

Programa de Estudios por Competencias
Formato Base

1.- Identificación del Curso

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Filosofía

**Licenciatura en Filosofía
2014-A**

Academia:

1. Lógica y Filosofía de la Ciencia
2. Historia de la Filosofía
3. Filosofía Política
4. Disciplinas Filosóficas Tradicionales
5. Filosofía Latinoamericana
6. Seminarios sobre Textos Filosóficos
7. Metodología y Didáctica de la Filosofía

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

Estética IV.

Clave de la Materia:

FI230

Horas Teóricas: 60horas

Horas Prácticas:

Total de Horas: 60 horas/semestre

Valor en Créditos:

Tipo de Curso	Nivel	Carrera	Prerrequisitos
1. ☒ Curso	Licenciatura	Licenciatura en Filosofía	ninguno
2. ☐ Seminario			
3. ☐ Taller			

Área de Formación:

1. Básica Común
2. Básica Particular Obligatoria
3. Filosofía de la Ciencia

4. Filosofía Social
5. Filosofía Latinoamericana
6. Filosofía Clásica y Contemporánea
7. Filosofía de la Educación

Elaborado

Mtra. Sofía de los Ángeles Acosta Villavicencio

Fecha de Elaboración:

12 agosto 2013

2.- Presentación:

El objetivo de este curso es desarrollar el pensamiento simbólico como fuente de conocimiento complementaria del pensamiento racional, a través de la comprensión de la estética como síntesis y vinculación insoluble de las categorías de forma y contenido referidas mayormente en las obras de arte, implementando una metodología interdisciplinaria que vincule técnicas de las artes escénicas, ejercicios con el cuerpo, la voz y la respiración. Además, el curso conduce a la comprensión del arte como lenguaje original y originante de formas simbólicas que integran las disímiles culturas manifiestas en escalas diversas de contextos espaciales y temporales, y como potenciador de otras funciones sociales que trascienden el circuito de producción artística. Dentro de esta comprensión se planteará la resignificación de los postulados clásicos del sistema teórico de la estética occidental que históricamente ha marginado las formas de producción simbólica que no responden a los cánones por él establecidos. Y como consecuencia de esto se revaloran las prácticas simbólicas pertenecientes a nuestro propio contexto como formas artísticas con función de afirmación de lo social y de la identidad local.

3.- Unidad de Competencia:

- Capacidad de síntesis, asociación e integración de información bibliográfica con contenidos de la realidad.
- Habilidad de análisis estético de las prácticas simbólicas y de los fenómenos artísticos.

- Habilidad comunicativa en la expresión del cuerpo y de la voz, como de ideas y argumentos ante el grupo.

- Desarrollo del pensamiento simbólico y analógico.

- Razonamiento analítico y pensamiento crítico.

- Valoración y reconocimiento del entorno personal de forma creativa.

4.- Saberes

- a) Saberes Teóricos: conocimiento de la teoría transcultural del arte, y de las categorías que asisten a la construcción y creación de las prácticas culturales y artísticas como son el mito, el rito, los símbolos y el cuerpo.
- b) Saberes Prácticos: aplicación del análisis estético y dramático a obras de arte y de la literatura. Uso de la capacidad de expresión del cuerpo y de la voz como herramienta de comunicación oral y de representación artística.
- c) Saberes Formativos: valorar y analizar obras artísticas y prácticas simbólicas de forma analógica con el entorno local, y situaciones y experiencias particulares de la vida.

5.- Contenido del Curso.

Tema 1. Lo estético y el arte.

Tema 2. Teoría transcultural del arte.

Tema 3. El mito y el rito.

Tema 4. Los símbolos.

Tema 5. El cuerpo.

Tema 6. Alteridad en el arte.

Tema 7. América Latina: “el peor de los mundos posibles”.

6.- Acciones:

- ❖ Trabajo en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresar en plenaria las conclusiones obtenidas.
- ❖ Presentación de diapositivas, videos y películas con contenidos artísticos.
- ❖ Ejercicios y dinámicas de expresión corporal, de memoria sensorial y emocional.
- ❖ Ejercicios de respiración, de voz y dicción.
- ❖ Investigar y analizar obras artísticas y de la literatura de forma analógica a la propia realidad del estudiante.
- ❖ Presentar por escrito resumen y síntesis de las lecturas indicadas en el curso.

7.- Elementos para la evaluación

a) Evidencias de aprendizajes:

Conocimiento de la “teoría transcultural de las artes” de Adolfo Colombres, como eje de interpretación de otros textos que reinterpretan y revaloran el origen y creación del arte al margen de la historia del arte occidental. Y la identificación crítica y analítica de esta propuesta teórica para el análisis de las prácticas culturales y los fenómenos estéticos.

b) Criterio de Desempeño:

Realización de un guión dramático en el que presente de forma analógica con una obra artística o literaria la valoración del propio entorno, desde la “teoría transcultural de las artes” de Adolfo Colombres (2011).

c) Campo de Aplicación:

Capacidad de análisis y de formulaciones críticas de las prácticas simbólicas y los fenómenos estéticos locales y de origen prehispánico y de la cultura popular de la región.

Realización de análisis estético y dramatúrgico de obras artísticas de fenómenos artísticos y su vinculación con el entorno cultural y social del estudiante, así como con sus propias vivencias, experiencias e intereses personales.

8.- Calificación

Asistencia y participación	50 puntos.
Cumplimiento de actividades y tareas	20 puntos.
Elaboración de producto final	30 puntos.

9.- Acreditación

Será una evaluación continua que pondera asistencia, participación y cumplimiento de actividades y tareas además de la elaboración de producto final.

El producto final consiste en generar un guión dramático que presente, a través del método analógico, la realidad actual del estudiante, vinculada con obras de arte y de la literatura.

10.- Bibliografía

- Artaud, Antonin. El teatro y su doble. Consultado en
http://www.revistakatharsis.org/Artaud_Teatro_doble1.pdf
- Bayer, Raymond. 1998. *Historia de la estética*. México, editorial F. C. E.
- Colombres, Adolfo. 2011. *Teoría transcultural de las artes visuales*. Cuba, ICAIC.
- Dacal, Alonso. 1990. *Estética General*. Ed. Porrúa, México.
- Eco, U. 1999. *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, editorial Lumen.
- Escobar, Arturo. 2000. *El final del salvaje*. Bogotá, editorial Icanh.
- Fischer, Ernest. 1964. *La necesidad de arte*. Ediciones Unión.

- García-Canclini, Néstor. 1990. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México, editorial Grijalbo.
- Guerra, Ramiro. 2003. *De la narratividad al abstraccionismo en la danza*. La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
- Gombrich, E. H. 1951. *Historia del arte*. Barcelona, editorial Argos.
- Kandinsky, W. 1999. *De lo espiritual en el arte*. México, ediciones Coyoacán.
- Martí, José. 2010. *Nuestra América*. Cuba, editorial Crítica.
- Nietzsche, Federico. 1984. *El nacimiento de la tragedia*. México, editorial Alianza.
- Quijano, Aníbal. 2000. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. Pp. 201-245. En E. Lander (ed.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, Clacso.
- Sánchez Vázquez, A. 1992. *Invitación a la estética*. México, editorial Grijalbo.
- Salvat, Biblioteca de Grandes Temas. 1973. *Arte Abstracto y Arte Figurativo*. Barcelona, Salvat Editores, S.A.
- Tolstoi, León. 1999. *¿Qué es el arte?* México / España, editorial Libsa y Edivisión.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Bajtin, M. 1987. *La cultura popular en la edad media y el renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*. España, editorial Alianza.

- Castro-Gómez, Santiago y Ramón Grosfoguel. 2007. *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá, Universidad Central, IESCO-UC.
- Eines, Jorge. 2007. La formación del actor. España, editorial Gedisa.
- Boal, Augusto. 2009. Teatro del Oprimido. España, editorial Alba.
- _____. 2002. Juegos para actores y no actores. España, editorial Alba.