

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA DISCIPLINA	
CÓDIGO	NO CUBRIR
MATERIA	ESTÉTICA
DISCIPLINA	ESTÉTICA TEATRAL
TITULACIÓN	Arte Dramático
ESPECIALIDADE	ESCENOGRAFÍA
ITINERARIO	
CURSO	2º. SEGUNDO CADRIMESTRE
CRÉDITOS ECTS	5
CARÁCTER	OBLIGATORIA
DEPARTAMENTO	TEORÍA E HISTORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS
CENTRO	ESAD de Galicia
COORDINADOR/A	DAMIÁN A. VILLALAIN
DOCENTES	Nome e apelidos: Damián A. Villalain Contacto: villalain@edu.xunta.es
DESCRIPCIÓN	Teoría general del arte. Conocimiento contextual y evolución histórica de los principales conceptos estéticos. Análisis de las relaciones entre artes visuales, artes escénicas e ideas estéticas. Teatrología y estética teatral.
CONOCIMIENTOS PREVIOS	Son convenientes conocimientos previos de Historia del Arte
LENGUA EN QUE SE IMPARTE	Galego ☒ Castelán ☒ Inglés ☐
2. COMPETENCIAS	
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA TITULACIÓN	
T1	Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. ☐
T2	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
T3	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
T4	Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
T7	Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
T8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
T10	Liderar y gestionar grupos de trabajo.
T11	Desarrollar en la práctica profesional una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
T12	Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
T13	Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
T14	Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
T15	Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
T16	Usar los medios y recursos a su alcance con la responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
T17	Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social sobre la importancia del patrimonio cultural, de su incidencia en los diferentes ámbitos y en su capacidad de generar valores significativos.
COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN	

X1	Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para la propia motivación y la organización en los procesos creativos.
X3	Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión crítica constructiva al trabajo propio e al de los demás, y desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.
X5	Fomentar la expresión y la creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.
X6	Desarrollar una metodología de trabajo, estudio e investigación encaminada a la autoformación en la propia disciplina, procurando ámbitos adecuados para la formación continuada y para adaptarse a diversas situaciones, especialmente a las derivadas de la evolución de su profesión.
X8	Vincular la propia actividad teatral y escénica a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas teatrales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD	
EE1	Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación y el diseño, explorando la dinámica del espacio, del cuerpo y de la luz, valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
EE5	Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a las metodologías de trabajo como a la renovación estética.
EE6	Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos y conocer aspectos básicos de la investigación escénica.
3. OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA	
COMPETENCIAS VINCULADAS	
1. Comprensión de las nociones estéticas básicas a partir de su evolución histórica. Atención especial a la problemática de conceptos como <i>mímesis</i> , <i>arte</i> , <i>belleza</i> , <i>estética</i> , <i>imaginación</i> , <i>creación</i> , <i>originalidad</i> , <i>vanguardia</i>	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
2. Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento en la historia de la estética	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
3. Adquirir los conocimientos y formar los criterios necesarios para valorar las relaciones e influencias mutuas entre el devenir de las ideas estéticas, las prácticas escénicas, las expresiones artísticas y las mentalidades y sensibilidades de cada época histórica	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
4. Incentivar las capacidades del alumnado para establecer asociaciones fluidas y fundamentadas entre historia cultural, ideas estéticas, arte y teatro.	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
5. Alcanzar un manejo riguroso del vocabulario propio de la materia, así como de los recursos teóricos básicos.	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X5, X6, X8 EE1, EE5, EE6

<p>6. Aprender a leer y a analizar textos sobre estética. Adquisición de destrezas básicas en la redacción de textos.</p>	<p>T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6</p>
<p>7. Proyectar la materia y sus aportaciones en el ámbito de la da creación artística.</p>	<p>T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6</p>

4. CONTENIDOS		
TEMAS	SUBTEMAS	SESIONES
1. Introducción	1.1. La estética. Origen, historia y evolución del término 1.2. Estética, teoría del arte, historia del arte y crítica de arte. 1.3. La experiencia estética. El juicio estético 1.4. Aproximación a algunos problemas de la estética contemporánea	4
2. Arte	2.1. El concepto de arte. Sú evolución histórica 2.2. Los sistemas de las artes a través de la historia 2.3. Principales teorías del arte. Arte y belleza.	4
3. Las ideas estéticas en la Antigüedad	3.1. La Grecia antigua. Interpretaciones desde la modernidad 3.2. <i>Tecnai e musiké</i> . El arte como proporción y número. La "GranTeoría" 3.3. El concepto de mimesis en Platón y Aristóteles. La Poética. Texto y espectáculo en la traxedia aristotélica. 3.4. La inflexión neoplatónica: Plotino 3.5. Roma. Horacio. <i>Ars e ingenium</i> . Decoro y virtud. El estoicismo	7
4. . Estética y cristianismo	4.1 El cristianismo. Las imágenes.El teatro 4.2 La cristianización de la tradición platónica. Agustín de Hipona.Dionisio Areopaguita. 4.4. La estética de la luz en Bizancio y en el arte gótico. 4.5. La reinención medieval del teatro. Teatro medieval y teatromoderno	4
5. La renovación renacentista y la evolución barroca	5.1. El Renacimiento. Significación y debate historiográfico. 5.2 Las fuentes filosóficas de la nueva estética. 5.3. Del artesano al artista. Primeros pasos hacia la autonomía del arte 5.4. La perspectiva 5.5. La tercera invención del teatro. Teatro de corte e commediadell´arte 5.6. El Concilio de Trento y las artes. El neoaristotelismo 5.7. La diversificación estética barroca 5.8 El teatro a la italiana. El espectáculo barroco	6
6. La Ilustración	6.1 Los orígenes de la estética moderna. Los empiristas británicos. Razón y sensación. El gusto 6.2. Baumgarten y el nacimiento de la Estética como saber autónomo 6.3. Nuevas categorías estéticas. Lo sublime y lo pintoresco. La imaginación 6.4. Winckelmann. Grecia y laa Historia da Arte 6.5. Los Salones. Diderot y la Crítica de Arte 6.6. Entre Ilustración y Romanticismo: Herder, Goethe, Schiller 6.7. Kant y la Crítica del juicio 6.8. El teatro ilustrado y el realismo sentimentalista	10
7. La revolución estética del Romanticismo. La época de la burguesía	7.1. La Revolución Francesa y sus consecuencias. 7.2 Panorama del Romanticismo. Innovaciones y desarrollos de la estética romántica.	10

	<p>7.3. Shakespeare y el romanticismo. Victor Hugo. El artista romántico</p> <p>7.4. El romanticismo alemán.El Círculo de Jena</p> <p>7.5. El teatro y la ciudad. El teatro burgués</p> <p>7.6. Los <i>antimodernos</i>. Baudelaire. Los prerrafaelistas</p> <p>7.7. La irrupción en el arte de los problemas sociales</p> <p>7.8. Zola y el naturalismo</p> <p>7.9. Wagner y el wagnerismo. Orígenes de la estética simbolista</p> <p>7.10. Schopenhauer. Kierkegaard</p> <p>7.11. Las ideas estéticas de Nietzsche</p>		
8. 1886-1916	<p>8.1. De Antoine a Dadá. Tres décadas decisivas</p> <p>8.2 Los teatros libres.</p> <p>8.3 Naturalismo y simbolismo. El arte y el teatro en busca de la Verdad</p> <p>8.4. El fenómeno vanguardista y la aceleración de la dinámica estética.</p> <p>8.5. Panorama de la renovación teatral. Estilización, deshumanización, reateatralización. Appia, Craig, Meyerhold. El cine.</p> <p>8.6. La Primera Guerra Mundial: el fin de un mundo</p> <p>8.7. La huella estética de los <i>pensadores de la sospecha</i>: Marx, Nietzsche, Freud</p>	10	
9. 1916-1945	<p>9.1 La Revolución rusa y sus consecuencias estéticas</p> <p>9. 2 La Europa de entreguerras. El arte en la sociedad de masas. Walter Benjamin</p> <p>9.3. Teatro político. El arte como medio revolucionario. La Alemania de Weimar. El teatro popular en Francia</p> <p>9.4. Estética y nihilismo. Dadá</p> <p>9.5. Surrealismo, la otra revolución.</p> <p>9.6. Brecht e Artaud</p>	10	
10. Después de la guerra	<p>10.1 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. De París a Nueva York. Clement Greenberg y el expresionismo abstracto.</p> <p>10.2. Principales corrientes de la estética en el S. XX: formalismo, estética analítica, marxismo. La hermenéutica y la estética de la recepción.</p> <p>10.4. Existencialismo y absurdo. Pensamiento trágico, pesimismo estético</p> <p>10.5. Democratización cultural e institucionalización teatral. La edad de oro del teatro público.</p> <p>10.6. Sociedad de consumo y malestar cultural. Alta cultura y cultura de masas. Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse</p> <p>10.7. Los años 60 y 70. Acciones, happenings, performances. El Living Theatre y otras experiencias de la contracultura teatral.</p> <p>Latinoamérica: nuevas escenas, nuevas propuestas.</p> <p>10.8. Panorámica general de las tendencias culturales, artísticas y teatrales desde 1980. La posmodernidad. Eclecticismo, ironía y mercado. La estetización difusa.Arte y estética en el S. XXI</p>	10	
TOTAL SESIONES		75	
5. PLANIFICACIÓN DOCENTE			
Actividad / Número de horas	Presencial (horas)	No presencial (horas)	Total
Actividades introductorias	2		2
Exposición magistral	18		18

Exposición práctico-teórica	20		20
Práctica individual	6	60	66
Práctica colectiva	6		6
Taller			
Seminarios			
Actividades complementarias		15	15
Otros			
Tutorías individuale	6		6
Tutorías de grupo	6		6
Actividades de evaluación. Pruebas	5		5
Actividades de evaluación. Presentaciones / muestras	5		5
Actividades de evaluación. Revisión	1		1
TOTAL	75	75	150
PORCENTAJE	50%	50%	100%

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividades	Descripción
Actividades introductorias	Actividades encaminadas a tomar contacto y a reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la materia en sus líneas maestras
Sesión magistral	Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio. Bases teóricas y directrices de las tareas del alumnado.
Exposición teórico-práctica	Análisis de obras artísticas por parte del docente, con apoyo de documentación visual e con la participación activa del alumnado.
Ejercicios de aula	Individuale y colectivos. Análisis en el aula de obras artísticas por parte del alumnado
Salidas de estudios	Visitas a exposiciones y a otros actos relacionados con la materia
Análisis de documentos	Análisis y comentario conjunto en el aula de textos escritos y materiales audiovisuales sobre la materia
Trabajos tutorizados	Trabajos a realizar por el alumnado, individualmente o en grupos de dos.
Exposición de trabajos	Exposición en el aula de trabajos
Tutorías de grupo	Tutorías cona el alumnado para aclaraciones sobre los contenidos de la materia
Tutorías individuales	Tutorías individuales para aclaraciones y orientación sobre materiales bibliográficos.

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA

Atención individualizada a cada alumno que así lo precise.	
--	--

8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

8. 1 Evaluación ordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Descripción		
Prueba escrita.	T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6	80%
Asistencia, participación, implicación y trabajos de aula	T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6	20%

8.2. Evaluación extraordinaria		
Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Descripción		
Prueba escrita.	T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6	100%
8.3 Evaluación específica para alumnado sin evaluación continua / ordinaria / extraordinaria		
Herramienta / actividad	Competencias avaluadas	Ponderación
Descripción		
Prueba escrita	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12,T15, T16, T17, X1, X3, X5, X6, EE1, EE5, EE6	100%
9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y OTROS RECURSOS		
<p>Referencias básicas</p> <p>ARISTÓTELES (1999): <i>Poética</i>. A Coruña, Universidade da Coruña.</p> <p>ARISTÓTELES/HORACIO (2003): <i>Artes Poéticas</i>. Madrid, Visor</p> <p>BOZAL, V.,ed. (2000): <i>Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas</i>. 2 volúmenes. Madrid, Visor.</p> <p>BRAUN, E (1992): <i>El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski</i>. Buenos Aires, 1992. Ed. Galerna</p> <p>JIMÉNEZ, M. (1999): <i>¿Qué es la estética?</i> Barcelona, Idea Books</p> <p>LIESSMANN, K.P (2006): <i>Filosofía del arte moderno</i>. Barcelona, Herder.</p> <p>SÁNCHEZ, J.A., ed. (1999): <i>La escena moderna</i>. Madrid, Akal</p> <p>SUGGERS, A. (2010): <i>Teatro occidental. Unha historia teatral desde a escenografía</i>. Vigo, Galaxia</p> <p>TATARKIEWICZ, W. (1991): <i>Historia de la Estética</i>. 3 volúmenes. Madrid, Akal</p> <p>TATARKIEWICZ, W. (2002): <i>Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética</i>. Madrid, Tecnos/Alianza.</p>		
10. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES		

