

ARTE Y ESTÉTICA

I. Datos Informativos

Código	: 4073093
Carrera	: Arquitectura, Comunicación, Comunicación Audiovisual y Cine, Comunicación e Imagen Corporativa, Comunicación y Publicidad Transmedia, Diseño Gráfico Estratégico y Diseño Gráfico Publicitario
Semestre	: 2020 2
Ciclo	: 7° ciclo
Categoría	: Formación general
Créditos	: 3
Prerrequisito	: Ninguno
Docentes	: Yuri Gómez

II. Sumilla

Este curso es de formación general, es de naturaleza teórica y tiene como objetivo proporcionar al estudiante la forma de revisar el arte y la sociedad, cómo se alimentan mutuamente, así como entender la estética como la teoría del arte y la belleza.

El contenido a tratar está referido a la interrelación de Arte y Sociedad. Análisis de las manifestaciones artísticas como: Artes visuales, música, danza, fotografía, cine y literatura. Teorías contemporáneas de la creatividad expresiva individual, la cultura y los modos de la percepción social. Síntesis de lo estético referente a la sociedad. La estética como reflexión filosófica sobre el arte, el valor que tiene en su forma de manifestación cultural y el análisis filosófico de los valores que en la obra de arte están contenidos.

III. Competencias

- **General:**
Juzga diversas propuestas estéticas y manifestaciones artísticas, desde el estudio de la esencia y la percepción y los principios de la Estética como rama de la Filosofía que define la belleza, mostrando aprecio por la cultura.
- **Específicas:**
 - Interpreta la producción creativa y comunicativa del arte valorando su cultura. Elabora un análisis crítico acerca de diversas propuestas estéticas.
 - Relaciona las manifestaciones artísticas y de diseño con el momento histórico y social en el que se desarrollan.
 - Valora las diversas manifestaciones artísticas que expresan las sociedades.

IV. Contenidos

1ª. Semana **Presentación del curso**

Introducción al curso. Definición y contenido de la Estética. Lo estético: actitudes estéticas y no estéticas. Otros criterios: el desprendimiento, el desinterés. Baumgarten. Estética: naturaleza y arte. Estética y Filosofía del arte.

Lectura obligatoria para la segunda sesión: Nietzsche y el espíritu dionisíaco

2ª. Semana

Polaridades estéticas. Concepto de polaridad estética: Lo apolíneo y lo dionisiaco y conceptos que se asocian con cada uno de ellos. “El nacimiento de la tragedia” de Nietzsche. Ejemplos de polaridad estética. Asianismo y Aticismo. El estilo lineal (el Renacimiento) y el estilo pictórico (Barroco).

3ª. Semana **Evaluación Continua 1**

Lo apolíneo y lo dionisiaco en la cinematografía. Proyección de una película. Conversatorio acerca de la película y las polaridades estéticas.

Lectura obligatoria para la siguiente sesión: El arte como forma.

4ª. Semana

¿Qué es el arte? El problema de la definición del arte. El arte considerado desde el punto de vista filosófico. El arte según Platón, Aristóteles. La estética kantiana.

Criterios de clasificación. Espaciales y temporales; según su medio: visuales, auditivas o acústicas, verbales y mixtas. La cuestión de la interpretación de la obra de arte. Visionado de La arquitectura de Oscar Niemeyer.

Lectura para la siguiente sesión: La educación visual y la expresión plástica. La composición. La forma y el espacio. La dinámica.

5ª. Semana

Aspectos de la obra de arte. El objeto fenoménico y el objeto físico.

El arte como forma, Teorías de la forma, Gestalt, Arnheim, Clive Bell, etc. La educación visual y la expresión plástica. La composición. La forma y el espacio. La dinámica. Ejercicios de análisis estético formal en clase.

Lectura para la siguiente sesión: Arte y expresión. La expresión visual.

6ª. Semana **Evaluación Continua 2**

Arte y expresión. Arte y símbolo.

Proyección de una película seleccionada: IDA. Diálogo dirigido acerca de las cualidades estéticas del film.

Lectura para la sesión siguiente del examen parcial: “El sujeto espectador en la estética kantiana” capítulo IV de *El genio, Principio trascendental en la estética de Kant*.

7ª. Semana: **Examen Parcial**

El juicio estético. “Categorías estéticas”. Lectura del artículo de Pablo Oyarzún.

Lo bello y lo sublime. Burke, Kant. Lo feo y la provocación, lo grotesco, lo cómico. Francis Bacon y Edward Kienholz.

8ª. Semana

El arte como mercancía. Lectura en clase del artículo de Mario Vargas Llosa: “Tiburones en formol” conversación sobre el tema.

Lectura para las clases de la 9a., y 10a. Semanas la novela de Murakami: Sputnik.

9ª. Semana

Visionado de la película: “Pantaleón y las visitadoras” Conversatorio acerca de las categorías estéticas del film.

Lectura complementaria para la siguiente sesión: “Lo bello y lo siniestro” de Eugenio Trías.

10ª. Semana

Lo bello y lo siniestro.

Lectura para la siguiente sesión: la Introducción del libro: “El erotismo” de George Bataille y del artículo “El erotismo en el arte” de Elena Bossi. Lectura de *El amante* de Marguerite Duras.

11ª. Semana Evaluación Continua 3

Lo siniestro en el cine: “La doble vida de Verónica”. Conversación en clase acerca de la estética del film.

El erotismo y el arte. Lectura en clase del artículo de Mario Vargas Llosa.

Lectura para la siguiente sesión: “El amante de Marguerite Duras.

12ª. Semana. Evaluación continua

Lectura en clase de los capítulos del libro de Cristóbal Pera, *Pensar desde el cuerpo*: El cuerpo y sus identidades, cuerpos distorsionados y desfigurados, la modificación del cuerpo y el arte carnal de Orán. El arte de Francis Bacon.

13ª. Semana

Visionado de la película: “El amante”.

14ª semana: Evaluación Continua 4

Presentación final del ensayo.

15ª semana: Examen Final

16ª semana: Entrega de notas

V. Metodología

- El profesor hará exposiciones teóricas acompañadas de diversos productos audio-visuales. Fomentará el diálogo e intercambio de ideas con relación a los temas del programa. Orientará a los alumnos en el ejercicio de la observación analítica y su expresión oral y escrita en sus juicios de valor.
- El alumno será guiado hacia la lectura de textos lo que le permitirá conocer y valorar diferentes opiniones a fin de desarrollar su juicio crítico. Se han designado un conjunto de lecturas obligatorias como complementación de los conceptos tratados en clase, por lo cual se tomarán controles.
- Los alumnos deberán exponerse a las más diversas experiencias artísticas: conciertos de música, exposiciones de artes plásticas, de diseño, de teatro, cine y fotografía. A partir de sus observaciones desarrollarán informes que progresivamente irán enriqueciéndose con los conceptos que se adquirirán a lo largo del ciclo académico, para que al final del ciclo hagan entrega de un ensayo analítico-crítico de la obra literaria y/o cinematográfica seleccionada.
- Las Técnicas didácticas que se utilizarán en esta adaptación a la modalidad a distancia serán análisis, descripción, diálogo, ejemplificación, ejercitación, lectura reflexiva, trabajos en equipos pequeños, producción de textos escritos en forma individual y de temas particulares, conversación, exposición, práctica guiada y práctica autónoma, investigación de repositorios y lectura de fuentes utilizando los recursos y medios del aula virtual Google classroom. Además se podrán recurrir a diversas formas de comunicación educativa asincrónica.
- Los recursos a utilizar son:
 - Plataforma Google classroom y google meet para las clases en línea.
 - Material didáctico implementado en el google classroom
 - Materiales de apoyo para la sesión de aprendizaje en el aula virtual
 - Equipo multimedia, puntero electrónico.
 - Diapositivas estandarizadas con estrategias de cada docente
 - Videos de reforzamiento y audios.
- La reflexión y elaboración de textos escritos es permanente para los estudiantes.

VI. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular de Arte y estética atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de un ensayo que los estudiantes desarrollan progresivamente desde la semana 8.

VII. Evaluación

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase.
El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Examen parcial (30%)
- Evaluación Continua (40%) → Se registra en cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Examen Final (30%)

VIII. Fuentes

N°	CÓDIGO	FUENTE
1	701.1709/E15H	Eco, U. (2007). <i>Historia de la Fealdad</i> . Lumen: Barcelona.
2	701.1709/E15	Eco U. (2007). <i>Historia de la belleza</i> . Lumen, Barcelona.
3	869.56/V32C/2 016	Vargas Llosa, M. (2016). <i>Cinco esquinas</i> . Alfaguara: Lima
4	180/G37	Palacios, C. (2007). <i>El genio: Principio trascendental de la estética de Kant</i> . Lima: Fondo Editorial UNMSM.
5	180/E92	Roncoroni, U. (2015). <i>Estética de la complejidad: Después del arte, antes del arte</i> . Lima: Fondo Editorial UNMSM.
6	Repositorio UCAL	Palacios, C. (2008). El arte disonante de Francis Bacon: Lo feo, lo grotesco y lo siniestro en su pintura. Recuperado de http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/153
7	Repositorio UCAL	Palacios, C. (2008). El diseño gráfico y el cine: Saul Bass, el pionero del encuentro. Recuperado de http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/154

Fuentes complementarias

Bibliográficas

- Arnheim, R. (1979) *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza.

- Bossi, E. (2003) *Semiótica y Estética, Tópicos del Seminario 9, Programa de Semiótica y Estudios de la Significación*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
- Estrada, D. (1988) *Estética*. Barcelona: Herder.
- Freud, S. (2004) *Lo siniestro. Extraído y traducido de Obras Completas*. Buenos Aires: JCE.
- Gotz, P. *Historia de la estética y la teoría del arte*. Madrid: Ediciones Akal.
- Hoffmann, E. (2004) *El hombre de la arena*. Buenos Aires: JCE.
- Nietzsche, F. (1997) *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza
- Oyarzun, P. (2003) "Categorías Estéticas" en Xirau Ramón *Estética*. Madrid: Trotta
- Palacios, C. (2007) *El Genio, Principio trascendental en la estética de Kant*. Lima: Fondo Editorial UNMSM.
- Pera, C. (2006) *Pensar desde el cuerpo*, Madrid: TRIACASTELA.
- Pérez, C. (2000) *Lo que enseña el arte. La percepción estética de Arnheim*. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.
- Ronconi, U. *Arte y estética digital: Estudios y críticas desde Latinoamérica*. Lima: Fondo USMP
- Sobrevilla, D. (1981) *La estética de la antigüedad*. Valencia: Oficina Latinoamericana de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Derecho.
- Tatkiewicz, W. (2008). *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.
- Trias, E. (2006) *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: De BOLSILLO.
- Zatonyi, M. (2004) *Aportes de la estética desde el arte y la ciencia del siglo XX*. Buenos Aires: La Marca.

Electrónicas:

- Lira Claudia, *Reflexiones en torno a los siniestro*. Recuperado de : www.japonartescenic.org.
- BATAILLE George, *El erotismo*. Recuperado de : http://www.olimon.org/uan/bataille-el_erotismo.pdf.
- Museo de Arte Moderno. (MoMA). New York. Recuperado de : <https://www.nuevayork.net/moma>
- Museo Nazionale Delle Arti del XXI Secolo. Recuperado de <http://www.fondazionemaxxi.it/en/>
- Museo de Louvre Recuperado de <http://www.louvre.fr/en>
- Museo de arte de Lima Recuperado de <http://www.mali.pe/>
- Museo de arte contemporáneo (MAC) Recuperado de www.maclima.pe
- Museo del Prado. Recuperado de <https://www.museodelprado.es/coleccion>
- Museo Nacional centro de Arte REINA SOFIA Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones>