

	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO PARA CREACIÓN – MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
	CÓDIGO: R-2680-P-DC-774	VERSIÓN: 2

PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

I. IDENTIFICACIÓN

Facultad que ofrece la Actividad Académica:	ARTES Y HUMANIDADES
Departamento que ofrece la Actividad Académica:	ARTES PLÁSTICAS
Nombre de la Actividad Académica:	ARTE Y ESTÉTICA I
Código de la Actividad Académica:	131G5I
Versión del Programa Institucional de la Actividad Académica (PIAA):	2
Acta y fecha del Consejo de Facultad para: aprobación____ modificación X	Acta No. 03 Fecha: 05/02/2024
Programas a los que se le ofrece la Actividad Académica (incluye el componente de formación al cual pertenece):	Artes Plásticas -Profundización
Actividad Académica abierta a la comunidad:	Si ____ No <u>X</u> __

Tipo de actividad: Teórica <u>X</u> Teórico - Práctica ____ Práctica ____			
Horas teóricas:	96	Horas prácticas:	no
Horas presenciales:	96	Horas no presenciales:	192
Horas presenciales del docente:	96	Relación Presencial/No presencial:	1 a 2
Horas inasistencia con las que se reprueba:	12	Cupo máximo de estudiantes:	15
Habitable (Si o No):	No	Nota aprobatoria:	3.0
Créditos que otorga:	4	Duración en semanas:	16

Requisitos (escribir los códigos y el nombre de las actividades académicas que son requisitos, diferenciados por programas para el caso de una actividad académica polivalente): Taller de expresión I 120G5I

II. JUSTIFICACIÓN:

Los seminarios de Arte y Estética tienen como objetivo profundizar en distintos aspectos teóricos del arte, principalmente en aquellos que parten de la estética entendida como disciplina filosófica y su relación con la práctica artística. Desde el siglo XVIII, la Estética es considerada un campo de reflexión, que se ocupa de estudiar la experiencia sensible, formulando teorías en torno al gusto, la percepción y en general sobre las distintas formas de las pasiones, afectos y afecciones humanas. Esta preocupación le permite tomar distancia de la Filosofía del arte, teniendo en cuenta que gran parte de los pensadores de la antigüedad, de la edad media y de principios de la modernidad se preocupaban principalmente por otro tipo de problemas que consideraban fundamentales (como la epistemología, la ética, la política y la metafísica) y cuando abordaban el tema del arte, pocas veces ahondaban en la experiencia sensible que lo circunda.

Por esta razón, la Estética decide estudiar el arte centrándose en sus modos de operación sobre la sensibilidad, permitiendo una mayor comprensión del arte, principalmente porque logra pensarlo como un campo, en el que se involucran distintos agentes y que se relaciona con otros campos y disciplinas, permitiendo el estudio de lo que suele llamarse el “reparto de lo sensible”. De allí que se estudie la situación actual del arte buscando dar cuenta de la práctica artística a partir de sus posibilidades sensibles, formales, discursivas, contextuales, relacionales y participativas.

El seminario Arte y Estética I se enfoca en las primeras reflexiones sobre el arte que se dieron en el contexto de la filosofía griega y romana, así como en la Edad Media y principios de la modernidad. Principalmente en aquellas teorías vinculadas relación entre el arte y la divinidad, así a las nociones de belleza, fealdad y poética, comprendidas como reflexiones sobre la práctica artística.

Los seminarios de Arte y Estética al explorar esta manera de comprender la práctica artística, buscan fortalecer en el estudiante la capacidad de relacionar sus indagaciones teóricas y sus prácticas artísticas, con el objetivo de alcanzar una mayor consistencia y rigor en sus trabajos de grado.

III. OBJETIVOS:

General:

Explorar las primeras reflexiones filosóficas sobre el arte y la belleza en las culturas de la Antigüedad, con especial énfasis en los filósofos griegos, romanos y las corrientes medievales, para comprender cómo estos planteamientos sentaron las bases de la estética como disciplina y su influencia en el pensamiento posterior.

Específicos: (mínimo tres)

- Analizar las concepciones del arte en la Grecia clásica, enfocándose en los diálogos platónicos y aristotélicos sobre la mimesis y la catarsis.
- Estudiar las ideas sobre el arte en la Roma clásica, explorando la relación entre estética y ética en el pensamiento estoico y epicúreo.

- Investigar la influencia del cristianismo en la concepción del arte y la belleza durante la Edad Media, enfocándose en los escritos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

IV. CONTENIDOS:

Unidad 1: El arte en la cultura griega

Reflexiones sobre el arte en Homero y Hesíodo.

Concepción de la belleza y el arte en la Grecia clásica: simetría, proporción y armonía.

Platón: el arte como mimesis y la desconfianza hacia los poetas y artistas.

Aristóteles: la catarsis y la poética.

Unidad 2: La filosofía del arte en el Helenismo y la Roma clásica

El arte y la belleza en la filosofía estoica y epicúrea.

Concepción del arte en Cicerón y Séneca.

Influencias del arte griego en la Roma imperial.

Unidad 3: La concepción del arte en la Edad Media

El arte en relación con lo divino: Agustín de Hipona y el concepto de belleza como reflejo de Dios.

Tomás de Aquino, el arte y la estética medieval desde la perspectiva teológica.

La iconografía religiosa: arte al servicio de lo sagrado.

V. COMPETENCIAS: describe actuaciones integrales desde saber ser, el saber hacer y el saber conocer, para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

3.1 Genéricas

- Demuestra idoneidad y profesionalismo en el desarrollo de propuestas reflexivas, sociales y culturales, divulgando el patrimonio artístico-cultural, local, regional, nacional e internacional.

3.2 Específicas

- Comprende reflexiones y debates en torno a la estética vinculadas con la producción artística.
- Demostrar capacidad de expresar el pensamiento crítico desde el quehacer artístico.

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA): cada asignatura debe contener resultados de aprendizaje particulares, siempre articulados con los generales de cada programa. Los RA de una asignatura pueden tributar a varios RA generales, y no necesariamente hay una relación uno a uno.

R1. Aplica distintas estrategias de reflexión y escritura argumentativa en torno a las relaciones entre el arte y la estética

R2. Promueve propuestas artísticas en el contexto socio-cultural por medio de estrategias de mediación, entre las que se cuenta el pensamiento reflexivo, la divulgación y conservación del patrimonio artístico-cultural, local, regional, nacional e internacional.

R3. Crear propuestas disciplinares e interdisciplinares, a partir de procesos de investigación-creación en diálogo con el contexto sociocultural y el circuito de las prácticas artísticas y visuales.

VII. METODOLOGÍA:

Clases magistrales:

Pretende realizar una exposición de los diferentes contenidos por parte del docente.

Lecturas previas y comentarios de propuestas audiovisuales:

Pretende enterar a los estudiantes de las temáticas que se desarrollarán para propiciar una mayor interacción entre los estudiantes y el profesor.

Exposiciones:

Pretende realizar una exposición de los diferentes contenidos por parte de los estudiantes, esta presentación en público además fomenta la competencia para hablar en público del estudiante.

Talleres:

Desarrollo de actividades que lleven a una indagación individual o colectiva. Para reforzar temas vistos en clase. Incluidos debates de los diferentes contenidos por parte de los estudiantes, esta presentación en público además fomenta la competencia para hablar en público del estudiante.

VIII. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

Lecturas previas y comentarios de propuestas audiovisuales:

Los informes se entregarán al docente al inicio de cada sesión. Serán elaboradas a partir de las lecturas y del material audiovisual de apoyo, en un texto en el que se encuentre un comentario de la lectura para la sesión y su relación con las temáticas del curso. Los informes serán evaluados a partir de los siguientes criterios:

- Comprensión del texto
- Capacidad de relacionar el material con los temas de la asignatura
- Claridad en la presentación y estímulo a la discusión

Exposiciones

Las exposiciones se realizarán de manera individual o colaborativa. Tendrán lugar una vez concluida la introducción del profesor al tema tratado. Las exposiciones deben ser presentadas de la siguiente manera: (1) Comendatario del texto; (2) Presentación de referentes artísticos asociados a la temática de la sesión; (3) formulación de conclusiones. Las exposiciones serán evaluadas a partir de los siguientes criterios:

- Comprensión del texto
- Pertinencia y apropiación de los referentes artísticos
- Formulación y pertinencia de las conclusiones
- Colaboración y Participación de los integrantes del grupo
- Interés que despierten en los asistentes y capacidad de responder preguntas provenientes de los asistentes

Talleres

Los distintos talleres consisten en la realización de ejercicios reflexivos propuestos por el docente que el estudiante debe problematizar dando cuenta de los contenidos de la asignatura. Los talleres serán evaluados a partir de los siguientes criterios:

- Coherencia entre el taller y el contenido del curso
- Capacidad de relacionar los contenidos de la asignatura con sus procesos individuales y su contexto sociocultural

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Bibliografía:

- Bosanquet, B., Rovira Armengol. (1970). Historia de la estética. Eds. Nueva Visión.
- Bayer, R. (2003). Historia de la estética. Jasmín Reuter (trd.). Fondo de Cultura Económica.
- Tatarkiewicz, W. (1987). Historia de la estética. Danuta Kurzyca (trd.). Ediciones Akal.
- Givone, S., Ferraris, M., Castro Flórez, F. (1990). Historia de la estética. Apéndices de Maurizio Ferraris Fernando Castro Flórez. Mar García Lozano (trd.). Editorial Tecnos.
- Galfione, V. (2018). Modernity, Aesthetics and Subjectivity. A Historical-Conceptual Reconstruction of the Reappropriations of Friedrich Schlegel's Thought within the framework of contemporary German philosophy [Modernidad, Estética y Subjetividad. Una Reconstrucción Histórico-Conceptual de las Reapropiaciones del Pensamiento de Friedrich Schlegel en el Marco de la Filosofía Alemana Contemporánea]. Arete, 30 (1), pp. 43-70. DOI: 10.18800/arete.201801.003.
- Molano, M. A. (2012). Desafíos Para una Teoría del Arte: Experiencia Estética, Institución y Función Social. Aisthesis, (51)1. pp. 79-92.
- Rodríguez, C. (2012). Derivas Contemporáneas: Devenir de Algunos Conceptos Clave del Arte y la Estética. Rev Aisthesis (51) 1. pp. 21-34.
- Tamayo, C. (2002). La estética, el Arte y el Lenguaje Visual. Rev Palabra Clave, (7) 1. pp. 17-23.
- Bourriaud, N. (2006). Estética Relacional. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado (trd.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Bourriaud, N. (2009). Formas de Vida: El Arte Moderno y la Invención de Sí. Carmen Rivera Parra (trd.). Murcia: Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. CENDEAC.
- Bourriaud, N. (2009). Radicante. Michéle Guillemont (trd.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Bourriaud, N. (2015). La exforma. Eduardo Berti (trd.). Buenos Aires; Madrid: Adriana Hidalgo Editora.
- Collingwood, R. G. (1960). Los Principios del Arte. México: F. C. E.
- Danto, A. (2002). La Transfiguración del Lugar Común. Una filosofía del arte. Barcelona: Paidós.
- Gadamer, H. G. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
- Goodman, N. (1990). Maneras de hacer mundos. Madrid: Visor.
- Guasch, A. M. (2011). Arte y Archivo 1920-2010. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades. Madrid: Akal, S. A.
- Hegel, G. W. F. (2008). Estética. Charles Bénard. Hermenegildo Giner de los Ríos (trd.). Buenos Aires: Editorial Losada.

- Heidegger, M. (1995). Caminos de Bosque (Gesamtausgabe. Band 5: Holzwege). Madrid: Alianza.
- Kant, I. (1992). Crítica de la facultad de juzgar. Caracas: Monte Ávila.
- Laddaga, R. (2006). Estética de la Emergencia: La Formación de Otra Cultura de las Artes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Laddaga, R. (2010). Estética de Laboratorio: Estrategias de las Artes del Presente. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Nietzsche, F. (1981). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
- Nietzsche, F. (1999). Estética y teoría de las artes. Madrid: Tecnos.
- Schiller, J. C. F. (1968). La Educación Estética del Hombre. Manuel García Morente (trd.). 4a. ed. Madrid: Espasa-Calpe.
- Rolnik, S. (2010) Furor de Archivo. Damian Kraus (Trd.). Revista Estudios Visuales, Nº 7, 2010. Murcia: CENDEAC. Disponible on-line en: www.estudiosvisuales.net.