1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA DISCIPLINA		
CÓDIGO		NON CUBRIR
MATERIA		ESTÉTICA
DISCIPLINA		ESTÉTICA TEATRAL
TITULACIÓN		Título Superior en Arte Dramática
ESPECIALIDADE		ESCENOGRAFÍA
ITINERARIO		
CURSO		2º. SEGUNDO CADRIMESTRE
CRÉDITOS ECTS		5
CARÁCTER		OBRIGATORIA
DEPARTAMENTO		TEORÍA E HISTORIA DAS ARTES ESCÉNICAS
CENTRO		ESAD de Galicia
COORDINADOR/A		DAMIÁN A. VILLALAÍN
DOCENTES		**Nome e apelidos**: Damián A. Villalaín **Contacto**: villalain@edu.xunta.es
DESCRICIÓN		Teoría xeral da arte. Coñecemento contextual e evolución histórica dos principais conceptos estéticos. Análise das relacións entre artes visuais, artes escénicas e ideas estéticas. Teatroloxía e estética teatral.
COÑECEMENTOS **PREVIOS**		Son convenientes coñecementos previos de Historia da Arte e de Teoría dos Espectáculos
LINGUA EN QUE SE **IMPARTE**		Galego X CastelánX Inglés
2. COMPETENCIAS		
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS DE GRAO		
T1	Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.	
T2	Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.	
T3	Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.	
T4	Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.	
T7	Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.	
T8	Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.	
T10	Liderar e xestionar grupos de traballo.	
T11	Desenvolver na práctica profesional unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, medioambiental e cara á diversidade.	
T12	Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.	
T13	Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.	
T14	Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.	
T15	Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.	
T16	Usar os medios e recursos ao seu alcance coa responsabilidade cara o patrimonio cultural e medioambiental.	
T17	Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social verbo da importancia do patrimonio cultural, da súa incidencia nos diferentes ámbitos e na súa capacidade de xerar valores significativos.	
COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN		

X1	Fomentar a autonomía e autorregulación no ámbito do coñecemento, as emocións, as actitudes e as condutas, mostrando independencia na recollida, análise e síntese da información, no desenvolvemento de ideas e argumentos dunha forma crítica e na súa capacidade para a propia motivación e a organización nos procesos creativos.	
X3	Potenciar a conciencia crítica, aplicando unha visión crítica construtiva ao traballo propio e ao dos demais, e desenvolvendo unha ética profesional que estableza unha relación adecuada entre os medios que utiliza e os fins que persegue.	
X5	Fomentar a expresión e a creación persoal, integrando os coñecementos teóricos, técnicos e prácticos adquiridos; mostrando sinceridade, responsabilidade e xenerosidade no proceso creativo; asumindo o risco, tolerando o fracaso e valorando de maneira equilibrada o éxito social.	
X6	Desenvolver unha metodoloxía de traballo, estudo e investigación encamiñada á autoformación na propia disciplina, procurando ámbitos axeitados para a formación continuada e para adaptarse a diversas situacións, especialmente ás derivadas da evolución da súa profesión.	
X8	Vincular a propia actividade teatral e escénica a outras disciplinas do pensamento científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas teatrais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.	
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE		
EE1	EE1. Concibir as ideas e propostas que fundamentan a creación do deseño, explorando a dinámica do espazo, do corpo e da luz, valorando as súas propiedades representativas e a súa calidade estética.	
EE5	Estudar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.	
EE6	Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.	
3. OBXECTIVOS DA DISCIPLINA		**COMPETENCIAS VINCULADAS**
1. Comprensión das nocións estéticas básicas a partir da súa evolución histórica. Atención especial á problemática de conceptos como *mímese, arte, beleza, estética, imaxinación, creación, orixinalidade,* *vangarda*		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
2. Coñecemento das grandes correntes de pensamento na historia da estética		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
3. Adquirir os coñecementos e formar os criterios necesarios para valorar as relacións e influencias mutuas entre o devir das ideas estéticas, as prácticas escénicas, as expresións artísticas e as mentalidades e sensibilidades de cada época histórica		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
4. Incentivar as capacidades do alumnado para estableer asociacións fluídas e fundamentadas entre historia cultural, ideas estéticas, arte e teatro.		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
5. Acadar un manexo rigoroso do vocabulario ropio da materia, así como dos recursos teóricos básicos.		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
6. Aprender a ler e analizar textos sobre estética. Adquisición de destrezas básicas na redacción de textos.		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6
7. Proxectar a materia e as súas achegas no ámbito da creación artística.		T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6

4. CONTIDOS			
TEMAS	**SUBTEMAS**		**SESIÓNS**
1. Introdución	* 1. A estética. Orixe, historia e evolución do termo 2. Estética, teoría da arte, historia da arte e crítica de arte. 3. A experiencia estética. O xuízo estético 4. Achegamento a algúns problemas da estética contemporánea		4
2. Arte	* 1. O concepto de arte. A súa evolución histórica 2. Os sistemas das artes a través da historia 3. Principais teorías da arte. Arte e beleza.		4
3. As ideas estéticas na Antigüidade	* 1. A Grecia antiga. Interpretacións desde a modernidade 2. *Tecnai* e *musiké.* A arte como proporción e número. A “Gran Teoría” 3. O concepto de mímese en Platón e Aristóteles. A Poética. Texto e espectáculo na traxedia 4. A inflexión neoplatónica: Plotino 5. Roma. Horacio. *Ars* e *ingenium*. Decoro e virtude. O estoicismo		7
4. . Estética e cristianismo	* 1. O cristianismo. As imaxes.O teatro 2. A cristianización da tradición platónica. Agostiño de Hipona. Dionisio Areopaguita. 3. A estética da luz en Bizancio e na arte gótica. 4. A reinvención medieval do teatro. Teatro medievale teatro moderno		4
5. A renovación renacentista e a evolución barroca	5.1. O Renacemento. Significación e debate historiográfico. 5.2 As fontes filosóficas da nova estética. * 1. Do artesán ao artista. Primeiros pasos cara á autonomía da arte 2. A perspectiva 3. A terceira invención do teatro. Teatro de corte e commedia dell´arte 4. O Concilio de Trento e as artes. O neoaristotelismo 5. A diversificación estética barroca 6. O teatro á italiana. O espectáculo barroco		6
6. A Ilustración	6.1 As orixes da estética moderna. Os empiristas británicos. Razón e sensación. O gusto * 1. Baumgarten e o nacemento da Estética como saber autónomo 2. Novas categorias estéticas. O sublime e o pintoresco. A imaxinación 3. Winckelmann. Grecia e a Historia da Arte 4. Os Salóns. Diderot e a Crítica de Arte 5. Entre Ilustración e Romanticismo: Herder, Goethe, Schiller 6. Kant e a Crítica do xuízo 7. O teatro ilustrado e o realismo sentimentalista		10
7. A revolución estética do Romanticismo. A época da burguesía	7.1. A Revolución Francesa e as súas consecuencias. 7.2 Panorama do Romanticismo. Innovacións e desenvolvementos da estética romántica.		10

	* 1. Shakespeare e o romanticismo. Victor Hugo. O artista romántico 2. O romanticismo alemán. 3. O teatro e a cidade. O teatro burgués 4. Os *antimodernos*. Baudelaire. Os prerrafaelistas 5. A irrupción na arte da problemática social 7.8 Zola e o naturalismo * 1. Wagner e o wagnerismo. Orixes da estética simbolista 2. Schopenhauer. Kierkegaard 3. As ideas estéticas de Nietzsche			
8. 1886-1916	8.1. De Antoine a Dadá. Tres décadas decisivas * 1. Os teatros libres. 2. Naturalismo e simbolismo. A arte e o teatro en busca da Verdade 3. A pegada estética dos *pensadores da sospeita*: Marx, Nietzsche, Freud 4. O fenómeno vangardista e a aceleración da dinámica estética. 5. Panorama da renovación teatral. Estilización, deshumanización, reteatralización. Appia, Craig, Meyerhold. O cine. 6. A Primeira Guerra Mundial: a fin dun mundo			10
9. 1916-1945	9.1 A Revolución rusa e as súas consecuencias estéticas 1. 2 A Europa de entreguerras. A arte na sociedade de masas. Walter Benjamin 1. Teatro político. A arte como medio revolucionario. A Alemania de Weimar. O teatro popular en Francia 2. Estética e nihilismo. Dadá 3. Surrealismo, a outra revolución. 4. Brecht e Artaud			10
10. Despois da guerra	10.1 Consecuencias da Segunda Guerra Mundial. De París a Nova York. 10.2. Principais correntes da estética no S. XX: formalismo, estética analítica, marxismo. A hermenéutica e a estética da recepción. * 1. Existencialismo e absurdo. Pensamento tráxico, pesimismo estético 2. Democratización cultural e institucionalización teatral. A idade de ouro do teatro público. 3. Sociedade de consumo e malestar cultural. Alta cultura e cultura de masas. 4. Os anos 60. Accións, happenings, performances. O Living Theatre e outras experiencias da contracultura teatral. Latinoamérica: novas escenas, novas propostas. 5. Panorámica xeral das tendencias culturais, artísticas e teatrais desde 1980. A posmodernidade. Eclecticismo, ironía e mercado. A estetización difusa.			10
TOTAL SESIÓNS				**75**
5. PLANIFICACIÓN DOCENTE				
Actividade / Número de horas		**Presencial (horas)**	**Non presencial** **(horas)**	**Total**
Actividades introdutorias		2		2
Exposición maxistral		18		18

Exposición práctico-teórica		20			20
Práctica individual		6		60	66
Práctica colectiva		6			6
Obradoiro					
Seminarios					
Actividades complementarias				15	15
Outros					
Titorías individuais		6			6
Titorías de grupo		6			6
Actividades de avaliación. Probas Actividades de avaliación. Presentacións / mostras Actividades de avaliación. Revisión		5			5
5			5
1			1
TOTAL		%			
PORCENTAXE		%			
6. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍAS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE					
Actividades	**Descrición**				
Descrición	Descrición				
Actividades introdutorias	Actividades encamiñadas a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, así como a presentar a materia				
Sesión maxistral	Exposición por parte do/a docente dos contidos da materia obxecto de estudo. Bases teóricas e directrices dos traballos a desenvover polo alumnado.				
Exposición teórico-práctica	Análise de obras artísticas por parte do/a docente, con apoio de documentación visual e coa participación activa do alumnado.				
Exercicios de aula	Individuais e colectivos. Análise na aula de obras artísticas por parte do alumnado				
Saídas de estudos	Visitas a exposicións e outros actos relacionados coa materia				
Análise de documentos	Análise e comentario conxunto na aula de textos escritos e materiais audiovisuais sobre a materia				
Traballos titorizados	Traballos a desenvolver polo alumnado, individualmente ou en grupos de dous.				
Exposición de traballos	Exposición na aula dos traballos do cadrimestre				
Titorías de grupo	Titorías coa participación do alumnado para aclaracións sobre os traballos ou os contidos da materia				
Titorías individuais	Titorías individuais para aclaracións e orientación sobre materiais bibliográficos en relación cos traballos e coa materia.				
7.ATENCIÓN PERSONALIZADA					
Atención individualizada a cada alumno que así o precise.					
8. FERRAMENTAS DA AVALIACIÓN					
8. 1 Avaliación ordinaria					
Ferramenta / actividade	**Competencias avaliadas**		**Ponderación**		
Descrición	descrición				
Proba escrita.	T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6		80%		
Asistencia, participación, implicación e traballos de aula	T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6		20%		

8.2. Avaliación extraordinaria		
Ferramenta / actividade	**Competencias avaliadas**	**Ponderación**
Descrición	descrición	
Proba escrita.	T1, T2,T3, T4, T8, T11, T12, T17 X1, X3, X 5, X6, X8 EE1, EE5, EE6	100%
8.3 Avaliación específica para alumnado sen avaliación continua / ordinaria / extraordinaria		
Ferramenta / actividade	**Competencias avaliadas**	**Ponderación**
Descrición	descrición	
Proba escrita	T1, T2, T3, T4, T8, T11, T12,T15, T16, T17, X1, X3, X5, X6, EE1, EE5, EE6	100%
9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E OUTROS RECURSOS		
Referencias básicas ARISTÓTELES (1999)*: Poética.* A Coruña, Universidade da Coruña. ARISTÓTELES/HORACIO (2003)*: Artes Poéticas.* Madrid, Visor BOZAL, V.,ed. (2000)*: Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas.* 2 volumes. Madrid, Visor. BRAUN, E (1992)*: El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski.* Buenos Aires, 1992. Ed. Galerna JIMÉNEZ, M. (1999): *¿Qué es la estética?* Barcelona, Idea Books LIESSMANN, K.P (2006)*: Filosofía del arte moderno.* Barcelona, Herder. SÁNCHEZ, J.A., ed. (1999): *La escena moderna.* Madrid, Akal SUGGERS, A. (2010): *Teatro occidental. Unha historia teatral desde a escenografía.* Vigo, Galaxia TATARKIEWICZ, W. (1991)*: Historia de la Estética.* 3 volúmes. Madrid, Akal TATARKIEWICZ, W. (2002)*: Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética.* Madrid, Tecnos/Alianza.		
10. OBSERVACIÓNS / RECOMENDACIÓNS		