

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Patrimonio Histórico

Licenciado en Historia del Arte (Plan 2005)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Historia de las Ideas Estéticas

CARÁCTER :	Troncal	CRÉDITOS TEÓRICOS:	9	CRÉDITOS PRÁCTICOS:	3
-------------------	---------	---------------------------	---	----------------------------	---

CURSO ACADÉMICO:	2011/12	CICLO:	2	CURSO:	4	CUATRIMESTRE:	Anual
-------------------------	---------	---------------	---	---------------	---	----------------------	-------

ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Historia del Arte
------------------------------	-------------------

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.

Estudio de la historia del pensamiento estético y las ideas artísticas. Definición y estudio de las diversas metodologías

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Poner al alumno en contacto con distintos conceptos estéticos, desde la antigüedad a la actualidad, para que configuren su propio pensamiento estético y desarrollen el espíritu crítico

Para que el alumno:

- Conozca la terminología básica de la disciplina estética así como los principios, las concepciones y las argumentaciones de las principales teorías sobre la estética.
- Argumente la noción de Arte según los diferentes planteamientos estéticos.
- Reconozca las principales categorías estéticas.
- Analice la evolución del pensamiento estético y las diferentes formas de valorar la expresión artística a lo largo de la Historia del Arte.
- Identifique y contraste las distintas metodologías estéticas.
- Relacione los conceptos teóricos estéticos con la práctica artística de cada época histórica. Aplicando los conceptos y la metodología de las diversas teorías estéticas al análisis de obras de arte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer las primeras nociones de estética derivadas de las aportaciones del pensamiento griego arcaico.
- Sistematizar el pensamiento pitagórico en relación al arte y la música.
- Comprender los conceptos de la estética platónica y su visión negativa sobre el arte
- Enumerar las ideas principales contenidas en la Poética de Aristóteles
- Concretar las aportaciones estéticas del estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el neoplatonismo.
- Discernir las diferentes visiones estéticas aportadas por la teología medieval.
- Relacionar el carácter general de la mentalidad renacentista con las ideas estéticas del periodo.
- Resumir las aportaciones de Descartes, Hobbes, Shaftesbury y Hume a la historia de la estética.
- Plantear la argumentación de las tres críticas de Kant y resumir las aportaciones que hizo en el ámbito de las ideas estéticas.
- Describir las principales aportaciones del romanticismo a los planteamientos estéticos.
- Describir las principales aportaciones del idealismo de Hegel.
- Profundizar las aportaciones estéticas de Schopenhauer.

- Plantear la concepción nietzschiana y sus repercusiones en el campo de la estética.
- Analizar los rasgos definitorios del pensamiento estético contemporáneo.
- Saber comentar y analizar una obra de arte aplicando los conceptos y la metodología de las diversas corrientes o escuelas estéticas

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Estética

- a) Concepto y principales categorías
- b) Etapas. La experiencia estética, el juicio estético.
- c) Breve introducción a las categorías estéticas.

2. EL PENSAMIENTO ESTÉTICO EN EL MUNDO ANTIGUO

LA ESTÉTICA DE LA CULTURA GRIEGA

2.1. La estética del periodo arcaico

Clasificaciones de las artes y primeras conceptualizaciones:

- Los principios de la poesía
- Los principios de las artes plásticas
- Los conceptos estéticos de los griegos
- La estética de los primeros poetas

2.2. La estética en la Grecia clásica

- a) Introducción
 - b) El pitagorismo y la cuantificación numérica del universo
 - c) El canon
 - d) Los sofistas y la relativización del gusto.
 - e) Arte y utilidad en Sócrates
 - f) La objetividad de lo bello en el idealismo platónico.
 - g) Mimesis y verosimilitud. La filosofía de Aristóteles.
- 2.3. La estética helenística:** Escépticos, estoicos y epicúreos

2.4 LA ESTÉTICA DE LA CULTURA ROMANA

La estética en época romana

- a) Lo bello como imagen mental. Cicerón.
- b) Plotino y la emanación de la belleza
- c) El tratado sobre lo sublime de Pseudolongino

3. CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTÉTICA DE LA EDAD MEDIA

3.1. Aproximación a la estética de la Edad Media

3.2. Lo estético en el pensamiento cristiano primitivo: Los pensadores cristianos y la estética. San Agustín: Armonía y unidad

3.3. La teología medieval en su lado estético. La metafísica de lo bello en la Escolástica. Santo Tomás de Aquino y la estética de la proporción.

4. PLANTEAMIENTOS ESTÉTICOS DEL RENACIMIENTO

4.1. Los tratados artísticos y la estética del Renacimiento.

4.2. La estética del Humanismo.

4.3. La Estética del Manierismo.

5. LA ESTÉTICA DEL PERIODO BARROCO

5.1. Estética Racionalista y Académicista en Francia (los inicios de la Querrela entre antiguos y modernos)

5.2. Estética Clasicista. Bellori y Poussin.

6. LOS ORÍGENES DE LA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA EN LA ILUSTRACIÓN EUROPEA

- 6.1. La trascendencia del Empirismo para la estética. Los empiristas británicos y la estética. (La subjetivación del gusto: Shaftesbury, Hume)
6.2. Neoclasicismo e Ilustración (Winckelmann, Lessing)
6.3. Baumgarten y el nacimiento de la Estética.
6.4 Burke y la transferencia del concepto de lo sublime al campo de la estética.
6.5. Kant: entre racionalismo y empirismo.

7. LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XIX

- 7.1. La estética del Romanticismo. El Romanticismo alemán. Goethe y el Sturm und Drang. El Romanticismo británico.
7.2. El Idealismo. Hegel.
7.3. Misticismo estético y Decadentismo.
7.4. Friedrich Nietzsche.
7.5. El Marxismo y la estética.

8. LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XX

- 8.1. La estética sociológica. Neomarxismo estético: Lukács, Benjamín.
8.2. El Existencialismo y la estética.
8.3. Psicología y estética: Freud, Los arquetipos de Jung y el inconsciente colectivo.
8.4. Semiótica y estética. R. Arnheim y la Gestalt.
8.5. Estructuralismo y estética. Las bases conceptuales del método estructuralista: Saussure, Jakobson, Mukarovsky.
8.6. Estética fenomenológica.
8.7. Nuevas tendencias.

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA

Clases teóricas

Prácticas de carácter obligatorio que consistirán en la elaboración de comentarios de texto, trabajos y lecturas tutelados o en el desarrollo de seminarios específicos de cada apartado con aportaciones personales o colectivas de los alumnos.

Otras actividades

- Análisis pormenorizados de algunas obras concretas, seleccionadas por su representatividad, en su contexto original.
- Visita a museos y exposiciones temporales.
- Ciclos de conferencias

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BAYER, R: *Historia de la Estética*. México, F.C.E., (1961), 1965.

BEARSDLEY, M.C y HOSPERS, J., *Estética. Historia y fundamentos*, Madrid, Cátedra, 1982

BOZAL, V. (ed.) (1996): *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporánea* (2 vols). Visor, Madrid, 1996

ECO, U.: *Historia de la Belleza*. Barcelona: Lumen, 2004.

ECO, U. *Historia de la Fealdad*. Barcelona: Lumen, 2007.

GIVONE, S.: *Historia de la estética*, Madrid, Tecnos, 1990.

JIMÉNEZ, M. *¿Qué es la estética?*, Barcelona, Idea Books, 1999

LYNCH, E. *Sobre la belleza*. Madrid: Anaya, 1999

PLAZAOLA, J.: *Introducción a la estética. Historia, teoría y textos*. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007.

TATARKIEWICZ, W: *Historia de la estética*, 3 vols, Madrid, Akal, 1987-1991.

TATARKIEWICZ, W.: *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos, Madrid 2002

VALVERDE, J. M.: *Breve historia y antología de la estética*, Barcelona, Ariel, 1987.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ADORNO, T. *Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1980.

ASSUNTO, R. *La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del Neoclasicismo*, Madrid, Visor dis., 1990.

BENJAMIN, W. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1973.

BOZAL, V. *Mimesis: las imágenes y las cosas*. Madrid, Visor, 1987.

BOZAL, V., *El gusto*, Madrid, Visor, 1998.

BOWIE, A., *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, Madrid, Visor, 1999

D'ANGELO, P: *La estética del romanticismo*, Madrid, Visor, 1999.

DELLA VOLPE, G.: *Historia del gusto. (Colección la Balsa de la Medusa)* Madrid: Visor, 1987

DICKIE, P., *El siglo del gusto: la odisea filosófica del gusto en el s. XVIII*, Madrid, ed. Antonio Machado, 2003.

FRANZINI, E: *La estética del siglo XVIII*, Madrid; Visor, 2000.

FRISBY, D. *Fragmentos de la modernidad: teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin*, Madrid, Visor, 1992.

GARCÍA LEAL, J. *Filosofía del Arte*, Madrid, Síntesis, 2002.

HEGEL, G.W.F., *Introducción a las Lecciones sobre la estética*, Madrid, Akal, 1989.

HEIDEGGER, M. (1935/6), "El origen de la obra de arte" en Heidegger , *Caminos de bosque*, Madrid, Alianza Universidad, 1995

HUME, D. *La norma del gusto*, Barcelona, Península, 1989.

JAQUES, J. *La estética del Románico y el Gótico*, Madrid, Antonio Machado libros, 2003.

JAUSS, H.R. *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus, 1986.

JIMÉNEZ, J.: *Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética*; Tecnos, Madrid, 1998.

KANT, I., *Crítica del Juicio*, Madrid, Espasa Calpe, 1977,

LESSING, G. *Laocoonte o Sobre las fronteras de la poesía y la pintura*, Madrid, Editora Nacional, 1977.

MARCHÁN, S., *La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo*, Madrid, Alianza, 1987.

MORPURGO TAGLIABUE, G.: *La estética contemporánea*, Buenos Aires, Losada, 1971.

PERNIOLA, M: *La estética del siglo veinte*. Madrid, Visor, 2001.

SUMMERS, D.: *El juicio de la sensibilidad. Renacimiento, naturalismo y emergencia de la Estética*. Madrid, Tecnos (1987), 1993.

VENTURI, L: *Historia de la crítica de Arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se realizará un **examen final** que valore los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos que se contemplan en el desarrollo del programa. Además se realizará un **examen parcial** en el mes de febrero de carácter optativo. Aquellos alumnos que superaran el examen parcial de febrero sólo tendrán que examinarse el día de la prueba final de la parte de la materia impartida en el segundo cuatrimestre. Además en la evaluación global se tendrán en cuenta otros aspectos: **participación** y asistencia a clases, tanto teóricas como prácticas, elaboración de **trabajos**, lecturas, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

75% de la Calificación: Examen

Serán exámenes escritos en los que se calificará el dominio de la materia y el rigor y la claridad expositivos.

25% Actividades Prácticas