

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)

Curso 2017-2018

Guía docente de
Estética

Especialidad de Diseño: Gráfico, Interiores, Moda y Producto

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)
 Guía docente de la asignatura **Estética**

1. Identificación de la asignatura

Tipo	Formación básica
Materia	Cultura del diseño
Especialidad	Diseño Gráfico / Diseño de Interiores / Diseño de Moda / Diseño de Producto
Periodo de impartición	3º Moda ; 3º Interiores y 4º Gráfico/ 1º semestre ; 2º Producto y 4º Gráfico /2º semestre
Nº Créditos	4
Departamento	Cultura y gestión del diseño
Idioma	Español

2. Profesor responsable de la asignatura

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Moreno Atance, Ana	amoreno@esdmadrid.es

3. Relación de profesores y grupo a los que imparten docencia

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Moreno Atance, Ana	amoreno@esdmadrid.es	3Ia, 3Ma y 2Pa
Calvo Saínz, Carmen	ccalvo@esdmadrid.es	3Mb
Fuentes González, Isabel	ifuentes@esdmadrid.es	4Ga, 4Gb, 3Ib, 4Gc, 2Pb

4. Presentación de la asignatura

Estética es una asignatura básica de cultura del diseño, plantea una iniciación a los conceptos estéticos que ayudan al alumno a reflexionar sobre el perfil del diseñador como profesional ligado de una u otra forma al ámbito del arte.

A través de clases magistrales, lecturas, debates y trabajos de investigación, el alumno profundizará en las grandes teorías de pensamiento sobre el arte y el diseño desde una perspectiva actual, planteando los retos y desafíos que la disciplina del diseño tiene en este momento a nivel teórico.

La asignatura se cursa en diferentes años según la especialidad: segundo en Producto, tercero en Interiores y Moda y cuarto en Gráfico. En todos los casos está ligada desde el punto de vista teórico a las asignaturas de Teoría e Historia del Arte y del Diseño y desde el punto de vista práctico a las materias de Proyectos.

4.1. Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones

La asignatura utiliza referencias y conceptos que los alumnos han trabajado en las materias de Teoría e Historia del Arte y Teoría e Historia del diseño. Asimismo, las reflexiones se conectan con las materias de Fundamentos del Diseño y Proyectos.

Se trata de ayudar al alumno no sólo a conocer las tendencias estéticas sino a ser consciente de las raíces profundas de pensamiento que tiene cada una de ellas y como la reflexión sobre el mundo en sus más variados aspectos forma parte del trabajo del diseñador.

5. Competencias

Competencias transversales
2CT Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3CT Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
6CT Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
8CT Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
9CT Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
10CT Liderar y gestionar grupos de trabajo.
11CT Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
14CT - Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
17CT Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
Competencias generales
1CG Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.

3CG Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.
4CG Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño
5CG Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
6CG Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales
11CG Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación
13CG Dominar la metodología de investigación.
Competencias específicas
4CEPMIG Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto.
13CEPMIG Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto.
15CEPMIG Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
Otras competencias específicas
CEPMIG 1. Saber entender y argumentar los fundamentos estéticos del diseño
CEPMIG 2. Conocer y valorar de forma crítica las teorías estéticas que fundamentan las tendencias del diseño
CEPMIG 3. Conocer y manejar la bibliografía básica de estética del arte y del diseño
CEPMIG 4. Entender la relación entre los presupuestos teóricos y prácticos de un proyecto
CEPMIG 5. Ejercer crítica razonada sobre proyectos propios y ajenos de diseño

6. Resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
1- Definir los conceptos básicos de la tradición estética occidental.
2-Enumerar principales teóricos de la estética del diseño.
3- Argumentar fundamentos estéticos de proyectos de diseño.
4-Integrar aspectos técnicos, formales y simbólicos de un proyecto.
5- Valorar la complejidad de los aspectos que confluyen en un proyecto de diseño.

7. Contenidos

Bloque temático	Tema
I.- ¿Qué nos gusta y por qué?	Tema 1. La estética como respuesta
	Tema 2 La experiencia estética
II.- Estética, arte y diseño. Conceptos y su transversalidad	Tema 3. El conocimiento de lo artístico
	Tema 4 Arte y Diseño. Forma y función
III.-Fundamentos de la tradición occidental	Tema 5 La belleza. Teorías y teóricos
	Tema 6 Mímesis. Teorías y teóricos
IV.- Modernidad y Posmodernidad	Tema 7 El gusto. Teorías y teóricos
	Tema 8 Categorías estéticas.

8. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:
Realización de lectura y análisis de un ensayo a elegir entre las lecturas complementarias del curso
Presentación y debate del ensayo analizado junto a los alumnos que hayan trabajado sobre el mismo tema
Trabajo sobre experiencia estética y presentación del mismo
Reseña de las salidas fuera del aula (1 o 2)
Prueba escrita en la que se refleje la asimilación de conocimientos y competencias adquiridos

9. Planificación temporal del trabajo del estudiante

	HORAS
Clases teórico-prácticas (a)	60 (50%)
Realización de pruebas (a)	6 (5%)
Otras actividades formativas (a)	6 (5%)
Preparación del estudiante para clases teórico- prácticas (b)	28 (23,3 %)
Preparación del estudiante para realización de pruebas (b)	20 (16,6%)
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	120

(a): Docencia directa: horas lectivas con el profesor

(b): Trabajo autónomo del estudiante

10. Metodología

La metodología corresponde a una asignatura de perfil teórico- práctico que favorezca el pensamiento crítico y la adquisición de competencias. Además de la clase magistral participativa en la que el alumno debe estar activo, se promoverá el trabajo autónomo del alumno en ejercicios en los que se proyecten los conocimientos y se apliquen las destrezas adquiridas.

Es importante que el alumno entienda que el perfil de diseñador exige una visión del mundo consciente y crítica para lo que es imprescindible la reflexión teórica constante que adapte sus producciones a las necesidades de un mundo en cambio constante, como el que ahora transitamos.

La lectura de ensayos, el visionado de documentos audiovisuales, los debates en clase, la asistencia a eventos y exposiciones, el seguimiento de foros y de blogs serán las herramientas principales a utilizar en la materia con el objetivo de conseguir enriquecer el bagaje del alumno y sus capacidades de expresión oral y escrita con el fin de que cada uno elabore su particular forma de entender el mundo, argumentarla dentro del grupo y reflejarla en sus proyectos de diseño.

Dado que la asignatura se imparte en diferentes cursos, cada profesor adaptará los contenidos y los trabajos a realizar al nivel del curso en el que esté situada la materia.

El aula virtual y el correo electrónico se utilizarán como sistema de comunicación con el alumno que complete la que el profesor tiene con el alumno en el aula.

La asistencia es obligatoria por lo que quedará registrada oportunamente.

11. Evaluación y calificación

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

La evaluación del aprendizaje, que será *continua*, tendrá como meta comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se han marcado, tomando como referencia los criterios de evaluación.

▪ Exposiciones orales:

- El profesor valorará la participación oral de los alumnos en clase, a la respuesta de preguntas y a la participación en debates.
- El alumno realizará también la exposición oral y defensa de un trabajo de curso.

▪ Trabajos académicos:

- El profesor valorará la suma de los ejercicios prácticos y actividades planteados (entre 3 a 5)

▪ Prueba escrita:

- Al final del semestre, el alumno realizará una prueba escrita sobre los contenidos del curso

▪ Asistencia:

El profesor valorará la asistencia regular del alumno a clase. Evaluando su disciplina de trabajo y las aportaciones que puede realizar a la dinámica de la misma.

11.2. Criterios de evaluación

▪ **Generales:**

- 1.-El desarrollo de la sensibilidad estética y de las capacidades de análisis, síntesis y sentido crítico.
- 2.-El conocimiento, la correcta utilización y la investigación de los lenguajes plásticos, las técnicas artísticas y el desarrollo de valores simbólicos.
- 3.-La capacidad demostrada para integrarse en equipos de carácter interdisciplinar, para el autoaprendizaje y para la transferencia de los conocimientos.

▪ **Específicos:**

- 1.-La capacidad de percepción visual, razonada y científica.
- 2.-La *comprensión razonada y juicio crítico* ante las *corrientes del pensamiento europeo y de la disciplina de Estética*
- 3.-La *sensibilidad manifestada ante el análisis del hecho artístico*, pasado o actual, y la capacidad de interpretar adecuadamente la diversidad de factores que actúan.
- 4.-La utilización de un lenguaje claro y conciso y de una terminología y un vocabulario específico idóneos.
- 5.-El alumno debe ser capaz de reconocer e identificar *los conceptos más destacados de la Estética en cada periodo histórico*.
- 6.-En la elaboración de los trabajos y presentaciones sobre los aspectos de la creación artística, los alumnos *utilizarán documentación e investigarán a partir de fuentes de información diversas*, y serán capaces de *expresarse de forma escrita y oral con la debida claridad y corrección formal*. Será significativo el pensamiento personal del alumno.

11.3. Criterios de calificación

La asignatura de estética propone la comprensión y proyección de una serie de conceptos básicos sobre la disciplina que sirvan de herramienta para afrontar la carga teórica de los proyectos de diseño.

Para los alumnos con asistencia presencial (80%), el profesor valorará la asimilación de la materia a través de la calificación de una serie de trabajos escritos (de 3 a 5) y la exposición oral de algunos de ellos. Asimismo se realizará una prueba escrita que no excederá el 50% de la calificación.

Los alumnos que no tengan derecho a evaluación continua podrán realizar una prueba que constatará la posesión de las competencias que plantea la asignatura y que los alumnos han adquirido a través de la evaluación continua. Asimismo, los alumnos que no hayan superado ninguna de estas dos evaluaciones podrán presentarse a la prueba extraordinaria con las mismas características que la ordinaria.

11.4. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba escrita (2 horas)	50%
Trabajos escritos y su exposición oral	40%
Asistencia	10%
Total ponderación	100%

11.5. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los siguientes:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba escrita (2 horas)	100%
Total ponderación	100%

11.6. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Prueba escrita (2 horas)	100%
Total ponderación	100%

11.7. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Adaptados a la discapacidad	100%
Total ponderación	100%

12. Recursos y materiales didácticos

El profesor utilizará materiales escritos y recursos audiovisuales en el aula. Los materiales imprescindibles se insertarán en el aula virtual.
 La bibliografía adjunta comentada por el profesor deberá ser consultada por los alumnos en la biblioteca del centro y en otras bibliotecas especializadas.

12.1. Bibliografía general

Título	<i>La estética de hoy</i>
Autor	AUGMONT
Editorial	Cátedra, Madrid, 2010
Título	<i>Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas</i> , (dos vol.)
Autor	BOZAL, V.
Editorial	Madrid, Visor, 1996
Título	<i>De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño</i>
Autor	CALVERA.A.
Editorial	Gustavo Gili ,Barcelona. 2007
Título	<i>The aesthetic of design</i>
Autor	FORSEY, J.
Editorial	Hardback, Oxford, 2013
Título	<i>Historia de la belleza</i>
Autor	ECO,U.
Editorial	De bolsillo Barcelona 2010
Título	<i>Historia de la fealdad</i>
Autor	ECO,U.
Editorial	Lumen, Barcelona 2007
Título	<i>Que es la Estética?</i>
Autor	JIMENEZ, M
Editorial	Idea Books, Barcelona 1999
Título	<i>Estética</i>
Autor	PÉREZ CARREÑO
Editorial	Tecnos, Madrid, 2013
Título	<i>Estética y Diseño</i>
Autor	RAMBLA,W
Editorial	Universidad de Salamanca 2007
Título	<i>Historia de seis ideas</i>
Editorial	Tecnos, Madrid, 1997
Autor	TATARKIEWICZ, W.

12.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>La poética del espacio</i>
--------	-------------------------------

Autor	BACHELARD, G.
Editorial	Mexico, CFE, 1986.
Título	<i>Tratado de la vida elegante</i>
Autor	BALZAC, Honoré,
Editorial	Madrid, El panteón portátil de impedimenta, 2011
Título	<i>Sistema de la Moda, Barcelona</i>
Autor	BARTHES, Roland,
Editorial	Guatavo Gili. 1978
Título	<i>El sistema de los objetos</i>
Autor	BAUDRILLARD, J.
Editorial	México, Siglo XXI, 1969
Título	<i>Ilusión y desilusión estéticas</i>
Autor	BAUDRILLARD, J.
Editorial	Buenos Aires, Amorrortu, 2007
Título	<i>La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica</i>
Autor	BENJAMIN, W.
Editorial	Madrid, Taurus, 1973
Título	<i>El sentido del vestir</i>
Autor	CALEFATO, P.
Editorial	Valencia, Engloba, 2002
Título	<i>Walkscapes, el andar como práctica estética</i>
Autor	CARRERI, F.
Editorial	Madrid, Gustavo Gili, 2017
Título	<i>.El lenguaje matemático La proporción áurea de la belleza</i>
Autor	CORBALÁN, F.
Editorial	Madrid, RBA, 2010
Título	<i>El diseño industrial y su estética</i>
Autor	DORFLES, G.
Editorial	Barcelona, Labor, 1968
Título	<i>Moda y modos</i>
Autor	DORFLES, G.
Editorial	Valencia, Engloba, 2002
Título	<i>El kitsch. Antología del mal gusto</i>
Autor	DORFLES, G.
Editorial	Lumen, Barcelona, 1973
Título	<i>Filosofía del diseño</i>
Autor	FLUSSER, V..
Editorial	Síntesis, Madrid, 2002
Título	<i>Diseño y delito</i>
Autor	FOSTER, H.,
Editorial	Akal, Madrid, 2004

Título	<i>Estética de los objetos</i>
Autor	KANDINSKY, W.
Editorial	Barcelona, Barral, 1986
Título	<i>La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico</i>
Autor	LIPOWETSKY, Gilles,
Editorial	Barcelona, Anagrama, 2014
Título	<i>La tercera mujer</i>
Autor	LIPOWETSKY, Gilles,
Editorial	Barcelona, Anagrama, 1999
Título	<i>El imperio de lo efímero</i>
Autor	LIPOWETSKY, Gilles,
Editorial	Barcelona, 1990
Título	<i>Lo feo no se vende</i>
Autor	LOEWY, R.
Editorial	Barcelona, Iberia, 1955
Título	<i>Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social</i>
Autor	MANZINI, E.
Editorial	Madrid, Experimenta Theoria, 2015
Título	<i>La galaxia Gutenberg: Génesis del Homo Thipographicus</i>
Autor	MACLUHAN, M.,
Editorial	Madrid, Galaxia Gutenberg, 2004
Título	<i>El kitsch: el arte de la felicidad</i>
Autor	MOLES, A.
Editorial	Barcelona, Paidós, 1990
Título	<i>Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos</i>
Autor	MONEO, R.
Editorial	Madrid, Actar, 2004
Título	<i>Artista y designer</i>
Autor	MUNARI, B.
Editorial	Valencia, Fernando Torres, 1974
Título	<i>Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius</i>
Autor	PEVSNER, N.
Editorial	Buenos Aires, Infinito, 1972
Título	<i>Filosofía del mueble</i>
Autor	POE, E. A.
Editorial	Madrid, Casimiro, 2017
Título	<i>El lenguaje de las cosas</i>
Autor	SUDJIC, D., ,
Editorial	Madrid, Turner, 2009
Título	<i>Lo bello y lo siniestro</i>
Autor	TRIAS, E.

Editorial	Barcelona, Ariel, 1992
Título	<i>Aprendiendo de las Vegas, el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica</i>
Autor	VENTURI, R.
Editorial	Barcelona, Gustavo Gili, 2011
Título	<i>Eupalinos o el arquitecto, el alma y la danza</i>
Autor	VALERY, P.,
Editorial	Madrid, Antonio Machado, 2001
Título	<i>El crítico como artista</i>
Autor	WILDE, O.
Editorial	Madrid, Espasa Calpe. 2000
Título	<i>¿Quién teme a la Bauhaus feroz?</i>
Autor	WOLFE, T.
Editorial	Madrid, Anagrama, 2010
Título	<i>Saber ver la arquitectura</i>
Autor	ZEVI, B.
Editorial	Barcelona, Poseidón, 1978
Título	<i>Pensar la arquitectura</i>
Autor	ZUMTHOR, P.
Editorial	Madrid, Gustavo Gili, 2009

12.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://www.seyta.org/
Dirección 2	estetica.org.mx/http://www.
Dirección 3	https://philpapers.org/browse/aesthetics
Dirección 4	http://www.cervantesvirtual.com/

12.4. Otros materiales y recursos didácticos

Visitas	El alumno realizará una serie de visitas a exposiciones a propuesta del profesor
Charlas y conferencias	El alumno asistirá a charlas y conferencias a propuesta del profesor

13. Profesorado

Nombre y apellidos	Ana Moreno Atance
Correo electrónico	amoreno@esdmadrid.es
Departamento	Cultura y gestión del diseño
Categoría	Profesor del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño
Titulación Académica	Doctora en Geografía e Historia. Sección Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid

Nombre y apellidos	Carmen Calvo Sainz
Correo electrónico	ccalvo@esdmadrid.es
Departamento	Cultura y Gestión del diseño
Categoría	Profesora del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño
Titulación Académica	Licenciada Historia del Arte Universidad Complutense de Madrid

Nombre y apellidos	Isabel Fuentes González
Correo electrónico	ifuentes@esdemadrid.es
Departamento	Lenguaje, cultura y gestión del diseño
Categoría	Profesora del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño
Titulación Académica	Licenciada en Historia del Arte. Universidad Autónoma de Madrid

14. Cronograma

Cronograma Semanas 1 a 9

ASIGNATURA: Estética

CURSO: 2Pa, 2Pb, 3Ma, 3Mb, 3Ia, 3Ib, 4Ga, 4Gb, 4Gc

SEMESTRE: Primero y segundo

ESPECIALIDAD: Producto, Moda, Interiores y Gráfico

PROFESOR/A: Ana Moreno, Carmen Calvo e Isabel Fuentes

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BLOQUE	Presentación	I. ¿Qué nos gusta y por qué?	I. ¿Qué nos gusta y por qué?	II. Estética, arte y diseño su transversalidad	II. Estética, arte y diseño su transversalidad	II. Estética, arte y diseño su transversalidad	III- Fundamentos Tradición occidental	III- Fundamentos Tradición occidental	III- Fundamentos Tradición occidental
TEMA		Experiencia Estética	Experiencia Estética	El conocimiento de lo artístico	Arte y Diseño	Arte y Diseño	Mimesis	Mimesis	Belleza
METODOLOGÍA	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Participación colaborativa en las actividades programadas
COMPETENCIAS	4CEPMIG, 13CEPMIG, 154CEPMIG, CEPMIG 1, CEPMIG 2, CEPMIG 3, CEPMIG 4, CEPMIG 5								

Cronograma Semanas 10 a 18

ASIGNATURA: Estética

CURSO: 2Pa, 2Pb, 3Ma, 3Mb, 3Ia, 3Ib, 4Ga, 4Gb, 4Gc

SEMESTRE: Primero y segundo

ESPECIALIDAD: Producto, Moda, Interiores y Gráfico

PROFESOR/A: Ana Moreno, Carmen Calvo e Isabel Fuentes

SEMANA	10		12	13	14	15	16	17	18
BLOQUE	III- Fundamentos Tradición occidental	IV- La modernidad y el juicio del gusto	IV- La modernidad y el juicio del gusto	IV- La modernidad y el juicio del gusto	IV- La modernidad y el juicio del gusto	Exposición Trabajo ensayo	Examen	Prueba ordinaria	Prueba Extraordinaria
TEMA	Belleza	El gusto	El gusto	Categorías Estéticas	Categorías Estéticas				
METODOLOGÍA	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Clase magistral Trabajo material Debate	Exposición oral por grupos			
COMPETENCIAS	4CEPMIG, 13CEPMIG, 15CEPMIG, CEPMIG 1, CEPMIG 2, CEPMIG 3, CEPMIG 4, CEPMIG 5								