

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS Y DE LAS TEORÍAS ARTÍSTICAS II

CURSO 2013-14

MÓDULO	MATERIA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
CONOCIMIENTOS SISTEMÁTICOS E INTEGRADOS DEL HECHO ARTÍSTICO	HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS	3º	2º	6	OBLIGATORIA
PROFESOR(ES) Grupo A. ESPERANZA GUILLÉN MARCOS Grupo B. JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ		DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS Esperanza Guillén Marcos Departamento de Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Granada Campus Universitario de Cartuja, s/n 18071 Granada Tfno. 958241000 (ext. 20296) eguillen@ugr.es			
		José Miguel Puerta Vílchez Departamento de Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Granada Campus Universitario de Cartuja, s/n 18071 Granada Tfno. 958153272 e-mail: jmpuert@gmail.com			
		HORARIO DE TUTORÍAS Esperanza Guillén Marcos Lunes: de 8'20 a 12'30 (2º Cuatrimestre) Martes y jueves: de 12'30 a 13'30 (2º Cuatrimestre) José Miguel Puerta Vílchez Lunes y miércoles: de 19,30 a 20,30 h. (2º cuatrimestre) Martes: de 17,30 h. a 18,30 h. (2º cuatrimestre)			
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE		OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR			
Grado en Historia del Arte					
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)					

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

Evolución de las Ideas Estéticas y de las Teorías del Arte a lo largo del tiempo en el ámbito de la cultura occidental a partir del siglo XVIII y hasta nuestros días. Principales teorías y metodologías de análisis del hecho artístico en relación con las obras y artistas más significativos del marco cronológico acotado.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

1. Capacidad para elaborar y defender públicamente trabajos teóricos a partir del análisis y síntesis de textos escritos
2. Capacidad para relacionar ideas y conceptos
3. Capacidad para comprender conceptos esenciales de la estética y la teoría artística
4. Adquisición de conocimientos sobre las principales metodologías de análisis e interpretación de los fenómenos artísticos
5. Adquisición de conocimientos sobre las principales fuentes escritas y gráficas o visuales de la Historia del Arte

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

Se pretende, en esta asignatura, dar a conocer al alumno los principales conceptos estéticos y teorías artísticas elaborados por el pensamiento moderno, su esencia y desarrollo desde el siglo XVIII hasta nuestros días, sin olvidar el contexto histórico-artístico y cultural en el que se gestaron; por lo que la literatura, la crítica, la filosofía y la historiografía artística protagonizarán las reflexiones sobre la creación y la percepción estética de cada momento histórico estudiado.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

- 1.-Introducción : estética, teoría y crítica de arte.
2. Los orígenes de la estética contemporánea en la Ilustración europea.
  - Baumgarten.
  - El empirismo inglés y la subjetivización del gusto.
  - La relectura de la antigüedad clásica: Winckelmann y Lessing
  - Burke y la transferencia del concepto de lo sublime al campo de la estética.
  - Los teóricos de lo pintoresco.
3. La estética kantiana.
  - La Crítica del Juicio en el marco del idealismo trascendental.
  - Universalidad y subjetividad de los juicios de gusto.
  - El desinterés estético.
4. Los inicios del pensamiento romántico.
  - Crisis de la universalidad del clasicismo.
  - Goethe y el Sturm und Drang.
  - La escuela de Jena.
  - Religiosidad, medievalismo y reivindicación de las nacionalidades:
5. Arte, naturaleza e historia en Hegel.
  - Arte, religión y filosofía como momentos del espíritu absoluto.
  - Lo bello como manifestación sensible de la idea.
  - Evolución del arte. Las formas simbólica, clásica y romántica.

-La muerte de arte.

6. De Schopenhauer a las poéticas del simbolismo

- Schopenhauer.
- Hacia una estética experimental: Fechner.
- Ruskin y la religión del arte.
- Arte y artesanía. W. Morris.
- Crítica y estética en Baudelaire.
- El absolutismo estético de Nietzsche.

7. Teoría general del arte de vanguardia.

- Tópicos a discutir.
- Escritos teóricos y manifiestos.
- Ortega y Gasset
- El doble rostro de las vanguardias: Formalismo y crítica de la institución arte

8. Intuición y Einfühlung.

- Vischer, Volkelt y Lipps.
- La intuición en Bergson .
- La estética de Croce

9. Arte y psicoanálisis.

- Freud.
- Los arquetipos de Jung y el inconsciente colectivo.
- Relaciones con la teoría del surrealismo.

10. La sociología de arte.

- Neomarxismo estético: Lukács, Benjamín y Adorno.
- Sociología e historia social del hecho artístico: de Francastel a Bourdieu

11. La teoría del arte del Estructuralismo a la crisis postmoderna

- Estructuralismo y postestructuralismo en Francia.
- La hermenéutica contemporánea.
- La polémica sobre el fin de la modernidad: la muerte del arte y el retorno a la crítica en Arthur Danto y la teoría de la posmodernidad de Jameson
- El pensamiento europeo en la crítica de arte norteamericana: el grupo de October.

TEMARIO PRÁCTICO:

- Seminarios: Lecturas comentadas y debates sobre una selección de textos de autores previamente estudiados durante las clases teóricas
- Exposición de trabajos realizados por los alumnos
- Eventualmente, se realizarán actividades fuera de la facultad para asistir a conferencias o a exposiciones

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía fundamental

- ANDERSON, Perry: *Los orígenes de la posmodernidad*. Barcelona, Anagrama, 1998
- BANFI, Antonio: *Filosofía del Arte*, Barcelona, Península, 1987.
- BENJAMIN, Walter. *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1982
- BOSANQUET, Bernard: *Historia de la estética*. Buenos Aires, Nueva Visión 1970
- BOZAL, Valeriano (Coord.): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, 2 vols. Madrid, Visor, 1996.
- BOURDIEU, Pierre: *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona, Anagrama, 1995
- BÜRGUER, Peter: *La teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1987
- CONNOR, Steve: *Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad*. Madrid, Akal, 2002
- D'ANGELO, Paolo: *La estética del Romanticismo*, Madrid, Visor, 1999.
- DANTO, Arthur C. *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós 2002
- ESTRADA HERRERO, David: *Estética*, Barcelona, Herder, 1988.
- GIVONE, Sergio: *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1990.
- FRANZINI, Elio: *La estética del siglo XVIII*, Madrid; Visor, 2000
- JAMESON, Fredric: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Barcelona, Paidós, 1991
- JAUSS, Hans Robert. *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*. Madrid, Taurus, 1992
- JIMÉNEZ, José: *Imágenes del Hombre, Fundamentos de estética*, Madrid, Tecnos, 1992.
- LE BOT, Marc: *Pintura y maquinismo*. Madrid, Cátedra, 1979
- MARCHAN FIZ, Simón: *La estética en la cultura moderna*, Madrid, Alianza, 1987.
- MORPURGO TAGLIABUE, Guido: *La estética contemporánea*, Buenos Aires, Losada, 1971.
- MORAVSKY, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Península, 1977.
- OCAMPO, Estela y PERAN, Martí: *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1991.
- OSBORNE, Harold: *Estética*, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1976.
- PAREYSON, Luigi: *Conversaciones de estética*, Madrid, Visor, 1988.
- PERNIOLA, Mario: *La estética del siglo veinte*. Madrid, Visor, 2001.
- PICÓ, José (comp.) *Modernidad y postmodernidad*, Madrid, Alianza, 1998.
- VATTIMO, Gianni. *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna*. Barcelona, Gedisa, 1986

2. Bibliografía complementaria

- AA.VV. *Fuentes y documentos para la Historia del arte*. Barcelona, Gustavo Gili
- CHIPPS, H.B. *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Akal, 1996.
- MARÍ Antoni (ed). *El entusiasmo y la quietud. Antología del Romanticismo alemán*. Barcelona, Tusquets, 1979
- SOURIAU, Etienne. *Diccionario de estética*. Madrid, Akal, 2000
- VALVERDE, José María: *Breve historia y antología de la estética*, Barcelona, Ariel, 1987

ENLACES RECOMENDADOS

- Google Libros (<http://www.google.es/books>)
- Salonkritik (<http://www.salonkritik.com/>)

METODOLOGÍA DOCENTE

Actividades formativas de carácter presencial (40%)

- Sesiones teóricas: Metodología de enseñanza que implica la explicación de contenidos por el profesorado relativo a la programación del temario que se contempla en la Guía Docente, con el acompañamiento de materiales didácticos diversos.
- Sesiones prácticas: Metodología de enseñanza que complementa y amplía las sesiones teóricas. El profesorado contará con los medios de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales,...) para fomentar el debate y la reflexión crítica. Se contemplan, asimismo, la participación en seminarios, exposición de trabajos y salidas del centro para realizar prácticas de campo (visitas a exposiciones, museos, monumentos, recorridos urbanos, galerías, archivos, bibliotecas, asistencia a ciclos de conferencias,...)
- Tutorías individuales y colectivas, concebidas como un espacio formativo y educativo de amplio espectro a través de las que el alumno alcance y desarrolle su aprendizaje.
- Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos.

Actividades formativas de carácter no presencial (60%)

- Actividades de trabajo autónomo: estudio y trabajo individual del alumno (lectura de textos especializados, elaboración de trabajos, búsqueda en archivos digitales y bases de datos audiovisuales, bibliográficas y hemerográficas...
- Actividades de trabajo en equipo, mediante la participación en proyectos, debates, preparación de exposiciones colectivas,...

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

		Actividades presenciales (horas)						Actividades no presenciales (horas)		
		Sesiones teóricas	Sesiones prácticas	Exposiciones y seminarios	Exámenes	Tutorías individuales	Tutorías colectivas	Estudio	Trabajos individuales del alumno	Trabajo en grupo
Total horas	145	36	12	6	5	1	5	46	14	30

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Según la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de Mayo de 2013), la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos, objetivos y de imparcialidad.

La evaluación será preferentemente continua, entendiéndose por tal la evaluación diversificada mediante diversos procedimientos e instrumentos de evaluación (exámenes, trabajos, prácticas, participación activa y otras pruebas o actividades que garanticen una evaluación objetiva del aprendizaje y rendimiento). No obstante, también se contempla una evaluación única final, entendiéndose por tal la que se realiza en un solo acto académico, a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud,

discapacidad o cualquier otra cusa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua.

▪ **Evaluación continua**

Esta evaluación recogerá las calificaciones parciales obtenidas por cada alumno en los trabajos, prácticas de aula y de campo y participación activa en el aula a través de intervenciones personales y/o en grupo exponiendo trabajos, conceptos, visitas a exposiciones, etc.). Supondrá entre un 40%-50% de la nota final. Para el otro 60%-50% de la calificación, el alumno habrá de superar una prueba escrita u oral sobre un tema, texto o imágenes relativas al contenido del programa que se realizará en la convocatoria ordinaria de junio. De no superar esta evaluación, habrá de examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

▪ **Evaluación única final**

La evaluación única final podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta Guía Docente.

Para acogerse a la evaluación final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento de Historia del Arte, que dará traslado al profesorado de la asignatura, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

El examen mediante evaluación única final se realizará durante el periodo correspondiente a la Convocatoria Ordinaria de esta asignatura y, para los que no se hubieran presentado o hubieran suspendido, en la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En la guía didáctica correspondiente a la asignatura se desarrollará de forma pormenorizada el temario, así como el cronograma de actividades, la metodología docente y la concreción exacta de los criterios de evaluación.

