

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESOR: CRISTINA I. PINA CABALLERO

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ESTÉTICA II: HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS

Asignatura	La Estética como disciplina y su evolución a través de la historia y de la creación artística, prestando especial interés al tiempo presente y a la confrontación dialéctica entre modernidad y postmodernidad. Las categorías estéticas (lo bello, lo feo, lo sublime, lo cómico, lo trágico, lo grotesco, etc.) y las nociones de forma, proporción, composición, ritmo, movimiento y equilibrio. Elementos expresivos y significativos de la obra artística: "ver" y "escuchar".
Materia (R.D. 630/2010)	Teoría general del arte. Análisis de las formas artísticas, plásticas y audiovisuales. Teoría y práctica básicas de la composición. Apreciación y valoración estética de la creación teatral y audiovisual
ECTS	3
Curso y cuatrimestre/s	3 ^{er} curso 1 ^{er} Semestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 16 agosto)	3 horas semanales lectivas
Requisitos previos	Ninguno

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17	1, 2, 3, 4, 5	1 2, 4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none">1. Conocer el significado y dimensiones de las corrientes de pensamiento estético a lo largo de la historia.2. Comprender la importancia del dominio de los diferentes lenguajes artísticos y sus significados para la plena comprensión del hecho artístico.3. Manejar adecuadamente la terminología específica en el campo de la Estética, aplicándola de forma pertinente al análisis de textos y/o materiales audiovisuales.4. Adquirir la capacidad de lectura y análisis crítico de los textos teórico-artísticos como base para el posterior análisis del hecho performativo (teatro, danza, cine, etc.).5. Profundizar en la comprensión del hecho teatral en su conjunto y en las interrelaciones entre la Dramaturgia y las corrientes de pensamiento generales.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

TEMA 1. Introducción a la Estética.

1. Concepto y definición de Estética.
2. La experiencia estética.
3. Las categorías estéticas.

TEMA 2. La reflexión estética antes de la estética.

1. El pensamiento grecolatino (S. V a.C. - V d.C.)
2. El pensamiento medieval: de S. Agustín a la Escolástica.
3. Renacimiento y Barroco: el pensamiento estético en un mundo dirigido.

TEMA 3. La Ilustración y el nacimiento de la ciencia estética.

1. El cambio de mentalidad hacia la modernidad.
2. Ilustración y arte.

TEMA 4. La Estética en el siglo XIX.

1. Romanticismo y Posromanticismo: de Hegel a Wagner.
2. Los movimientos de fin de siglo.

TEMA 5. La Estética en el siglo XX.

1. Pensamiento estético y vanguardia (1900-1945)
2. Modernidad y posmodernidad (1945-1999)
3. El siglo XXI.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE.

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo / Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1,2,5
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	3,4,5
AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	3,4,5

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Realización de trabajos y proyectos.	55%
Prueba oral (individual) presentación de temas o trabajos.	30%
Portafolio	10%
Técnicas de observación (registro de asistencia, lista de control de tareas)	5%
TOTAL (%)	100%

La evaluación de esta asignatura se realizará mediante los siguientes elementos:

- a) Evaluación continua: a lo largo de todo el semestre, y se valorará mediante los trabajos correspondientes a cada unidad didáctica de la asignatura de carácter individual, así como por la intervención en los debates y comentarios orales suscitados en la clase. Todas estas calificaciones serán anotadas en la ficha personal de cada alumno, en la que también se reflejarán las faltas de asistencia. Cualquier consulta personal sobre estas calificaciones o sobre dudas específicas en relación con los contenidos o actividades de la unidad didáctica, se

solventarán mediante una entrevista personal del alumno con la profesora, previa cita.

- b)** Evaluación de la exposición oral: cada alumno deberá realizar un trabajo individual y monográfico de no menos de 40 páginas, que estará vinculado con el proyecto a desarrollar en el Taller de Teatro Contemporáneo del 2º semestre. La exposición irá acompañada por una infografía (power point, prezi, mapa conceptual, etc.), y se tendrá un tiempo máximo de 30 minutos para la misma. Se valorará para su evaluación:
- La corrección en la expresión escrita del trabajo y la expresión oral de la exposición.
 - El uso de una bibliografía pertinente al tema asignado.
 - La adecuada articulación del tema.
 - La originalidad de los materiales presentados.
- c)** Evaluación del portafolio: cada alumno presentará la documentación recopilada durante el semestre (textual, gráfica, audiovisual), conducente a la elaboración del trabajo monográfico previamente presentado. Se valorará la originalidad de los materiales, su variedad y pertinencia.

4.2. Criterios de evaluación

- Reconocer y describir el significado y dimensiones de las diferentes corrientes de pensamiento estético a lo largo de la historia.
- Analizar textos estéticos de forma comprensiva, destacando sus elementos formales y contenidos principales.
- Elaborar críticas sobre espectáculos, bien en directo, bien sobre soporte audiovisual, aplicando los conceptos estéticos adquiridos.
- Manejar adecuadamente la terminología correcta en el campo de la Estética, aplicándola de forma pertinente al análisis de los textos y de los materiales visuales.
- Aplicar los conocimientos adquiridos para una mejor comprensión del hecho teatral en tanto que es un proceso artístico y creativo.

- Relacionar las corrientes de pensamiento generales con la Teoría Teatral y la Dramaturgia.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIA
1	Reconocer y describir el significado y dimensiones de las diferentes corrientes de pensamiento estético a lo largo de la historia	CT: 2,9,12,16,17 CG: 3,5 CE: 1,2,5 CA: 1,2
2	Analizar textos estéticos de forma comprensiva, destacando sus elementos formales y contenidos principales	CT: 2,8,12,13,15,16 CG: 3,5 CE: 1,2,5 CA: 3,4
3	Elaborar críticas sobre espectáculos, bien en directo, bien sobre soporte audiovisual, aplicando los conceptos estéticos adquiridos	CT: 2,4,5,6,8,13,16,17 CG: 3,5 CE: 4,5 CA: 3,4,5
4	Manejar adecuadamente la terminología correcta en el campo de la Estética, aplicándola de forma pertinente al análisis de los textos y de los materiales visuales	CT: 2,3,4,6,8,15 CG: 3,5 CE: 4 CA: 1,2,3
5	Aplicar los conocimientos adquiridos para una mejor comprensión del hecho teatral en tanto que es un proceso artístico y creativo	CT: 2,6,9,11,12,13,16,17 CG: 3,5 CE: 1,3,5 CA: 1,2,5
6	Relacionar las corrientes de pensamiento generales con la Teoría Teatral y la Dramaturgia	CT: 11,12,13,16,17 CG: 3,5 CE: 1,2,5 CA: 2,5

4.3. Criterios de calificación

La nota final de la asignatura se obtendrá mediante la realización de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los apartados señalados en el cuadro situado al comienzo del epígrafe 4.1, y según los porcentajes allí expresados. En el caso de no superar convenientemente los ejercicios de la evaluación continua de las unidades didácticas en la convocatoria de febrero, los alumnos deberán recuperar la asignatura mediante la presentación de todos los trabajos prácticos realizados durante el semestre y el portafolio para la convocatoria de septiembre.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ARANDA TORRES, Cayetano (2004). *Introducción a la Estética contemporánea*. Almería: Universidad, Servicio de Publicaciones.
- AUDI, Robert (2004). *Diccionario Akal de Filosofía*. Madrid: Akal.
- AUMONT, Jacques (2011). *La estética hoy*. Madrid: Cátedra.
- BODEI, Remo (1999). *La forma de lo bello*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- BORIE, M. de, ROUGEMONT, M. de y SCHERER, J. (1995). *Estética teatral. Textos de Platao a Brecht*. Lisboa: Fundación Calouste Gulbenkian.
- BOZAL, Valeriano (1998). *Historia de las ideas estéticas (2 Vols.)*. Madrid: Historia 16.
- BOZAL, Valeriano (ed.) (2010). *Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas (Vol. I)*. Madrid: Librería Antonio Machado.
- CONNELLY, Frances S. (2015). *Lo grotesco en el arte y la cultura occidentales: La imagen en juego*. Madrid: Librería Antonio Machado.
- CORMAN, Enzo (2007). *¿Para qué sirve el teatro?: Artículos y conferencias (1987-2003)*. Valencia: Universitat.
- DANTO, Arthur C. (2010). *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- ECO, Umberto (2004). *Historia de la belleza*. Buenos Aires: Lumen.
- ECO, Umberto (2007). *Historia de la fealdad*. Buenos Aires: Lumen.
- ECO, Umberto (2015). *Apocalípticos e integrados*. Madrid: Debolsillo.
- FERRATER MORA, José (2009). *Diccionario de Filosofía (4 Vols.)*. Barcelona: Ariel.
- GALPALSORO, J.I. y Poza Martín, F.J. (2007). *El universo filosófico (Akal Diccionarios)*. Madrid: Akal.
- GENTILI, C. y GARELLI, G. (2015). *Lo trágico*. Madrid: Librería Antonio Machado.
- GIVONE, Sergio (2006). *Historia de la Estética*. Madrid: Tecnos.
- GÓMEZ GARCÍA, Manuel (1998). *Diccionario Akal de Teatro*. Madrid: Akal.
- GONZÁLEZ CRUSSI, Francisco (2011). *Ver: Sobre las cosas vistas, no vistas y mal vistas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- GONZÁLEZ GARCÍA, A., CALVO SERRALLER, F. y MARCHÁN FIZ, S. (1999). *Escritos de arte de vanguardia, 1900-1945*. Madrid: Itsmo.
- HAUSER, Arnold (2016). *Historia social de la Literatura y el Arte*. Barcelona: Debolsillo.
- LEYRA, Ana María (2013). *La mirada creadora*. Madrid: Antígona.
- MARCHÁN FIZ, Simón (2000). *La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo*. Madrid: Alianza.

- MARTÍNEZ, Alejandro (2012). *La posmodernidad ante el espejo*. Zaragoza: Prensas Universitarias.
- MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino (1946). *Historia de las ideas estéticas en España* (5 Vols.). Madrid: C.S.I.C.
- MIROZOEFF, Nicholas (2016). *Cómo ver el mundo: Una nueva introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- NANGETTE, Catherine (2004). *Estética del teatro*. Buenos Aires: Artes del Sur.
- PAVIS, Patrice (2002). *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós.
- PÉREZ MINK, Domingo (1991). *Debates sobre el teatro español contemporáneo (Escritos teatrales I)*. La Laguna: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias.
- PÉREZ MINK, Domingo (1992). *Teatro europeo contemporáneo: su libertad y compromisos (Escritos teatrales II)*. La Laguna: Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias.
- PERNIOLA, Mario (2016). *La estética contemporánea*. Madrid: Librería Antonio Machado.
- PUELLES ROMERO, Luis (2011). *Mirar al que mira: Estética y sujeto espectador*. Madrid: Abada.
- ROSALES, Emilio (2009). *Imagen artística, imagen de consumo: Claves estéticas para un estudio del discurso mediático*. Barcelona: El Serbal.
- ROUBINE, Jean-Jacques (2002). *Introducción ás grandes teorías do teatro*. Vigo: Galaxia.
- SÁNCHEZ, José Antonio (ed.) (1999). *La escena moderna: Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal.
- SORIA TOMÁS, Guadalupe (2013). *La representación de las pasiones*. Madrid: Dykinson.
- SOURIEAU, Étienne (1998). *Diccionario de Estética*. Madrid: Akal.
- TATARKIEWICKZ, Wladyslaw (1991). *Historia de la Estética*, 3 Vols. Madrid: Akal.
- TATARKIEWICKZ, Wladislaw (2015). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.
- TORRENTE BALLESTER, Gonzalo (2009). *Escritos de teoría y crítica teatral*. Vigo: Academia del Hispanismo.
- TRÍAS, Eugenio (2016). *Lo bello y lo siniestro*. Madrid: De Bolsillo.
- VALVERDE, José María (2011). *Breve historia y antología de la Estética*. Barcelona: Ariel.

VÁZQUEZ FREIRE, Miguel (2003). *Estética e teatro*. Vigo: Galaxia.

VOLPE, G. Della (1987). *Historia del gusto*. Madrid: Visor, La Balsa de Medusa.

WELLERK, René (1996). *Historia de la crítica moderna*. Madrid: Gredos.

Recusos on-line

Bajo palabra. Revista de Filosofía (Univ. Autónoma de Madrid)

<http://www.bajopalabra.es/>

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com

Boletín de Estética. Programa de estudios en Filosofía del Arte

www.boletindeestetica.com.ar

Cartaphilus. Revista de investigación y crítica estética

<http://revistas.um.es/cartaphilus/index>

Fedro. Revista de Estética y Teoría de las artes <http://institucional.us.es/fedro/>

Imágenes. Revista electrónica del Instituto de Investigaciones Estéticas (Universidad

Nacional Autónoma de México) www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/index.html

Latente. Revista de historia y estética del audiovisual

<http://publica.webs.ull.es/publicaciones/lista-volumenes/latente-revista-de-historia-y-estetica-del-audiovisual/>

Parnaseo (Universitat de Valencia) <http://parnaseo.uv.es>

Portal de Filosofía en Internet www.filosofia.net

Proyecto Filosofía en Español www.filosofia.org

Transversales (Blog del Prof. Adolfo Vasquez Rocca, Univ. Complutense)

<http://philosophieliterature.blogspot.com.es/>