ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Estética

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial.
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

Relación e interpretación de los principios esenciales de la construcción estética de la obra de arte contemporánea, con el fin de ponerlo en práctica de acuerdo con sus intereses personales en la realización de espacios creativos.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG6	Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG22	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG24	Conocimientos de culturas y costumbres de otros países.
CG31	Sensibilidad estética.
CG32	Sensibilidad hacia el patrimonio cultural.
CE1	Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del Arte.
CE2	Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales.
CE5	Conocimiento de la teoría y del discurso actual del Arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos.
CE6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico.
CE8	Conocimiento de las diferentes funciones que el Arte ha adquirido a través del desarrollo histórico.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas del Arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.

CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE23	Capacidad de comunicación.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Conocer los principales discursos estéticos de la contemporaneidad.
02. Analizar una obra de arte a partir de principios estéticos asociados.
03. Analizar trabajos ajenos y propios a partir de una capacidad crítica construida desde el conocimiento de la cultura artística contemporánea y del desarrollo de una sensibilidad estética.
04. Construir discursos artísticos y críticos empleando conceptos complejos relacionados con diferentes espacios de la creación artística y la estética.
05. Denotar especial sensibilidad a aquellos hechos que conforman el patrimonio cultural de diferentes culturas.
06. Elaborar textos y exponerlos desde el conocimiento de una base teórica en el ámbito de la cultura contemporánea.
07. Relacionar las diferentes disciplinas artísticas de acuerdo con su impacto en la cultura visual.
08. Identificar las funciones expresivas y comunicativas de la obra de arte actual.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

Código Competencia	*Código Resultado de aprendizaje*
CG1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG4	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG6	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG10	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG22	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG24	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG31	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CG32	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE2	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE5	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE6	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE8	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE19	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

CE20	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE21	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE22	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
CE23	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	1. INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA 1.1. Origen del término y evolución. El arte como problema filosófico. 1.2. Percepción sensible, experiencia y juicios estéticos: objetividad versus subjetividad. Æsthetica: conocimiento sensible y nacimiento de una disciplina. 1.3. Breve apunte sobre la historicidad de los sentidos. 2. CARTOGRAFÍA DE LOS CONCEPTOS Y LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS 2.1. La belleza. Auge y caída de una idea: de la Antigüedad al Romanticismo. ¿El fin del arte? 2.2. La mímesis en el campo expandido: arte, magia, *pathosformel*, diseño, psicología, biología e inteligencia artificial. 2.3. Desbordamientos de la comprensión: lo sublime y sus resonancias actuales. 2.4. Desviaciones de la norma: lo monstruoso y lo extraño. Híbridos, grutescos, freaks, ciborgs y viscosidades a través del arte, la literatura y el cine. 2.5. Kitsch: copias, souvenirs y detritus digital. 3. NUEVAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN 3.1 Feminismos 3.2 Teoría Queer 3.3 Arquitectura y deconstrucción 3.4 Distopías 4. APLICACIONES ESTÉTICAS A LAS FORMAS ARTÍSTICAS 4.1 La estética en la era digital. Nuevas plataformas y experiencias. 4.2 Estética de crisis. 4.3 Ficciones especulativas 4.4 Algoritmos creativos.

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	30 horas
AF2	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	4 horas
AF3	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	120 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	4 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	14 horas
AF6	Tutorías académicas.	8 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe

demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. ☒ SÍ ☐ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen de contenidos de la asignatura.	Examen Bloques 1 y 2: 30% Examen Bloques 3 y 4: 30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Tareas periódicas de clase	Bloque 1 y 2: 15% Bloque 3 y 4: 15%
SE3 Actitud y participación		10%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Aristóteles. (1974). Poética. Gredos.
Addison, J. (1991). *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de "The Spectator"*. Visor.
Adorno, Th. W. (2005). *Teoría estética*. Ediciones Akal
Amadeo, P (Ed.) (2020). *Sopa de Wuhan.* ASPO.
Baumgarten, A.G., Winckelmann, J.J., Mendelssohn, M., Hamann, J.G. (1999). *Belleza y verdad. Sobre la estética entre la Ilustración y el Romanticismo*. Alba.
Benjamin, W. (2010). *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. Casimiro libros.
Berardi, F. (2017). *Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación colectiva*, Caja Negra.
Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo.
Bozal, V (Ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (I).* Visor.
Bozal, V (Ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (II).* Visor.
Bozal, V. (1999). *El gusto*. Visor.
Bozal, V. (1989). *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Visor.
Burke, E. (1987). *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Tecnos.
Classen, C. (1993). *Worlds of sense. Exploring the senses in history and across cultures*. Routledge.
Danto, A., (2010). *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*.Paidós.
Danto, A, (2003). *Más allá de la Caja Brillo*. Akal.
Derrida, J. (2013). *Imágenes pese a todo*. Paidós.
Eco, H. (2004). *Historia de la belleza*. Editorial Lumen.
Eco, H. (2006). *Historia de la fealdad*. Editorial Lumen.
Eco, H. (2006). *Arte y belleza en la estética medieval*. Ed. Lumen.
Eeagleton, T. (2013). *La estética como ideología*. Akal.
Expósito, M. (2013). *Lecciones de Historia. Walter Benjamin productivista.* Consonni.
Fisher, M. (2018). Lo raro y lo espeluznante. Alpha Decay.

Foucault, M. (1979). *Las palabras y las cosas.* Siglo XXI.
Guash, A. M. (2000). *El arte último del siglo xx. Del posminimalismo a lo multicultural: 1968-1995.* Alianza Editorial.
Guash, A. M. (2016), *El arte en la era de lo global, 1989-2015*. Alianza Forma.
Harman, G. (2015). *Hacia el realismo especulativo.* Caja Negra.
Hegel, G. W. F. (2006). *Filosofía del arte o estética*. Abada.
Hume, D. (1989). *La norma de gusto y otros ensayos*. Península.
Jameson, F. (1996). *Teoría de la postmodernidad*. Trotta.
Kant, I. (1991). *Crítica del juicio*. Austral.
Mbembe, A. (2011). *Necropolítica*. Melusina.
Meillasoux, Q. (2015). *Después de la finitud*. Caja Negra.
Menéndez y Pelayo, M. (2008). *Historia de las ideas estéticas en España. Siglo XVIII* (E. Sánchez Reyes (ed.)). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2r481
Nietzsche, F. (2016). *Así habló Zaratustra: un libro para todos y para nadie*. Alianza.
Platón. (1986). *Diálogos III (Fedón, Banquete y Fedro)*. Gredos.
Preciado, P. (2020). *Pornotopía*. Anagrama.
Perniola, M. (2008). *Estética del siglo veinte*. La Balsa de la Medusa.
Rancière, J. (2002). *La división de lo sensible. Estética y política*, Universidad de Salamanca.
Tatarkiewicz, W. (2010). *Historia de seis ideas*. Tecnos.
Valverde, J. M. (2009). *Breve historia y antología de la estética*. Ariel
Virno, P. (2003). *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas.* Traficantes de Sueños.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

No se necesita ningún material específico para cursar la asignatura.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES