració (Kant) i la producció (Nietzsche).
L'estètica en els sistemes filosòfics moderns i contemporanis.
Sobre la creació en relació amb el món del mite i en el de la modernitat.
Plaer versus fàstic en la producció artística contemporània. L'objecte com a nova categoria artística.
Creació Artística versus Producció Industrial.
L'Obra d'Art versus l'Art sense obra.
De l'art de concepte al art de contexte.
L'art en la societat tecnològica i de l'espectacle.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia

Exposició de temes 60%

Desenvolupament pràctic d'exercicis individuals o en grups - fent ús d'eines informàtiques específiques i materials a disposició. (40%)

Avaluació (Criteris, estratègies o activitats):

Avaluació continuada

Assistència i participació

Avaluació de la qualitat i de presentació en les discussions sobre temes específics al llarg del curs.

Es valora la claretat i la freqüència de les intervencions en classes teòriques, la actitud crítica i d'anàlisi

Actitud crítica durant l'aprenentatge

Ponderació:

Assistència a classe: L'alumne/a haurà de complir com a mínim el 75% de presencialitat a les classes.

1. TREBALL PRESENCIAL 40%

* Exercicis fets a classe.

* Actitud. El professor/a avaluarà la qualitat de la presencialitat de l'alumne/a i molt especialment la seva participació en la dinàmica de les classes i els debats.

2. TREBALL AUTÒNOM. 60 %

El treball autònom pot incloure:

* Exercicis fets fora de classe. Treballs parcials i/o finals.

* Lectures (bibliografia obligatoria o optativa que proposi el professor, així com les fonts que cregui oportunes), estudi dels apunts presos durant les classes; els quals s'avaluen per mitja d'un examen o exposició oral.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

Bàsics

Anders, Gunter. *Hombre sin mundo*. Editorial Pretextos, 2007

Bachofen, J.J., *Mitología arcaica*. Ed. Anthropos. 1988

Benjamin, Walter. *El autor como productor*. Editorial Itaca, 2004.

Cailliois, Roger, *Teoría de los juegos*. FCE, 2009

Candillac, Étienne B. de , *Tratado de las sensaciones*, Eudeba, 1963.

Crary, Jonathan , *Las técnicas del observador*. Cendeac, 2008.

Deleuze, Gilles, *Lógica de la sensación*. Arena Libros 2004
Deleuze, Gilles, *Lógica del sentido*. Paidós, 2004
Did-Huberman, George, *L'image survivant. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*. Les Éditions de Minuit., 2002.
Eco, Umberto, *Obra Abierta*. Ariel, 1979.
Freud, Sigmund, *Introducción al narcisismo y otros ensayos*. Alianza, Madrid, 1989
Groy, Boris. *Sobre lo nuevo*, Editorial Pretexos. 2005.
Hegel, W. F. *Filosofía del arte o Estética*. Abada Editores, 2006.
Heidegger, M. *Arte y poesía*. FCE, 1985.
Kant, I. *Crítica del juicio*. Espasa Calpe, 1998.
Ramírez, José Antonio *Corpus solus*. Edirial Siruela, 2003.
Schiller, Friedrich, *Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre*. Ed. Anthropos, 1990.
Sontag, Susan *Estilos radicales*, Debolsillo, 2007
Sontag, Susan, *Contra la interpretación*. Editorial Alfaguara, 1996.
Stoichita, Victor. *Breve Historia de la Sombra*, Siruela, 1999

Complementaris (Ampliació)

ADORNO, Th. i HORKHEIMER, M.: *La dialéctica de la Ilustración*, Ed. Trotta, Madrid, 1992.
BARTHES, R. *El grado cero de la escritura*. Ed. Siglo XXI. 1980
BAUDRILLARD, J.: *Cultura y simulacro*, Kairós, Barcelona, 1984.
BAUDRILLARD, J.: *Las estrategias fatales*, Anagrama, Barcelona, 1994.
BEHAR, H. y CARASSOU, M.: *Dadá. Historia de una subversión*, Península, Barcelona, 1996.
BENJAMIN, W.: *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1990.
BERGSON, Henri, *La evolución creadora*, Planeta-Agostini, 1985
BLANCO, Paloma et. al (eds.) *Modos de Hacer*. Universidad de Salamanca, 2001
BLOCH, E.: *Principio Esperanza*, vol. 2, Aguilar, Madrid, 1979, 1985.
CASSIRER, Ernst, *Filosofía de las formas simbólicas*, Fondo Cultura Económica 1998
CLARAMONTE, Jordi, *De arte de concepto al arte de contexto*. Nerea, 2010
DANTO: *La transfiguración del lugar común*. Barcelona, Crítica, 2000.
DANTO: *El abuso de la belleza*. Barcelona, Paidós, 2005.
DELEUZE, G.: *La imagen-movimiento. Estudios sobre el cine*, Paidós, Barcelona, 1984.
DELEUZE, G.: *Diálogos*, Pre-Textos, Valencia, 1999.
DERRIDA, Jacques, *La verdad en pintura*, Paidós 2001
FRISBY, P.: *Fragmentos de modernidad, (Simmel, Kracauer y Benjamin)*, La balsa de la medusa, Visor, Madrid, 1992.
FURBINI, E.: *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*, Alianza, Madrid, 1999.
GADAMER, Hans Georg. *Verdad y Método*, Sígueme, 1977
LUKÁCS, G.: *El alma y las formas*, Ariel, Barcelona, 1972.
LYOTARD, J.F.: *La condición postmoderna*, Cátedra, Barcelona, 1994.
LYOTARD, Jean François, *La diferencia*, Gedisa 1999
MERLEAU-PONTY, M. *Fenomenología de la Percepción*, Península, 1975
MERLEAU-PONTY, M. *El ojo y el espíritu*, Paidós, 1977
ORTEGA Y GASSET, J.: *La deshumanización del arte, El arquero*, Rev. de Occidente, Madrid, 1967, 1979.
ORTEGA Y GASSET, J.: *La rebelión de las masas*, Espasa Calpe, Madrid, 1969.
VIRILIO, P.: *El cibermundo. La política de lo peor*, Madrid, Cátedra, 1998.
RAMÍREZ, J.A.: *Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. Ediciones Siruela, 2003.
RAMPÉREZ, J.F.: *La quiebra de la representación. Continuidad y ruptura en las categorías de la modernidad estética a partir de las vanguardias históricas*, Ed. Dykinson, Madrid, 2004.
VATTIMO, G. *El fin de la modernidad*. Gedisa, 1996.