FITXA D'ASSIGNATURA

Estètica

PLA DOCENT: Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic

ESPECIALITAT: Direcció escènica i Dramatúrgia

CURS: Tercer

MATÈRIA: Estètica

DADES GENERALS

CODI	0304	
NOM	ESTÈTICA	
TIPUS	OBLIGATÒRIA	
CURS I PERÍODE SEMESTRAL D'IMPARTICIÓ	TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE	
CRÈDITS ECTS I NOMBRE D'HORES	3 crèdits ECTS / 75 hores	
DESGLOSSAMENT	TOTAL	75 hores
	Treball presencial	37,5 hores
	Treball dirigit	37,5 hores
PROFESSORAT	Consulteu la web del centre	
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ I ORIENTACIONS	Per a matricular-se a l' assignatura d'Estètica caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Teoria de l'espectacle i la comunicació 1 i de Teoria de l'espectacle i la comunicació 2.	

COMPETÈNCIES

MATÈRIA: ESTÈTICA								
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**							
	T-02	T-08	T-13	T-14	G-03	E.DD-01	E.DD02	E.DD-04
Estètica	X	X	X	X	X	X	X	X
Útlimes tendències	X	X	X	X	X	X	X	X

LLEGENDA COMPETÈNCIES:

T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

T-13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

T-14 Dominar la metodologia d'investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.

G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.

E.DD-01 Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle, generant i analitzant conceptes, textos i imatges i valorant les seves propietats representatives i la seva qualitat estètica.

E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la representació.

E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

MATÈRIA: DRAMATÚRGIA																	
ASSIGNATURA	**APRENENTATGE**																
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17
Estètica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Últimes tendències	X	X	X	X	X											X	X

LLEGENDA APRENENTATGES:

A-1 Coneixements dels principals conceptes de l'estètica.
A-2 Capacitat de reflexionar sobre l'estètica com a teoria de la Bellesa.
A-3 Capacitat de reflexionar sobre l'estètica como a teoria de l'Art.
A-4 Capacitat de reflexionar sobre l'estètica com a teoria del coneixement sensorial.
A-5 Capacitat de reflexionar sobre l'estètica com a teoria sociològica de l'art.
A-6 Coneixement del pensament estètic de la Grècia clàssica: Plató i Aristòtil.
A-7 Coneixement del pensament estètic de l'Antiga Roma.
A-8 El coneixement del neoplatonisme de Plotí: el camí cap a l'estètica medieval.
A-9 Coneixement del pensament estètic Medieval: Sant Agustí, Sant Tomàs d'Aquino.
A-10 Coneixement del pensament estètic Renaixentista.
A-11 Coneixement del pensament estètic Manierista i Barroc.
A-12 Coneixement del pensament estètic de la Il·lustració: el racionalisme cartesià.
A-13 Coneixement del pensament estètic de l'Empirisme Anglès.
A-14 Coneixement del pensament estètic de l'Idealisme Alemany: Kant.
A-15 Coneixement del pensament estètic del segle XIX.
A-16 Coneixement del pensament estètic del segle XX.
A-17 Coneixement dels principals conceptes estètics sorgits al voltant de la concepció del teatre.

BLOCS TEMÀTICS

L'assignatura titulada "Estètica" posa de relleu la complexitat del pensament desenvolupat al llarg de la història al voltant de les idees de la Bellesa, l'Art i el coneixement sensorial. La importància de l'articulació històrica del pensament estètic obliga a fer un repàs del pensament estètic al llarg dels segles i a destacar com s'articulen aquests conceptes en el si de sistemes filosòfics complexos dels quals l'estètica n'és una part. D'altra banda, és imprescindible incidir en els sistemes filosòfics i estètics que afecten l'art actual de forma especialment activa i prestar especial atenció a l'impacte que el pensament estètic té sobre l'art.

Continguts:

1. Introducció al pensament estètic: vocabulari essencial.

2. Coneixement del pensament estètic de la Grècia clàssica: els presocràtics.
3. Plató i Aristòtil.
4. El pensament estètic de l'Antiga Roma: Estoicisme i epicureisme.
5. Plotí.
6. El sorgiment del cristianisme: conseqüències estètiques.
7. Sant Agustí.
8. El pensament estètic medieval.
9. Sant Tomàs d'Aquino.
10. El pensament estètic renaixementista.
11. L'estètica i el racionilisme cartesià.
12. L'estètica i l'empirisme anglès.
13. L'estètica de la Il·lustració.
14. L'Idealisme Alemany.
15. Els grans pensadors: Kant, Hegel, Schopenhauer.
16. El pensament estètic del segle XIX.
17. Schopenhauer, Nietzsche i Freud.
18. Marx.
19. El pensament estètic del segle XX.
20. Teatre i pensament estètic: d'Aristòtil a Brecht.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura "Estètica" s'estructura a partir de la idea, històricament complexa, de la bellesa i de tots els punts de vista des dels quals s'ha afrontat el seu anàlisi. No es tracta en aquest cas d'una assignatura teòrico-pràctica sinó que s'articula al voltant de la transmissió d'uns coneixements exclusivament teòrics que és necessari adquirir a través de classes presencials en les quals el professor haurà d'establir un marc teòric comprensible i clar que permeti, amb posterioritat, l'adquisició coherent i ordenada per part de l'alumne dels continguts més complexos d'aquesta matèria mitjançant el treball personal de lectura fora d'hores lectives.

1. En la mesura que l'objectiu és eminentment teòric, la metodologia que s'aplicarà estarà centrada en l'adquisició per part de l'alumne dels

principals aspectes conceptuals de l'assignatura que són, essencialment, els derivats dels conceptes centrals de la teoria estètica.

2. Establir el marc conceptual significa també inevitablement adquirir els coneixements bàsics de la història de l'estètica i la diversitat dels plantejaments i corrents teòrics produïts des de les primeres formulacions estètiques de la filosofia grega.

3. L'adquisició de tots els coneixements relacionats amb l'estètica obliga a establir un programa de lectures acurat per tal d'evitar un coneixement parcial de la matèria.

4. Les lectures realitzades en hores no lectives es comentaran acuradament a classe amb l'objectiu d'assolir la màxima comprensió dels conceptes.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Instruments específics d'avaluació que acaben oferint una nota mitja ponderada són:

1.Avaluació continua pel que fa als exercicis que es demanin en relació amb l'assignatura. 20%

2. Valoració de l'actitud a classe pel que fa a la participació de l'alumne en els debats que es generin. 10%

3. Seguiment de les lectures recomanades a través de recensions i el comentari a classe. 20%

4. Realització d'un treball de final de semestre en el qual haurà d'utilitzar els conceptes i coneixements adquirits. 25%

5. Examen teòric de final de semestre per avaluar la correcta adquisició dels coneixements teòrics. 25%

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA

1. Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Alianza Editorial. Barcelona, 1981.
2. Arnheim, Rudolf: Hacia una psicología del arte. Arte y entropía.
Alianza Editorial. Madrid, 1986.
3. Aumont, jacques: La estética de hoy. Ediciones Cátedra. Madrid, 2001.
4. Bayer, Raymond: Historia de la estética. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid, 2002.
5. Beardsley, Monroe C., y Hospers, John: Estética. Historia y fundamentos. Ediciones Càtedra S.A., Madrid, 1980.
6. Bowie, Andrew: Estètica y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual. Visor Dis., S.A. Madrid, 1999.
7. Bozal, Valeriano (editor): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Volúmenes I y II. Antonio Machado Libros. Madrid, 2004.
8. Carlson, Marvin: Theories of the theatre. A historical and critical survey, from the Greeks to the present. Cornell University Press. Ithaca and London, 1993.
9. Chipp, Herschel B.: Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones crítica. Akal Ediciones. Madrid, 1995.
10. Melendres, Jaume: La teoria teatral. Un viatge a través del pensament teatral. Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 2006.
11. Gombrich, E.H.: El sentido del orden. Estudios sobre la psicología de las artes decorativas. Random House Mondadori S.A. Barcelona, 1999.
12. Gombrich, E.H.: La preferencia de lo primitivo. Episodios de la historia del gusto y del arte de occidente. Random House Mondadori S.A. Londres, 2003.

12. Elam, Keir: Semiotica del teatro. Il Mulino. Bologna, 1988.
13. Sánchez, José A.: Dramaturgias de la imagen. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2002.

14. Ocampo, Estela, y Peran, Martí: Teorías del Arte. Icaria Editorial S.A. Barcelona, 2002.
15. Pochat, Götz: Historia de la estética y la teoría del arte. De la Antigüedad al siglo XIX. Edicions Akal, S.A. Madrid, 2008.
16. Valverde, José María: Breve historia y antología de la estética. Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2003.
17. Tatarkiewicz, Wladyslaw: Historia de la estética. I. La estética antigua. Edicions Akal, S.A. Madrid, 1987.
18. Tatarkiewicz, Wladyslaw: Historia de la estética. II. La estética medieval. Edicions Akal, S.A. Madrid, 1989.
19. Tatarkiewicz, Wladyslaw: Historia de la estética. III. La estética moderna 1400-1700. Edicions Akal, S.A. Madrid, 1991.
20. Xirau, Ramón, y Sobrevilla, David: Estética. Editorial Trotta S.A., Madrid, 2003.

Última revisió: Novembre 2025