

Materia : Estética

Semestre:	VI
Clave:	26811
Área:	Investigaciones Humanísticas
Departamento:	Comportamiento
Tipología:	Teórica
Carácter:	Formativa
Horas:	Prácticas (00) Teóricas (03)
Créditos:	6
Carreras:	Diseño Gráfico
Elaboró:	Lic. Eulalia Arriaga Hernández
Revisó:	
Fecha:	Junio del 2000

Presentación de la materia

Con apego a la línea curricular que le corresponde a esta materia, en congruencia con las necesidades primordiales y en respuesta a los requerimientos formativos e informativos de los alumnos de este nivel, se elaboró este programa que se ajusta con rigor a las normas metodológicas, a fin de lograr las metas cognoscitivas y cumplir los objetivos de entronque y terminales del plan de estudios.

Objetivo general

Los contenidos programáticos están constituidos por elementos cognoscitivos, orientados a cumplir el objetivo general de que el alumno al término del curso pueda manejar conceptos claros y esenciales de la gama axiológica del arte a partir del tema radial de la estética y sea un sujeto capaz no sólo de interpretación y receptor de vivencias, sino de creación de objetos, de experiencia estética en el futuro ejercicio profesional, según el sitio que ocupe en el seno de la sociedad.

UNIDAD 1

Concepto de estética, sus temas medulares y esencia de la estética en la obra de arte

Objetivo particular:

Por requerimientos didácticos y la índole del aprendizaje mismo, en esta unidad se fijan metas de esclarecimiento conceptual, que tienen por núcleo la belleza, como el concepto central de la filosofía del arte, en sus variantes histórico-culturales, como antecedentes fundamentales para que el alumno se fije una posición ante el fenómeno estético y adopte una actitud analítica y reflexiva.

- 1.1 La estética en el campo del arte y la cultura en general
- 1.2 Definición conceptual de lo estético dentro del sistema de las artes.
- 1.3 La axiología de las artes y las categorías estéticas.
- 1.4 Creación artística y contemplación estética.
- 1.5 Personalología del arte e interpretación ergológica.
- 1.6 Metafísica y significado del arte. Estética circunscrita.
- 1.7 Lo artístico, lo estético y la experiencia estética en la obra de arte.
- 1.8 La experiencia fenomenológica en la estética.
- 1.9 Notas, características en lo estético, fantasía, empatía, autotelia, vivencia de valor, voluntad de forma, etc.
- 1.10 La esencia de la estética en el arte religioso, erótico, moral, político, el lenguaje, la ciencia y la vida económica.
- 1.11 Enfoque sobre la economía de consumo y el grafismo.

UNIDAD 2

Métodos de la estética

Se estructura el antecedente de este objetivo señalando y describiendo las diversas vías metódicas que lleven al alumno a resolver el problema de enfoque sobre los aspectos temáticos centrales de juicio que le den oportunidad de forjarse un criterio de validez sobre las diversas manifestaciones del arte según las diversas doctrinas estéticas.

- 2.1 Reflexiones teóricas sobre las condiciones del problema estético de algunos autores y el propio docente.
- 2.2 El problema estético a tres niveles de enfoque:
 - 2.2.1 Metafísico, racionalista e irracional.
 - 2.2.2 Experimental, psicológico, sociológico y marxista.
 - 2.2.3 Historicista, crítico, fenomenológico, ecléctico y estructuralista.
- 2.3 Clasificación y ordenamiento de las artes.
 - 2.3.1 Artes visuales y auditivas, del espacio y del tiempo.
 - 2.3.2 Por los medios de representación, y por correspondencia estructural.

- 2.4 La parábola, liminares y diagrama de las artes.
- 2.5 Expresión en las bellas artes. Descripción:
 - 2.5.1 Arquitectura, danza, pintura, dibujo, literatura, oratoria, etc.
 - 2.5.2 Arte industrial y estilo (Cine, radio, televisión). Crítica.
- 2.6 El arte en la historia.
 - 2.6.1 Orígenes
 - 2.6.2 Épocas. Su nominación según características.

UNIDAD 3

La valoración estética

Objetivo particular:

Todo hecho de cultura, indudablemente que tiene un fundamento antropológico, ya que en él se manifiesta el hombre como creador de valores. El tema nuclear de la axiología del arte, es preguntarse que son y cuales son los valores estéticos, buscarlos en las obras de arte, sentirlos en su condición de inmanencia y de universalidad. Este objetivo se cumple al lograr que el alumno adquiera la conciencia de los valores estéticos como acto estructural de un complejo intelectual de sentimiento y voluntad. Todo hecho cultural es un valor realizado, como queda dicho. En las actividades complementarias el alumno como creador y espectador, habrá tenido la oportunidad de experimentar vivencias en su relación con objetos estéticos y creación de algunos.

- 3.1 Los temas medulares, de la axiología general.
 - 3.1.1 Conceptos de valor.
 - 3.1.2 Conciencia de los valores.
- 3.2 El quale estético.
 - 3.2.1 Validez de los valores estéticos.
- 3.3 Lo bello y su contravalor.
 - 3.3.1 Imagen intuita y expresión lograda.
- 3.4 Los valores estéticos fundamentales.
 - 3.4.1 Gracia, pulcritud, lo sublime, lo trágico, prodigio, temor, lo feo, etc., y sus valores afines.
- 3.5 Arte y realidad.
 - 3.5.1 El tiempo estético.
 - 3.5.2 La propia experiencia.
 - 3.5.3 Las fuentes.
- 3.6 La técnica como arte de saber hacer.

Mecánica de enseñanza aprendizaje

En el desarrollo de las tres unidades, las actividades conexas son indispensables si ha de cumplirse el objetivo general de lograr que el alumno sea capaz de saber y hacer sentir el arte a través de sus valores estéticos, que dicho de otro modo, es despertar en él su creatividad y lograr que se forme un criterio de valor estético de las obras de arte. A tiempo de realizar las exposiciones formales del docente y los alumnos, se hará uso del material audiovisual disponible según el tema central. Extra-clase los equipos visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico; asistirán a conciertos, espectáculos teatrales, etc., previo plan a programa sugerido por el maestro o alumnos, se promoverá la

creación artística, mediante la interacción de clubes de teatro, pintura, lectura, etc. El logro del trabajo realizado en estas actividades, será expuesto o publicado.

Mecanismos de evaluación

Se aplicará una prueba escrita formal al final de cada objetivo. La calificación que se obtenga se promediará con el resultado numérico de la evaluación, originada en las diversas actividades de equipo, su participación individual en clase y la asistencia y puntualidad del alumno..

Bibliografía básica

- ABASCAL, JOSÉ MARÍA. *La intuición estética*. México, JUS, 1968. 156 p. (Colec. Panorama, 26).
- BARTHES, R. *Crítica y Verdad*. 6 ed. México Siglo XXI, 1983. 82 p.
- BAYER, RAYMOND. *Historia de la Estética*. 3 reimp. México, F.C.E., 1984. 476 p.
- BUENO, MIGUEL. *Principios de Estética*. 10 ed. México, Patria, 1983. 307 p.
- CARRIT, E.F. *Introducción a la Estética*. 7 reimp. México, F.C.E., 1983. 195 p. (Breviarios, 39).
- ESTRADA, J.A. *Estética*. México, Publicaciones Cultural, 1987. 155 p.
- FERNANDEZ ARENAS, JOSÉ Coord. *Arte efímero y espacio estético*. Barcelona, Edit. Anthropos, 1988. (Palabra, plástica, 10) 510 p.
- FLEMING, WILLIAM. *Arte, Música e Ideas*. México, Mc Graw-Hill, 1991. 381 p.
- HADJINICOLAOU, NICOS. *Historia del Arte y lucha de clases*. 7ed. Tr. Aurelio Garzón. México, Siglo XXI, 1973. 231 p.
- HEGEL, G. W. F. *Lecciones de estética*. México, Coyoacán, 1997. 133 p. (Col. diálogo abierto).
- HEIDEGGER, MARTÍN. *Arte y poesía*. 4 reimp. México, F.C.E., 1985. 148 p. (Breviarios, 229)
- KANDINSKY, WASSILY W. *De lo espiritual en el arte*. México, Letras Vivas, 1998. 106 p.
- LARROYO, F. Y EDMUNDO ESCOBAR (Colaborador). *Sistema de la Estética*. México, Porrúa, 1979. 459 p.
- LEANDER, BIRGITTA. *Flor y Canto. La poesía de los aztecas*. México, S.E.P., Inst. Nal. Indigenista, 1972. 308 p. (Colec. SEP/INII).
- METZ y otros. *Estructuralismo y estética*. Argentina, Nueva Visión. 1969. 202 p.
- MORENO VILLA, JOSÉ. *Lo Mexicano en las artes plásticas*. 2 reimp. México, F.C.E., 1992. 174 p.
- OLEA, OSCAR. *El arte urbano*. México, UNAM, 1980. 177 p.
- , *Estructura del arte contemporáneo*. México, UNAM, 1979. 177 p. (Coordinación de humanidades).
- PANOFSKY, E. *El significado en las Artes visuales*. Argentina, Ediciones Infinito, 1970.
- RAMOS, SAMUEL. *Filosofía de la vida artística*. 13 ed. México, Espasa-Calpe, 1994. 145 p. (Colec. Austral Mexicana, Literatura de México).
- RIVERA, DIEGO. *Arte y Política*. México, Era, 1979. 460 p. (Col. Teoría y praxis)
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. *Textos de Estética y Teoría del Arte*. 2 reimp. México, U.N.A.M., 1982. 492 p. (Lecturas Universitarias, 14).
- , *Invitación a la Estética*. México, Grijalbo, 1992. 269 p. (tratados y manuales).
- , *Las ideas estéticas de Marx*. 9 ed. México, Era, 1980. 293 p.
- TOUSSAINT, A. *Resumen gráfico de la historia del arte en México*. México, Gustavo Gili, 1986. 212 p.
- VALERO, FRANCISCO. *Diálogos con el arte*. México, Era, 1980. 293 p. (Colec. Biblioteca Era Ensayo).