

*Historia y estética del arte*  
GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS - INTERPRETACIÓN  
Curso 2023/2024

## *Identificación de la asignatura*

<i>Periodo de impartición</i>	2º Cuatrimestre
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas

## *Presentación de la asignatura*

Estudio de la Historia del Arte y de las principales ideas estéticas a través del tiempo, desde un enfoque teórico-práctico con énfasis, a menudo, en el hecho teatral y escenográfico. Parte teórica enfocada en el hecho artístico a partir de las prácticas, estilos y creaciones concretas; parte práctica dirigida al desarrollo de distintos ejercicios de creación en torno a los principales conceptos relacionados con la reflexión teórica sobre la actividad artística a lo largo de la historia. Conexión de estas propuestas con problemas contemporáneos.

## *Competencias*

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la interpretación escénica y audiovisual.
CG02	Generar conceptos artísticos propios y desarrollar la capacidad de expresarlos mediante herramientas y lenguajes propios de las artes escénicas y/o performativas.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica interpretativa individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.

CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en español como en otra lengua extranjera.
CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias escénica y audiovisual.
CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia del arte y las tendencias estéticas más influyentes en las disciplinas artísticas.

## *Resultados de aprendizaje*

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

- 01 Aplicar su propio pensamiento divergente a la experiencia estética que vaya adquiriendo.
- 02 Debatir con fundamentos demostrables y bien razonados las ideas expuestas.
- 03 Desarrollar un espíritu crítico constructivo hacia los demás y hacia sí mismo.
- 04 Entender, asimilar y aplicar conceptos estéticos de muy diferente índole.
- 05 Defender sus propios conceptos artísticos.
- 06 Realizar una lectura analítica, reflexiva y activa de textos de filosofía, aplicándolos a su vida cotidiana.
- 07 Ser capaz de integrarse en una opinión grupal.
- 08 Explicar de forma clara y bien entendida conceptos a priori abstractos.

## *Metodología docente*

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Desarrollo de propuestas. Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

## Contenidos

<i>Temario</i>	<p><b>Teoría:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Introducción: Arte y estética. ¿Qué es el hecho artístico? Carácter ritual mágico-religioso de las primeras manifestaciones ¿artísticas?</li> <li>02. La concepción de la belleza en el arte clásico. El Arte Medieval.</li> <li>03. Renacimiento y Barroco. Recuperación de los principios clásicos. El arte de la contrarreforma.</li> <li>04. Modernidad y Arte Contemporáneo.</li> <li>05. El arte actual.</li> </ol> <p><b>Práctica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. ¿Qué es la estética? La experiencia estética, el juicio estético.</li> <li>02. Principios estéticos en el arte griego. Platón y Aristóteles. Mímesis y catarsis.</li> <li>03. Ilustración, Romanticismo y Modernidad. La estética como necesidad de juzgar. Kant. Arte y política, de Schiller a Brecht y Rancière.</li> <li>04. La historización de las ideas estéticas. Hegel, La idea de “fin del arte” y sus discusiones actuales. Modernidad y vanguardia.</li> <li>05. Modernidad-postmodernidad: ¿continuidad o ruptura? Autores como Foucault, Barthes, Kristeva o Lyotard. El debate sobre la originalidad: del pastiche al apropiacionismo. Feminismo y postcolonialidad. Espectáculo y simulacro.</li> </ol>
----------------	---

## Actividades Formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	3 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	80 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.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas presenciales de conocimiento (orales y/o escritas)	Examen escrito.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos prácticos.	Desarrollo de proyectos prácticos colaborativos.	25%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Tareas parciales, lecturas de textos, participación en debates.	30%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Participación y proactividad en el aula.	15%
		100%

(\*) 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 OBLIGATORIA:

- Adorno, Th. W. (2005). *Teoría estética*. Ediciones Akal.  
Aristóteles. (1994). *Poetics* (S. H. Butcher, Trad.). The Internet Classics Archive.

- Bozal, V. (2010). *Historia de las ideas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Machado
- De Micheli, M. (1959, 1966): *Las vanguardias artísticas del siglo XX*.
- Gombrich, E. H. (2009). *Historia del Arte*. Phaidon.
- Janson, Horst Woldemar. (1995). *Historia General del Arte*. (4 vols.). Alianza.
- Lombardo, G (2008) *La estética antigua*. Antonio Machado
- Marchán Fiz, S. (2000). *La estética en la cultura moderna*, Alianza Editorial
- Perniola, M. (2016). *La estética contemporánea*. Madrid: Antonio Machado
- Ramírez, J. A. (coord.) (1997) *Historia del Arte*. Alianza Editorial.
- Schiller, F. (2021) *Cartas sobre la educación estética de la humanidad*. El Acantilado
- Stangos, N. (1981): *Conceptos de arte moderno*.
- Tarabra, Daniela. (2009). *Saber ver los estilos del arte*. Mondadori Electa.
- Tatarkiewicz, W. (2008) *Historia de la estética* (3 volúmenes) Akal

### BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- AA.VV. (1998). *El siglo del Renacimiento*. Akal.
- AA.VV. (2000). *Diccionario del arte y los artistas*. Destino.
- AA.VV. (2004). *El barroco: arquitectura, escultura, pintura*. Köln: Könemann.
- AA.VV. (2004). *El gótico: arquitectura, escultura, pintura*. Köln: Könemann.
- AA.VV. (2004). *El románico: arquitectura, escultura, pintura*. Köln: Könemann.
- AA.VV. (2005). *Arte en la Italia del Renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, dibujo*. Köln: Könemann.
- AA.VV. (2006). *Ars Magna: Historia del Arte Universal* (10 vols.) Planeta.
- Aumont, J. (2001) *La estética hoy*. Cátedra
- Barthes, R. (2001) *Camera lucida: reflections on photography*.
- Baudrillard, J. (1978). *Cultura y simulacro*. Kairos.
- Bauman, Z. (2000): *Modernidad líquida*. F.C.E.
- Beardsley, M. y Hoppers, J. (2007) *Estética. Historia y fundamentos*. M Cátedra
- Benjamin, W (1973) *Discursos interrumpidos*. Taurus.
- Benjamin, W. (2008). *Sobre la fotografía*. Pre-textos.
- Benjamin, W., (2010). *Iluminaciones*. Casimiro
- Berger, J. (2010) *Modos de ver*. Madrid: Gustavo Gili
- Bishop, Claire. (2004). *Antagonism and Relational Aesthetics*. October, 110, pp. 51–79.
- Boal, A. (2006) *La estética del oprimido* Ed. ALBA
- Borau, J. L., *El cine en la pintura. La pintura en el cine*, Ocho y Medio, 2003.
- Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Bürger, P (2000). *Teoría de la vanguardia*. Península
- Calabrese, O. (2008). *La era neobarroca*. Cátedra.
- Calinescu, M (2002) *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadentismo, Kitsch, Posmodernismo*. Tecnos.
- Castro Flórez, F (2019) *Estética de la crueldad. Enmarcados artísticos en un tiempo desquiciado*.
- Checa, F. (1999). *Guía para el estudio de la Historia del Arte*. Cátedra.
- Chevalier, Jean (Dir.). (1999). *Diccionario de los símbolos*. Herder.

- Claramonte, J. (2010) *La república de los fines. Contribución a una crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad.*
- Danto, A., (2010) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia.* Barcelona: Debord, G (2002). *La sociedad del espectáculo.* Pre-Textos
- Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia.* Paidós
- Didi-Huberman, G. (1998). *Lo que vemos, lo que nos mira.* Bordes Manantial.
- Duchamp, M. (2012). *Escritos.* Galaxia.
- Eco, U. (2007) *Historia de la belleza.* Debolsillo
- Fisher-Lichte, E. (2011) *Estética de lo performativo.* Abada Editores
- Foster, H (1985): *La posmodernidad.* Kairós
- Foucault, M. (2022) *Las palabras y las cosas.* Siglo veintiuno.
- Guash, A. M. (2016), *El arte en la era de lo global, 1989-2015.* Alianza Forma.
- Halberstam, Jack. (2018). *El arte queer del fracaso.* Egales.
- Haraway, D., (1991), *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza,* Ediciones Cátedra.
- Hegel, G. W. F. (1997) *Lecciones de estética.* La Pleyade. 1977
- Jiménez, J. (1998) *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética.* Tecnos
- Kant, I. (1978). *Crítica de la Razón Pura.* Editorial Alfaguara.
- Lehmann, H. (2013) *Teatro posdramático.* E.P.R. Murcia cultural, S.A
- Liotard, J.F. (2006) *La condición posmoderna.* Cátedra.
- Mayorga, J. (2016) *Elipses: Ensayos 1990-2016.* Ediciones La ña rota.
- Ranciere, J. (2010) *El espectador emancipado.* Manantial, 2010.
- Revilla, F. (1990). *Diccionario de iconografía.* Madrid: Cátedra.
- Schwartz, H. (1996): *La cultura de la copia.*
- Sontag, S. (2011). *Sobre la fotografía.* Random House.
- Speranza, G. (2022) *Lo que no vemos, lo que ve el arte.* Anagrama.
- Spivak, G. C. 2017. *Una educación estética en la era de la globalización.* Siglo XXI.
- Valverde, J. (2011) *Breve historia y antología de la estética.* Ariel
- Virilio, P. (1980): *Estética de la desaparición.*
- Wallis, B. (2001) *Arte después de la modernidad.* Akal.
- Woodford, S. (1984). *Cómo mirar un cuadro.* Gustavo Gili.

## FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Aguirre, J. (dir.) 1970, *Espectro siete,* España, Actual Films
- Aguirre, J. (dir.) 1970, *Uts Cero,* España, Actual Films
- Alegaría, O. (2012) *La casa Emak Bakia (Emak Bakia baita).* Emak Bakia Films.
- Brant, P., Allen, J. (productores) y Schnabel, J. (director). (1996). *Basquiat.* EE.UU.: Miramax.
- Buñuel, L. (1930) *La edad de oro.* Vicomte de Noailles
- Buñuel, L. (1961) *Viridiana.* Unión Industrial Cinematográfica (UNINCI)
- Buñuel, L. (dir.) 1929, *Un chien andalou,* Francia
- Erice V. (1973). *El espíritu de la Colmena.* España, Elías Querejeta P.C.
- Fellini, F. (1963) *Fellini, Ocho y medio.* Cineriz, Francinex.
- Flickinger, L. (productor) y Taynor, J. (director). (2002). *Frida.* EEUU-México: Miramax.
- Greenaway, P. (1996) *The pillow book.* Film 4.

- Harris, E. (productor y director). (2000). *Pollock*. EE. UU.: Brant-Allen.
- Harron, M. (1996) Yo disparé a Andy Warhol. BBC, Killer Films.
- Herzog, W. (2010) *Cave of Forgotten Dreams*. Creative Differences
- Hitchcock A. (1958). *Vértigo* (Vertigo). Estados Unidos, Alfred J. Hitchcock Productions International Film.
- Jarman, D. (1986) *Caravaggio*. British Film Institute.
- Kurosawa, A. (1990) *Los sueños de Akira Kurosawa*. Warner Bros.
- Lang, F. (dir) 1922, *Dr. Mabuse der Spieler*, Alemania, Uco-Film GmbH
- Méliès G. (1902). *Viaje a la Luna* (Le Voyage dans la Lune). Francia, Star Film Company.
- Moreno, M. (productor) y Erice, V. (director). (1992). *El sol del membrillo*. España: Euskal Media.
- Neville, E. (dir.) 1944 *La torre de los siete jorobados*, España Films-Germán López
- Östlund, R. (dir) 2017 *The Square*, Suecia, Plattform Produktion / arte France Cinéma /
- Paterson, A. (productor) y Webber, P. (director). (2003). *La joven de la perla*. Reino Unido: Delux.
- Pons, V. (1978) *Ocaña retrato intermitente*. Procesa Teide P.C.
- Porlan, A. (2004) *Las cajas españolas*.
- Sobrevila, N. (dir), 1937, *Guernika*, España, Nemesio Sobrevila, Sección de
- Sokurov, A. (2002) *El arca rusa* (Russkiy kovcheg) Hermitage Bridge Studio.
- Sokúrov, A. (2015) *Francofonía*.
- Stone, I. (productor) y Reed, C. (director). (1965). *El tormento y el éxtasis*. EE.UU.: Twenty Century Fox.
- Tarkovski A. (1979). *Stalker*. Unión Soviéticas, Mosfilm
- Tarkovski, A. (1966) *Andrei Rublev*. Mosfilm.
- Tarkovski. A. (1974). *El Espejo*. Unión Soviética, Mosfilm
- Val del Omar, J. (dir.) 1955, *Aguaespejo granadino*, Hermic Films
- Val del Omar, J. (dir.) 1960, *Fuego en Castilla*, Hermic Films
- Val del Omar, J. (dir.) 1961, *Acariño galaico*, Hermic Films
- Vesely, H. (1981) *Egon Schiele: Excess and Punishment*.
- Visconti, L. (1971) *Muerte en Venecia* (*Morte a Venezia*). Warner Bros.
- Waters, J. (1974) *Female trouble*. Dreamland.
- Welles O. (1941). *El ciudadano Kane* (Citizen Kane). Estados Unidos, Mercury Productions PKO Pinctures.
- Wiene, R. (dir) 1920 *Das Cabinet des Dr. Caligari*, Alemania, UFA
- Wiseman, F. (2014) *National Gallery*.

### SITIOS WEB DE INTERÉS

### MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

### VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se recomienda asistir a las masterclasses y salidas externas que se proponen desde TAI y que están vinculadas a la asignatura.