

Curso 2019-2020

RESAD

Centro público

Dirección General de Universidades
e Investigación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

GUÍA DOCENTE DE ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE

Titulación

**TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de Junio)**

TITULACIÓN:(Título Superior de Enseñanzas Artísticas / Proyecto Propio.

Orden 1856/2016 de 9 de Junio

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE

Tipo ¹	FORMACIÓN OBLIGATORIA	
Carácter ²	CLASES DE ENSEÑANZA TEÓRICA	
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Escenografía/Escenografía, Iluminación y Personaje	
Materia	Estética	
Periodo de impartición ³	Anual curso 2018 19	
Número de créditos	5 ECTS /125 h	
Departamento	Plástica Teatral	
Prelación/ requisitos previos	Historia del Arte	
Idioma/s en los que se imparte	Castellano	

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
TORREJÓN MORA, JOSÉ VICENTE	ilecebra@yahoo.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decretos de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

Competencias generales

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

Competencias específicas

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I. Bases de tratamiento en el pensamiento estético. II. La estética de la Antigüedad. III. La estética en la Edad Media.	<p>Tema 1. Forma. Concepto. Genio, artífice y creatividad. El gusto y el juicio. Lo Bello. La Mímesis.</p> <p>Tema 2. El idealismo platónico y el realismo aristotélico. Conveniencia de las Artes. Las estéticas del epicureísmo y del estoicismo. El helenismo como primera modernidad. La culminación de la estética alejandrina: Plotino. El pensamiento estético latino. Teorías unificadoras de la pintura y de la poesía.</p> <p>Tema 3. Ideas estéticas de los primeros escritores cristianos: Los Padres de la Iglesia. La teofanía de las artes. La estética de la luz y la estética del sonido. San Agustín, Alberto Magno y Tomás de Aquino. Las poéticas italianas: el <i>Dolce Stil nuovo</i>. Dante. La aportación española: la filosofía del amor y del arte en la escuela Iuliana.</p>
IV. La Teoría de las Artes durante el Renacimiento. V. Las estéticas del Manierismo. VI. El Barroco, fenómeno de civilización.	<p>Tema 4. Humanismo y Neoplatonismo: la Academia Florentina. Teorías artísticas del Quattrocento y del Cinquecento. La idea y el concepto. Tratadística y leyes de representación.</p> <p>Tema 5. El Manierismo como crisis del Renacimiento y punto de arranque del arte y del pensamiento modernos. G. Cardano. Comprensión de la Ilusión y del Engaño. Lo Lúdico y el intelectualismo hermético. Rasgos esenciales de lo Grotesco.</p> <p>Tema 6. Juicios de valor en el estudio del Barroco. Metamorfosis y ostentación. Barroco y poder político. Conjunto de ideas estéticas que configuran la cultura barroca. Visiones de la pintura barroca. Teorías de la Imagen en el s. XVII.</p>
VII. Ideas estéticas del Rococó, de la Ilustración y del Neoclasicismo.	<p>Tema 7. La estética del clasicismo desde el <i>Grand Siècle</i>. La Academia. El Enciclopedismo. El Neoclasicismo inglés. El retorno a lo natural: la moral del paisaje. El pintoresquismo. Primer orientalismo.</p>
VIII. La condición estética en el s. XVIII.	<p>Tema 8. El empirismo. La estética del prerromanticismo inglés. Burke y su influencia en la estética kantiana. Ideas de lo sublime. Lessing y el problema del "Laocoonte". El idealismo trascendental de Kant: el juicio del gusto y de lo bello. Las estéticas del <i>Empfindsamkeit</i> y del <i>Sturm und Drang</i>.</p>
IX. Estéticas sajonas en el s.XIX.	<p>Tema 9. Romanticismo e idealismo postkantiano. El <i>Urgrund</i> y la <i>Urpflanze</i>. Goethe y la facultad de la intuición. Friedrich y la teología de su contexto. El Arte y la Sinestesia como visión del mundo. El voluntarismo schopenhaueriano. El vitalismo nietzscheano. La <i>Gesamtkunstwerk</i> wagneriana.</p>
X. Estéticas finiseculares.	<p>Tema 10. La religión en el arte: Ruskin, Morris y el rosacrucianismo. El arte como oficio. El dandismo y el decadentismo. Baudelaire y lo cómico. La caricatura y la sátira. Surrealismos y expresionismos en las poéticas del XIX.</p>
XI. Bases de las poéticas del siglo XX.	<p>Tema 11. Transversalidad de los lenguajes artísticos. El silencio. Lo primitivo y lo marginal. La tecnología y lo mecánico. Sintetismo y simultaneísmo. El nihilismo. La sublimación de los procesos y el azar. Objetividad y Realismo. Medio y Mensaje. Arte y cultura</p>

**XII. Contextos del
pensamiento estético del
siglo XX.**

popular.

Tema 12. Lo fenomenológico. El formalismo. El hedonismo. La teoría marxista de las artes. Ideas sobre la reproductibilidad. La Nueva visión del Espíritu y del Hombre. Heidegger y el Ser. Conceptos modernos de lo trágico. El existencialismo. La postmodernidad: discursos e ideas sobre la verdad. Baudrillard y la Ilusión.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a:...69 horas
Actividades prácticas	a:...horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a:...3 horas
Realización de pruebas	a:...6 horas
Horas de trabajo del estudiante	b:...24 horas
Preparación prácticas	b:... horas
Realización de pruebas	b:...24 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = ...125 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	<p>La propuesta metodológica para el desarrollo de los contenidos de la asignatura se fundamentará en las siguientes estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none">-Visualización crítica de imágenes (también videos, fotografías, dibujos...) y textos relativos al tema.-Utilización de informaciones diversas sobre el contexto histórico y las circunstancias concretas de las principales corrientes del pensamiento artístico para el análisis y la comprensión de las expresiones artísticas de cada tiempo.-Análisis y contextualización de los elementos básicos del lenguaje plástico y visual en las manifestaciones y expresiones artísticas, así como su influencia en el diseño de obras posteriores y de nuestra iconografía cotidiana actual.-Transmisión de informaciones diversas sobre el contexto histórico y las circunstancias concretas del concepto desarrollado, así como de las diferentes creaciones de ese momento.-Análisis y contextualización de los elementos básicos del lenguaje plástico y visual en las manifestaciones y
----------------------	---

	expresiones artísticas, así como su influencia e interrelación con la producción escrita coetánea y con las caracterizaciones narrativas de la iconografía y la retórica de la iconoesfera actual.
Actividades prácticas	-Elaboración de trabajos individuales en los que se desarrollen e integren de manera personal los contenidos y las dinámicas desarrolladas en el marco del aula. -Audición de fragmentos musicales relativos a un determinado entorno estético o que se constituyan como ejemplo de un concepto o de una idea estética.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Actividades teóricas	

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Dos pruebas escritas (exámenes), parciales y eliminatorias. Consistirán ambas en el desarrollo por escrito de distintos conceptos clave junto al comentario de algunos textos facilitados. En este sentido, una primera parte de esta prueba escrita, de una hora de duración, consistirá en la elección de un tema general de entre dos que se ofrezcan, relacionado con los contenidos abordados en el aula. La segunda parte consistirá en el comentario pertinente de dos textos entre tres que se faciliten.
Actividades prácticas	Por otra parte se comandará la realización de un trabajo de investigación por escrito sobre un tema de los contenidos del temario, trabajo cuya realización se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre y que deberá consignarse para finales de mayo.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Actividades teóricas	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<p>La evaluación tendrá en cuenta el grado de adquisición y consolidación de las competencias en base a los siguientes <u>criterios de evaluación</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interpretar obras generales de creación artística –incluida la teatral- con un método que permita captar los elementos que la configuran: los intrínsecos (materiales, elementos formales, tratamiento y significación del tema) y fundamentalmente los extrínsecos (personalidad del artista, clientela, condiciones económicas, sociales, influencias ideológicas...).- Conocer y utilizar correctamente los procedimientos necesarios que permitan de manera independiente e individual comprender e interpretar las diversas dimensiones de una creación artística.- Identificar y situar cronológicamente obras artísticas y teatrales representativas de cada momento histórico, señalando los rasgos característicos más destacados que permitan su clasificación en un determinado momento ideológico y estético, y contrastando y comparando las concepciones estéticas de su tiempo y sus diferentes rasgos estilísticos para apreciar y considerar las permanencias y las transformaciones de los mismos.- Comprender la homogeneidad y diversidad de la producción artística de cada época.
Actividades prácticas	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Actividades teóricas	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
<ul style="list-style-type: none">- <u>En el comentario de los textos</u> (5 puntos: 2,5+2,5) coméntalos añadiendo el contexto general de pensamiento al que se remiten; disertando – al mismo tiempo, y de manera más amplia y multidisciplinar –, sobre los valores en ellos contenidos.- <u>En el desarrollo del tema</u> (5 puntos): se valorará el dominio del tema planteado, estructurando el contexto y el encuadre de sus particulares así como los ejemplos elegidos para su exposición.	
Es importante reseñar cómo la evaluación continua del proceso de aprendizaje, se basa en el seguimiento continuado de la trayectoria del estudiante y, por ello, la asistencia se revela como imprescindible para la perfecta consecución de los objetivos planteados, dado que los contenidos serán desarrollados desde múltiples perspectivas y metodologías.	
Es importante reseñar cómo la evaluación continua del proceso de aprendizaje, se basa en el seguimiento continuado de la trayectoria del estudiante y, por ello, la asistencia se revela como imprescindible para la perfecta consecución de los objetivos planteados, dado que los contenidos serán desarrollados desde múltiples perspectivas y metodologías.	
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Una prueba escrita global	80%
Trabajo escrito de investigación individual	20%
Total	100%

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas 83 presenciales
--------	---	-----------------------------------

Instrumentos	Ponderación
PRUEBA ESCRITA GLOBAL	
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Dirección General de Universidades
e Investigación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

Semana 1	TEMA1: Forma. Concepto. Genio, artífice y creatividad. El gusto y el juicio. Lo Bello. La Mímesis.		
	Clases teóricas:	Forma. Concepto. Genio, artífice y creatividad.	2,5 horas
	Clases prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Clases teórico /prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Evaluación :	Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido	X horas
Semana 2	TEMA1: Forma. Concepto. Genio, artífice y creatividad. El gusto y el juicio. Lo Bello. La Mímesis.		
	Clases teóricas:	El gusto y el juicio. Lo Bello. La Mímesis.	2,5 horas
	Clases prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Clases teórico /prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Evaluación :	Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido	X horas
Semana 3	TEMA 2: El idealismo platónico y el realismo aristotélico. Conveniencia de las Artes. Las estéticas del epicureísmo y de El helenismo como primera modernidad. La culminación de la estética alejandrina: Plotino. El pensamiento estético latino unificadoras de la pintura y de la poesía.		
	Clases teóricas:	El idealismo platónico y el realismo aristotélico. Conveniencia de las Artes.	2,5 horas
	Clases prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Clases teórico /prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede	X horas
	Evaluación :	Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido	X horas
Semana 4	TEMA 2: El idealismo platónico y el realismo aristotélico. Conveniencia de las Artes. Las estéticas del epicureísmo y de El helenismo como primera modernidad. La culminación de la estética alejandrina: Plotino. El pensamiento estético latino unificadoras de la pintura y de la poesía.		
	Clases teóricas:	Las estéticas del epicureísmo y del estoicismo. El helenismo como primera modernidad.	2,5 horas
	Clases prácticas:		X horas
	Clases teórico /prácticas:		X horas
	Otras actividades formativas :		X horas
	Evaluación :		X horas
Semana 5	TEMA 2: El idealismo platónico y el realismo aristotélico. Conveniencia de las Artes. Las estéticas del epicureísmo y de El helenismo como primera modernidad. La culminación de la estética alejandrina: Plotino. El pensamiento estético latino unificadoras de la pintura y de la poesía.		
	Clases teóricas:	La culminación de la estética alejandrina: Plotino. El pensamiento estético latino.	2,5 horas

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Dirección General de Universidades
e Investigación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Historia de las Ideas Estéticas</i>
Autor	BOZAL, V.
Editorial	Historia 16. Madrid, 1998.
Título	<i>Historia de las ideas estéticas del mundo moderno.</i>
Autor	BOZAL, V.
Editorial	La Balsa de la Medusa-Visor. Madrid, 1999.
<i>Historia del gusto</i>	
DELLA VOLPE, G.	
Visor. Madrid, 1997.	
<i>La estética musical desde la Antigüedad.</i>	
FUBINI, E.	
Alianza. Madrid, 1992.	
<i>Pasado y presente en el arte y en el gusto.</i>	
HASKELL, F.	
Alianza. Madrid, 1993.	
<i>Diccionario de Estética.</i>	
HENCKMANN, W. y LOTTER, K. (eds.)	
Crítica. Barcelona, 1998.	
<i>¿Qué es la estética?</i>	
JIMÉNEZ, M.	
Alianza. Madrid, 2000.	
<i>Introducción a la Estética: Historia, Teatro y texto.</i>	
PLAZAOLA, J.	

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Universidad de Deusto. Bilbao, 1991.	
<i>Diccionario Akal de Estética.</i>	
SOURIAU, E. (ed.)	
Akal, Madrid, 1998.	
<i>Diálogo sobre arte, cultura y sociedad.</i>	
TÀPIES, A. y JULIÁN, I.	
Icaria. Barcelona, 1977.	
<i>Historia de la estética (3 vols.).</i>	
TATARKIEWICZ, W.	
Akal. Madrid, 1998.	
Historia de seis ideas.	
TATARKIEWICZ, W.	
Tecnos. Madrid, 1997.	

11.2. Bibliografía complementaria

<i>El pintor de la vida moderna.</i>
BAUDELAIRE, Ch.
Colegio de Aparejadores. Murcia, 1995.
BAUDRILLARD, J.
Monte Ávila editores Latinoamericanos. Caracas, 1997.
<i>La evolución creadora.</i>
<i>La evolución creadora.</i>
BERGSON, H.
Espasa. Madrid, 1973.
<i>La risa: ensayo sobre la significación de lo cómico.</i>
BERGSON, H.
Espasa. Madrid, 1973.
<i>Mímesis: las imágenes y las cosas.</i>
BOZAL, V.

Visor-La Balsa de la Medusa. Madrid, 1996.

El gusto

BOZAL, V.

Visor-La Balsa de la Medusa. Madrid, 1999.

Rizoma. Introducción.

DELEUZE, G. y GUATTARI, F.

Pre-textos. Valencia, 2003.

Del arte objetual al arte de concepto.

MARCHÁN FIZ, S.

Akal. Madrid, 1997.

Elogio y refutación del ingenio.

MARINA, J.A.

Anagrama. Barcelona, 1992.

Teoría de la inteligencia creadora.

MARINA, J.A.

Anagrama. Barcelona, 1992.

Diccionario de los sentimientos.

MARINA, J.A. y LÓPEZ PENAS, M.

Anagrama. Barcelona, 1995.

El origen de la tragedia.

NIETZSCHE, F.

Espasa. Madrid, 1980.

Estética de lo feo.

ROSENKRANZ, K.

Julio Ollero editor. Madrid, 1992.

La realidad como arte.

TÀPIES, A.

Colegio de Arquitectura. Murcia, 1999.

Lo bello y lo siniestro.

TRÍAS, E.

Ariel. Barcelona, 1999.

¿Qué es el arte?

TOLSTÓI, L.

Alba. Madrid, 1999.

El crítico como artista.

WILDE, O.

Espasa. Buenos Aires, 1947.

11.3. Direcciones web de interés

--	--

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
