

Estética

Grado en Bellas Artes
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Estética

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2ª

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Manuel Arsenio Antón Salas

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. Al menos se deberá demostrar la obtención del nivel B2.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se

- contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, y conceptuales del arte.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica artística.
- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.
- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes técnicas artísticas.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas
- Saber aplicar herramientas de representación del dibujo a un nivel básico
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico.
- Situar en el contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procedimientos pictóricos.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno

2.2 Descripción de los contenidos

La estética y composición. Teoría e historia de las Bellas Artes. Teoría e historia de las artes aplicadas. Estética y funcionalidad. Historia del diseño. Productos y diversidad cultural. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales de los siglos XX y XXI

2.3 Contenido detallado

La asignatura propone una síntesis de las principales teorías estéticas, desde la Antigüedad hasta la actualidad, enfocada en problemáticas históricas fundamentales: qué es y qué no es arte, la idea de belleza, la experiencia estética o la relación entre producción artística y contexto sociocultural. Conociendo de primera mano estos planteamientos –a través de sus principales conceptos y autores– el alumnado puede alcanzar una comprensión más completa de cuestiones que no sólo afectan al arte, sino que tienen una influencia directa sobre fenómenos que lo superan, como el gusto, la moda, los imaginarios digitales o las formas de representación social. Porque el análisis teórico se complementa con apreciaciones de obras y estilos artísticos específicos, tanto históricos como actuales. Lo que permite comprobar hasta qué punto influyen en nuestra experiencia contemporánea las ideas estudiadas durante el curso, incluso las más alejadas en el tiempo.

Bloque I: Introducción y definiciones.

1. ¿Qué es la estética? Su terminología a través de la historia: arte, forma y contenido, gusto, valor, belleza, interpretación y experiencia estética.

Bloque II: El origen de la cuestión: la Antigua Grecia y su larga sombra.

2. Entre la mística y la matemática: los Pitagóricos.
3. Platón y el mundo de las Ideas.
4. Aristóteles y la categorización del arte: mimesis y catarsis.
5. El cristianismo de herencia clásica: las teorías de Santo Tomás de Aquino.
6. Preparando el terreno: un clasicismo cristiano y el espíritu científico.

Bloque III: El gran paso adelante: Ilustración y Romanticismo.

7. ¿Por qué fue revolucionario el pensamiento ilustrado?
8. La medida suprema de la nostalgia: las ideas de Winckelmann.
9. Hacia la subjetividad romántica: Joseph Addison.
10. La estética como trascendencia en la obra de Edmund Burke.
11. La gran reglamentación: Kant y el juicio estético.
12. La *Tormenta y Empuje* del ímpetu romántico: Goethe y Schiller.
13. ¿La muerte del arte? Aclaraciones del pensamiento estético de Hegel.

Bloque IV: Velocidad de vértigo: la Modernidad.

14. La doble modernidad: fenómeno sociohistórico y fenómeno estético.
15. La perspicacia de Baudelaire para la vida moderna.
16. La estética disolvente: descubrimientos y cuestionamientos en Marx, Nietzsche y Freud.
17. Estética en una realidad de masas. La modernidad se acelera.
18. La teoría crítica: las profecías de Walter Benjamin y la Escuela de Frankfurt.

Bloque V: Hacia la desintegración virtual.

19. ¿Ha muerto la Modernidad?
20. Actualizar lo imposible: el Situacionismo, utopía limitada.
21. Esa gran diferencia: la desmaterialización del arte según Lippard.
22. De pronto, la Posmodernidad: ¿realidad o ficción?
23. Fascinación y Terror: el *giro pictorial* y la actualidad estética en Le Brun y Tanni.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Se propondrá un texto que fundamente ideas estéticas de un fenómeno estético concreto para ser leído, criticado y comentado según las ideas estéticas de un contexto histórico distinto. El objetivo es que el alumnado compruebe si los conceptos analizados durante el curso pueden extrapolarse al análisis de contextos distintos a los que éstos fueron elaborados. O, si por el contrario, las teorías estéticas elegidas para el comentario no pueden desprenderse de su marco histórico. (30% de la nota final).

Examen Parcial: se evaluará la capacidad del alumnado para comentar un texto seleccionado de los autores y teorías del temario, que se calificará siguiendo los siguientes criterios:

Una correcta identificación de las teorías estéticas expresadas en el texto.

Un análisis específico de esas ideas, su definición y explicación.

Una correcta relación con las teorías del autor del texto y con las ideas de su contexto cultural.

Una correcta conclusión que ofrezca una reflexión sólida sobre las ideas del texto.

(10% de la nota final).

Examen Final: se evaluará la capacidad del alumnado para comentar dos textos seleccionados de los autores y teorías del temario, que se calificarán siguiendo los siguientes criterios:

Una correcta identificación de las teorías estéticas expresadas en el texto.

Un análisis específico de esas ideas, su definición y explicación.

Una correcta relación con las teorías del autor del texto y con las ideas de su contexto cultural.

Una correcta conclusión que ofrezca una reflexión sólida sobre las ideas del texto.

(50% de la nota final).

2.5. Actividades formativas

- Clases de teoría y práctica (30%): 450h.100% presencialidad
- Trabajo personal (50%): 750h. 0% presencialidad
- Tutorías (10%): 150h. 50% presencialidad
- Evaluación (10%): 150h. 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Prueba parcial	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Trabajos prácticos	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre en la convocatoria extraordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4.-BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Bayer, R. (1980). *Historia de la Estética*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Beardsley, M. y Hospers, J. (2007) *Estética. Historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra.
- Berger, J. (2010) *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Bozal, V. (2010). *Historia de las ideas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Machado.
- Calinescu, M (2002). *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadentismo, Kitsch, Posmodernismo*. Madrid: Tecnos.
- Jiménez, J. (1998) *Imágenes del hombre. Fundamentos de estética*. Madrid: Tecnos.
- La Rubia-Prado, F. La Rubia, L. Puy, N. (2021). *Teorías contemporáneas del arte y la literatura*. Madrid: Tecnos.
- Plazaola, J. (2007). *Introducción a la Estética. Historia, teoría, textos*. Bilbao: Deusto.
- Ramírez, J.A. (2009). *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid: Akal.
- Tatarkiewicz, W. (2010). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos.

Bibliografía recomendada

- Adorno, Th. W. (2005). *Teoría estética*. Madrid: Akal.
- Aznar, Y. (2019). *Miradas políticas en el país de las fantasías*. Madrid: Akal.
- Baudelaire, C. (2017). *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid: Machado.
- Baudrillard, J. (2010). *El sistema de los objetos*. Madrid: Siglo XXI editores.
- Bauman, Z. (2014) *Arte ¿Líquido?* Madrid: Sequitur.
- Benjamin, W., (2010). *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. Madrid: Casimiro libros.

- Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Bürger, P (2000). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península
- Castro Flórez, F (2019) *Estética de la crueldad. Enmarcados artísticos en un tiempo desquiciado*. Madrid: Fórcola.
- Danto, A., (2010) *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- Debord, G (2002). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos.
- Didi-Huberman, G. (1998). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Argentina: Bordes Manantial.
- Foster, H (2002) *Diseño y delito*. Madrid, Akal.
- Gombrich, E. (1999). *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte*. Barcelona: Seix Barral
- Jameson, F. (1996). *Teoría de la postmodernidad*. Madrid: Trotta
- Lombardo, G (2008) *La estética antigua*. Madrid: Antonio Machado
- Marchán Fiz, S. (2000). *La estética en la cultura moderna*, Madrid: Alianza Editorial.
- Martín Prada, J. (2023) *Teoría del arte y cultura digital*. Madrid: Akal.
- Martínez Luna, S. (2019). *Cultura Visual. La pregunta por la imagen*. Vitoria: Sans-Soleil.
- Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la Imagen*. Madrid: Akal.
- Perniola, M. (2016). *La estética contemporánea*. Madrid: Antonio Machado.
- Pinotti, A. (2011) *Estética de la pintura*. Madrid: Antonio Machado
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago ediciones.
- Santamaría, A. (2019) *Alta cultura descafeinada. Situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo*. Madrid: Akal.
- Tanni, V. (2023) *Memestética*. Madrid:Turner.
- Tatarkiewicz, W. (2008) *Historia de la estética (3 volúmenes)*, Madrid: Akal.
- Valverde, J. M. (2009). *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona: Ariel.

5.-DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. Don Manuel Arsenio Antón Salas
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor
Correo electrónico	mantons@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previamente para concertar una cita
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctor Cum Laude en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid.</p> <p>PDI de vanguardias en el Máster de Mercado de Arte y Empresas Relacionadas de la Universidad Nebrija, compagina la docencia con el trabajo de crítico de arte y comisario independiente.</p> <p>Sus líneas de investigación se centran, como su tesis doctoral, en los imaginarios de masas de la modernidad tardía, los ámbitos sociales en los que se desarrollan y los intercambios lingüísticos con las corrientes artísticas de cada contexto. Sobre todas estas cuestiones ha publicado artículos académicos, capítulos de libros y catálogos de exposiciones.</p> <p>Actualmente se encuentra ultimando la publicación de su tesis doctoral y preparando un texto para un libro colectivo sobre el arte durante la Alemania de entreguerras.</p>