DISEÑO GRÁFICO

SYLLABUS DEL CURSO

TEORÍA ESTÉTICA

1. **CÓDIGO Y NÚMERO DE CRÉDITOS:**

CÓDIGO: DGR205

NÚMERO DE CRÉDITOS: 3

1. **DESCRIPCIÓN DEL CURSO:**

La “Estética” y los problemas fundamentales de una disciplina multiforme nacida en la modernidad, pero con raíces antiguas, entre filosofía de la sensibilidad y teoría de la obra de arte. Después de unas unidades introductoras dedicadas a la teoría del arte en la Grecia Clásica, el Renacimiento y la Modernidad, las clases estarán dedicadas al análisis de del campo estético en el Mundo Contemporáneo, haciendo hincapié en las corrientes de pensamiento más relevantes y significativas: la Teoría Crítica, la Hermeneútica, el Estructuralismo, el Postestructuralismo, la Deconstrucción y la Posmodernidad. A lo largo del curso se brindará a los estudiantes el léxico apropiado y las herramientas conceptuales y metodológicas de base para orientarse críticamente en la consideración de las principales nociones estéticas*.*

1. **PRERREQUISITOS Y CORREQUISITOS:**

PRE-REQUISITOS:	Ninguno
CO-REQUISITOS:	DGR204 Dibujo Artístico

1. **TEXTO Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL DICTADO DEL CURSO**

TEXTO GUÍA:

* Tatarkiewics, W. (2010). *Historia de la Estética.* Madrid: Akal ediciones.

TEXTOS DE REFERENCIA:

* Adorno, T. W. (2004): *Teoría estética*. Madrid: Akal
* Alberti, L. B. (2000): *De Pictura en* [*http://www.historia-del-arte-erotico.com/leon_battista_alberti/*](http://www.historia-del-arte-erotico.com/leon_battista_alberti/)
* Aristóteles (1974): *Poética.* Madrid: Gredos.
* Badiou, A. (2009): *Pequeño manual de inestética*. Buenos Aires: Prometeo libros.
* Barthes, R. (2004): *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós
* Benjamin, W. (1973): *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Madrid: Taurus.
* Brea, J. L. (2002): *La era postmedia****.*** Salamanca: Editorial CASA.
* Deleuze, G. y Guattari, F. (1993): *¿Qué es la filosofía?* Barcelona: Anagrama.
* Derrida, J. (1999): *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos.
* Foucault, M. (2000): *Las palabras y las cosas*. Barcelona: Siglo XXI
* Gadamer, H-G. (1996): “Estética y hermeneútica*”. Revista de Filosofía,* nº 12.
* González García, A., Calvo Serraller, F. y Marchán Fiz, S. (Comp.): *Escritos de arte de vanguardia. 1900/1945.*
* Hegel, G.W.F. (1989): *Lecciones de estética*. Madrid: Akal.
* Heidegger, M. (1996): “El origen de la obra de arte” en Martín Heidegger*, Caminos de bosque*, Madrid: Alianza, 1996.
* Jameson, F. (1991): *Ensayos sobre el posmodernismo.* Buenos Aires: Imago Mundi.
* Kant, I. (1989): *Critica del juicio.* Madrid: Espasa.
* Lyotard, J. (1987): *La condición posmoderna.* Madrid: Cátedra.
* Nancy, J. (2006): *La representación prohibida*. Buenos Aires: Amorrortu.
* Nietzsche, F. (1992*): El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza.
* Platón (1871): *El Fedro.* Madrid: Edición Patricio de Azcárate.
* Rancière, J. (2010): *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
* Vinci, L. da: *Tratado de pintura* en <http://www.biblioteca.org.ar/libros/154424.pdf>

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

SESIÓN	LECTURA PREVIA
1	Platón: *El Fedro*. Aristóteles: *Poética*
2	León Battista Alberti: *De Pictura*. Leonardo Da Vinci: *Tratado de pintura.*
3-4	Kant, I: *Critica del juicio*. Hegel, G.W.F.: *Lecciones de estética*. Nietzsche, F.: *El nacimiento de la tragedia*.
5-6	González García, A., Calvo Serraller, F. y Marchán Fiz, S. (Comp.): *Escritos de arte de vanguardia. 1900/1945*
7	Heidegger, M.: *El origen de la obra de arte.* Gadamer, H-G.: *Estética y hermeneútica*
8-9	Adorno, T. W.: *Teoría estética*. Benjamin, W*.: La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*
10-11	Barthes, R.: *Lo obvio y lo obtuso*. Foucault, M.: *Las palabras y las cosas.* Deleuze, G.: *¿Qué es la filosofía?*
12-13	Jameson, F.: *Ensayos sobre el posmodernismo.* Lyotard, J.: *La condición posmoderna*
14	Derrida, J. : *La escritura y la diferencia*
15-16	Badiou, A.: *Pequeño manual de inestética*. Nancy, J.: *La representación prohibida*. Rancière, J.: *El espectador emancipado*. Brea, J. L.: *La era postmedia.*

1. **RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO**
2. Identificar los orígenes de la estética. (Nivel taxonómico: Conocimiento)
3. Describir la problemática de definición de esta disciplina mundial, sus causas y efectos sobre los análisis de las obras de arte y las herramientas conceptuales y metodológicas para orientarse críticamente. (Nivel taxonómico: Comprensión)
4. Analizar los conceptos complejos de la estética.(Nivel taxonómico: Análisis)
5. **TÓPICOS O TEMAS CUBIERTOS**

Temas Primer Parcial	**Horas**
Unidad 01.- ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE EN LA PREMODERNIDAD. LA GRECIA CLÁSICA. PLATÓN Y ARISTÓTELES. EL RENACIMIENTO. LEON BATTISTA ALBERTI Y LEONARDO DA VINCI	6
Unidad 02.- ESTÉTICA Y TEORÍA DEL ARTE EN LA MODERNIDAD. KANT Y NIETZSCHE	6
Unidad 03.- LAS RUPTURAS DE LA ESTÉTICA EN EL SIGLOXX. LOS MANIFIESTOS DEL ARTE DE VANGUARDIA. FUTURISMO, DADAÍSMO, CONSTRUCTIVISMO, SURREALISMO Y CUBISMO.	6
Unidad 04.- ESTÉTICA Y TEORÍA CRÍTICA. ADORNO, MARCUSE Y BENJAMIN	6
Temas Segundo Parcial	

Unidad 05.- ESTÉTICA ESTRUCTURALISTA Y POSTESTRUCTURALISTA. BARTHES, FOUCAULT Y DELEUZE	6
Unidad 06.- ESTÉTICA Y POSMODERNIDAD. JAMESON Y LYOTARD.	6
Unidad 07.- ESTÉTICA Y DECONSTRUCCIÓN. DE MAN Y DERRIDA.	6
Unidad 08.- LA ESTÉTICA EN LA ACTUALIDAD. BADIOU, NANCY, RANCIÉRE Y BREA.	6

TOTAL 48

1. **HORARIO DE CLASE/LABORATORIO**

La estructura actual del plan de estudios establece que la asignatura de TEORÍA ESTÉTICA sea dictada en el primer semestre. La acción docente estará orientada prioritariamente a brindar a los alumnos una formación teórica y práctica del mejor nivel. Se dictarán tres horas de clases por semana, con un total de cuarenta y ocho horas.

1. **CONTRIBUCIÓN DEL CURSO EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONAL**

El curso pretende ofrecer al estudiante los conocimientos teóricos que le permitan entender el sistema complejo del arte y poderlo así ayudar en el proceso de construcción de proyectos de comunicación visual.

1. **RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL CURSO CON LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA CARRERA.**

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	**CONTRIBUCIÓN (ALTA,MEDIA,BAJA)**	**RESULTADOS DE** **APRENDIZAJE** **DEL CURSO**	**EL ESTUDIANTE DEBE:**
1. Aplicar conocimientos de comunicación visual acordes a las competencias profesionales de la carrera.	**MEDIA**		
1. Analizar problemas de comunicación visual para plantear soluciones eficientes de diseño gráfico.	**MEDIA**		
1. Diseñar proyectos y/o productos creativos e innovadores de comunicación visual con criterios profesionales.	**BAJA**		
1. Tener la habilidad para trabajar como parte de un equipo multidisciplinario.	**BAJA**		
1. Comprender la responsabilidad ética y profesional.	**BAJA**		
1. Tener la habilidad para comunicarse efectivamente de forma oral y escrita en español.	**MEDIA**		
1. Tener la habilidad para comunicarse en inglés.	**BAJA**		
1. Tener una educación amplia para comprender el impacto de las soluciones de su carrera profesional en el contexto global, económico, ambiental y social.	**ALTA**	1,2,3	Desarrollar juicios estéticos teóricos y prácticos.
1. Reconocer la necesidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida y tener la capacidad y actitud para hacerlo.	**MEDIA**		
1. Conocer temas contemporáneos.	**MEDIA**		
1. Tener la capacidad para liderar y emprender.	**BAJA**		

1. **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.**

A través de conferencias, seminarios, análisis de textos clásicos que el profesor facilitará para decodificar los conceptos estéticos más relevantes. Se utilizará material audiovisual de soporte.

1. **EVALUACIÓN DEL CURSO**

	Primer Parcial	**Segundo Parcial**	**Recuperación**
Trabajos Individuales (40%)			
Tareas y prácticas de campo.	30%	30%	
Participación en clases	10%	10%	
Trabajo de Investigación (20%)			
Investigaciones grupales	10%	10%	
Proyectos	10%	10%	
Examen escrito (40%)			
Examen escrito	40%	40%	100%
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**

1. **VISADO**

PROFESOR	**COORDINADORA** **DE LA CARRERA**	**DIRECCIÓN GENERAL** **ACADÉMICA**
Ph. D. Miguel Alfonso Bouhaben	Ing. Mariela Coral López	d Dra. Lyla Alarcón de Andino
Fecha: 20 de marzo de 2015	Fecha: 20 de marzo de 2015	Fecha: 20 de marzo de 2015