PROYECTO AULA

Elaboró	Dr. Noé Capistrán García
Colaboró	Mtro. Noé Hernández Aguilar
Experiencia Educativa (EE)	Teorías estéticas y artísticas	Horas	4	Créditos	6
Perfil del egresado del PE
El egresado de la Lic. Artes Visuales contara con los conocimientos necesarios para desarrollarse como profesional en las artes visuales, siendo capaz de realizar proyectos creativos, con un espíritu humanista y de acuerdo con su entorno social y natural, y con una visión ética acorde con su formación teórica, axiológica y heurística
Descripción y aportaciones del PA
La EE Teorías Estéticas y artísticas es un curso teórico realizado a partir de una fundamentaron teórica en filosofía y en sus derivados discursos estéticos, y contribuye a que los estudiantes desarrollen actitudes y competencias en los campos de la reflexión, investigación, construcción y reconstrucción de teorías, y ensayos del ámbito estético. Lo que se busca es que estudiante puede crear reflexión estética de los fenómenos Artísticos contemporáneos pero teniendo una conciencia y cultura histórica en conexión con las nuevas posibilidades presentes que nos contextualizan y nos preparan para el futuro, en la conciencia de un tiempo no lineal.
Relación con otras EE del plan de estudios
SemióticaHabilidades del pensamiento crítico y creativoAnálisis de las la vanguardiasAnálisis del arte latinoamericanoAnálisis del arte contemporáneoAnálisis del arte mexicanoFunción social del arteProcesos CreativosProcesos de las Artes

Unidad de competencia
Determina y aplica los fundamentos de los tejidos discursivos de la estética en un nivel crítico y reflexivo mediante relaciones interdependientes de la disciplina a nivel conceptual y en sus armazones sistemáticas, bajo una disposición tríadica y en ambiente de responsabilidad ética y creatividad, pero con respeto y en concordancia con las grandes construcciones teóricas establecidas bajo los paradigmas Inter y transdisciplinarios.
Micro unidades de competencias
MUC 1	MUC 2	MUC 3
Aplica la estructura triádica (abstracto 1, concreto 2, formal 3) en la sintaxis de un discurso, cualquiera que pueda ser éste, y lo aplica a tres macrodiscursos (mito, símbolo, arte) con el objeto de establecer relaciones (diferencias y similitudes) entre ellos y así, encontrar múltiples posibilidades heurísticas en sus vivencias estéticas.	Aplica a través de la investigación, la conceptualización de los niveles estructurales de los tres macrodiscursos en algunas teorías estéticas de los filósofos más importantes de la cultura occidental, mediante una estructura triádica, heurística y compleja que coordina las particularidades de cada teoría y de cada filósofo para emplearla en los discursos estéticos realizados en el curso.	Realiza un ensayo a partir de la estructura triádica para construir una propuesta personal de estética, valiéndose de algunos ramajes heurísticos y estructurales estudiados en los discursos de la estética establecidos como paradigmáticos, mediante la aplicación de los tres niveles del discurso subyacentes (abstracto 1, concreto 2, y formal 3).
Tareas		
TC- La estructura. Percepción de la conformación estructural trídica de un objeto.	TC. Conocimiento de las teorías estéticas más importantes de Sócrates a Gadamer, sus estructuras triádicas y su reproducción rizomática.	TC Realización de una propuesta estética personal a partir de las interacciones y funcionamiento rizomático estudiados en el mecanismo dinámico de los diferentes teorías estéticas estructuradas en sistemas triádicos.
T1 Reconoce que es una estructura tríadica mediante la deconstrucción y construcción de un objeto.	ComplejidadPermite el reconocimiento de las partes que conforman un todo, su jerarquización, sus relaciones y su funcionamiento.InvestigaciónIndaga físicamente la conformación de diferentes objetos y busca información teórica sobre su construcción y funcionamiento.TicsRecurre a los medios que ofrece la tecnología para buscar información, para presentar sus resultados y para su almacenamiento.O de DReconocer que es la estructura triádica mediante la deconstrucción y construcción de un objeto para generalizarla a otros objetos, discursos, teorías, ideas, posturas filosóficas, etc.AndamiajeObjetos que puedan ser desmontados en sus componentes.	T1 Reconoce los planteamientos estéticos de los principales filósofos occidentales en sus obras teóricas	ComplejidadLos diferentes conceptos de cada teoría constituyen armazones de relaciones complejas en cuanto constructo teórico en sí mismo y en relación con diferentes aspectos de su contexto cultural.InvestigaciónIndaga las diferentes relaciones complejas entre el discurso estético en tanto todo y parte y sus diferentes gradaciones triádicas.TicsPuede usar las tics para investigar las teorías estéticas a través de diferentes acercamientos al tema, divulgados en la red por especialistas en cada uno de los autores.O de DReconocer los planteamientos estéticos de los principales filósofos occidentales en sus obras para poder asumirlos en su vida cotidiana.AndamiajeTextos, comentarios y antologías críticas de la estética occidental.	T1. Realización y presentación de una propuesta estética personal	ComplejidadEn este momento es en donde se concentran con mayor amplitud los sistemas complejos, puesto que el alumno maneja las diferentes teorías estéticas de cada autor en diferente gradación de complejidad, desde la postura misma de su autor. Maneja también los enlaces subyacentes que dieron origen a esos conceptos, es decir comprende los ramajes preconceptuales que los originaron y puede establecer relaciones de similitud y disparidad entre las diferentes teorías estéticas, y es capaz ademas, de observar el espiral hermeneútico de dichos conceptos en una línea de tiempo, pero lo mas importante, es que que puede observar la cualidad de reproducción rizomática creando nuevas rizomas que vienen a constituir los ramajes preconceptuales de sus propios conceptos estéticos y todo esto, para su aplicación en ensayos estéticos propios que le permitan ir construyendo posiciones teóricas según el momento que le va tocando vivir.InvestigaciónEn el campo de la investigación se puede considerar que se encuentra en el momento mas importante, puesto que aunque lo estudiado hasta aquí le puede permitir discurrir con cierta amplitud teórica, la toma de posición personal le exige mayores grados de profundización, introspección, reflexión y análisis, por lo que casi cualquier forma de obtener información puede ser de mucha utilidad si se le conceptualiza adecuadamente.TicsLos medios tecnológicos son muy importantes en esta fase, tanto para adquirir información, clasificarla, presentarla, almacenarla, reproducirla y compartirla.O de DRealizar y presentar una propuesta estética personal que sirva de base para realizar trabajos de análisis sobre obra artística, desde diferentes enfoques teóricos con profundidad, hasta la realización de ensayos de carácter filosófico y estético desde su contemporaneidad.AndamiajeEl estudiante dispone de todo los antes mencionado y del interés de sus compañeros de trabajo y del profesor, para la mejoría de la estructura lógica y conceptual de su ensayo, la conceptualización teórica, la creatividad y la presentación.
T2 Asume la estructura de un objeto identificando las partes que lo conforman y sus relaciones en tres niveles básicos.	ComplejidadPuede asumirse como entidad estructurada y en constante transformación junto con los objetos de su propia producción que le permitan distinguir nuevos entidades de construcción sistemática.InvestigaciónEntiende que la estructuración y deconstrucción en diferentes objetos constituye el ámbito de un continuo trabajo de investigación sobre la construcción de otros nuevosTicsMediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación descubre el alto nivel de complejidad y de formas de investigación sobre los discursos, además le permite diseñar con mayor facilidad la presentación de las partes y las relaciones que conforman ese objeto.O de DAsumir la estructura de un objeto identificando las partes que lo conforman y sus relaciones para su aplicación en cualquier tipo de discurso.AndamiajeEjemplos de varios objetos descompuestos en sus estructuras básicas	T2. Asume los conceptos de cada una de las teorías estéticas en cada autor.	ComplejidadEl estudiante integra en sus múltiples niveles de su realidad, las teorías estéticas para valorar desde su integridad personal el mundo que lo circundaInvestigaciónExiste una búsqueda de los diferentes ámbitos en donde se asumen implícitamente algunas teorías estéticas.TicsEl estudiante se vale de las tics para investigar como en el mundo teórico se asumen algunas teorías estéticas.O de DAsumir los conceptos de cada una de las teorías estéticas en cada autor para poder adoptarlo como suyos en sus propias circunstancias.AndamiajeTextos y ensayos de autores que expliquen obras de arte de acuerdo a las diversas teorías estéticas.		
T3. Aplica la estructura de un objeto	ComplejidadLa aplicación de la estructura triádica y no solamente el conocerla constituye ya la traslación de una esfera de acción a otra, de la mera teoría a la aplicación y por lo tanto a la solución de un problema.InvestigaciónIndaga cómo diferentes autores y teorías han estructurado las áreas de sus conocimientos y de sus objetos, investiga además, la existencia de diferentes tipologías triádicas aplicadas en sus objetos.TicsUsa los diferentes avances tecnológicos para investigar, diseñar, presentar y almacenar información sobre esta aplicación.O de DAplicar la estructura triádica a partir de un objeto para su reconocimiento y aplicación en discursosAndamiajePequeños objetos y textos para ser divididos en sus elementos básicos.	T3. Aplica los conceptos de cada una de las teorías estéticas.	ComplejidadEl alumno resuelve problemas de conceptualización estética en obras de arte concretas y descubre nuevos problemas de esas teorías.InvestigaciónIndaga conceptualizaciones derivadas de la estética, aplicados por diversos autores a diferentes obras de arte y las compara con sus propios trabajos.TicsUsa tecnología para realizar sus presentaciones O de DAplicar los conceptos de cada una de las teorías estéticas para después reconocer su estructuración triádica.AndamiajeObras de arte tanto modernas como posmodernas y contemporáneas de las cuales no se conozca ningún ensayo estético.		
T4. Reconoce los niveles estructurales triádicos del mito, del símbolo y el arte	ComplejidadPermite el reconocimiento de la estructura triádica en los tres macrodiscursos cada uno por separado y genera con ello su aplicación en tanto practica de su hacer y saber, trasladándola de una esfera de acción a otra.InvestigaciónIndaga en la forma en la que los tres macrodiscursos se dividen y busca ejemplificar en múltiples casos su subdivisión para afianzar su reconocimiento.TicsUsa las tics para la presentación de sus resultados, para su exposición, su presentación y almacenamiento.O de DReconocer los niveles estructurales triadicas del mito, del símbolo y del arte para poder asumirlo en cualquier tipo de construcción cultural o discurso como su estructura subyacente.Andamiaje Algunos pequeños mitos, símbolos y obras de arte de autores reconocidos	T4. Reconoce las estructuras triádicas y sus replicaciones en los diferentes discursos estéticos.	ComplejidadEn este momento la triadificación se puede observar ya como un entrecruzamiento en las diversas teorías localizadas dentro de una trama de resultados que pueden a su vez, ser recombinados de diversas formas y pueden ser observados ademas, como estructuras subyacentes en diferentes discursos.InvestigaciónIndaga en diferentes interpretaciones de distintos especialistas en la materia, el despliegue de combinaciones triádicas que se encuentran en sus investigaciones tanto divulgados en la red como en tratados y antologías críticasTicsLa tecnología sirve en este momento para presentar sus evidencias investigativas y elaborar sus modelos para presentarlos al grupo.O de DReconocer las estructuras triádicas replicadas en los diferentes discursos estéticos para observar su recurrencia y replicación constante.AndamiajeLos diversos trabajos de los estetas más reconocidos, ensayos y antologías críticas sobre ellos y otros trabajos en donde sea comparen sus ideas.		
T5. Asume la estructuras triádicas en el mito,en el símbolo y el arte	ComplejidadEstablece como suyas las estructuras tridimensionales componentes de los discursos haciéndolas parte de su entorno integrándolas a su saber.InvestigaciónInvestiga en distintas fuentes teóricas las estructuras de diferentes mitos, símbolos y obras artísticas para asumirlas y ponerlas en práctica.TicsUsa las tics para la investigación de la estructuración, la presentación y el intercambio de ideas en cada triada de cada macrodiscurso.O de DAsumir las estructuras triádicas en el mito, el símbolo y el arte para poder trasladarlas a otros discursos de manera concatenadaAndamiajeDiversos, mitos, símbolos y obras de artistas reconocidos.	T5. Asume las rieteraciones triadificadas y dinamizadas estructuralmente en las teorías discursivas de la estética y en sus diversas conformaciones rizomáticas.	ComplejidadComplejiza el origen, desarrollo y construcción de conceptos en sus nuevas reiteraciones dinámicas mediante el tejido de las diferentes teorías estéticas en un ámbito reproductivo y autpoiético de discursos no lineales, observándolos en sus propias vivencias estéticas personales.InvestigaciónIndaga las diversas formas en las que se pueden reconocer ciertas teorías estéticas tradicionales en la vida cotidiana.TicsLa tecnología le permite en este momento indagar como se asumen las reiteraciones triadificadas para poder asumir algunas de ellas.O de DAsumir las interrelaciones triadificadas y dinamizadas estructuralmente en las teorías discursivas de la estética y en sus diversas construcciones rizomáticas para crear nuevas estructuras tanto a nivel micro y macro estructural.AndamiajeUsa todo lo que este a su disposición en cuanto a trabajos sobre la estética y en vivencias cotidianas. Dispone así mismo del contenido de discusiones realizados por ellos mismos.		
T6. Aplica y combina las interrelaciones estructurales triádicas y reverberantes entre el mito, el símbolo y el arte	ComplejidadExiste una coordinación múltiple en diferentes juegos de los tres niveles de cada macrodiscurso, iniciando diferentes constelaciones conceptuales a través de la analogía y el poder de la metaforización.InvestigaciónIndaga en diferentes autores, teorías y discursos conceptos que se deriven de estas combinaciones.TicsLas tics le permiten en este caso acceder con mayor facilidad al modelaje y presentación de las redes encontradas en diferentes trabajos teóricos de la materia.O de DAplicar las combinaciones e interrelaciones estructurales triádicas y reverberantes entre el mito, el símbolo y arte para poder encontrarlas en cualquier discurso de la estética. AndamiajeTextos de mitos, símbolos, obras de arte, objetos, teorías, y diversos medios de comunicación o cualquier producto cultural que pueda contener estas divisiones estructurales.	T6. Aplica la reproducción rizomática de los niveles estructurales triádicas macro y micro estructural planteados en los diferentes discursos estéticos dentro de una ejercicio de contextualilzación, reconstextualización, intercontextualización y transconceptualización.	ComplejidadEn este momento la aplicación rizomática de los conceptos, se torna un almacén inmenso de elementos que se replican en diferentes construcciones jerarquizadas en diferentes juegos de triadas duplicadas o triplicadas, y que apuntan a diferentes soluciones y nuevas problemáticas, y que finalmente, se pueden observar vía hermenéutica en diferentes aplicaciones concretas, tanto a nivel de la sintaxis como en diferentes semánticas, las cuales, guardan analogías con otras áreas del conocimiento practicadas específicamente como teorías artísticas y descubre al mismo tiempo, el carácter de construcción semiótica y cultural de las teorías estéticas divulgadas a lo largo de la historia como teorías paradigmáticas, y no como discursos tejidos en cierto contexto cultural, espacial y temporal, pero que sin embargo, se pueden encontrar en forma de subsuncion, conservación y superación en el momento actual.InvestigaciónEn este momento cualquier medio de información o de experimentación vivencial puede ser factible de investigación y conceptualización.TicsEn esta etapa del desarrollo del uso de las tics se vuelven un medio ineludible de investigación y como herramientas de presentación, divulgación y almacenamiento.O de DAplicar la reproducción rizomática de los niveles estructurales triádicos planteados en los diferentes discursos estéticos dentro de un ejercicio de contextualilzación, reconstextualización, intercontextualización y transconceptualización para la realización de un ensayo personal que evidencie su propia postura teórica estética con un carácter ético, profesional y contextualizado en su propio entorno espacial, temporal y cultural.AndamiajeEl estudiante dispone de un almacén de textos de la estética occidental, textos críticos y analíticos, antologías, divulgaciones y demás trabajos sobre la estética, además posee sus propios puntos de vista sobre esos trabajos elaborados bajo la triadificación y otros tantos, en donde se evidencia los procesos de metaforización constante de esas ideas y de su reproducción rizomática.		

Evidenciasde desempeño	Criterios de desempeño	**Indicadores**	Ámbitos de aplicación	Porcentaje	Retroalimentación
PresentaciónExposición en mesa de debate de los conceptos de dos o tres teorías estéticas con sus estructuras tríadicas ante el grupo.	**Conocimientos**Teoría del mitoTeoría del símboloTeorías del arteTriada Peirce Teorías estéticas**Habilidades**OrganizaciónExpresión oralExpresión escritaExpresión corporalExpresión visual y gráfica**Actitudes** RespetoAperturaToleranciaColaboración	**Excelente**Toda la información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están explicados, así como mostrados de manera gráfica y oral con limpieza, orden y claridad. Además documenta, especifica y utiliza de 90% a 100% la información. Presenta Introducción, desarrollo y conclusión.**Bueno**La mayoría de la información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están explicados, así como mostrados de manera oral con limpieza, orden y claridad. Además documenta, especifica y utiliza de 70% a 90% la información.**Regular**Algunos aspectos de la información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están explicados, así como mostrados de manera oral con limpieza y orden. Además documenta, especifica y utiliza de 60% a 70% la información.**Insuficiente**La información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están insuficientemente explicados, así como mostrados de manera oral con desorden. Además documenta, especifica y utiliza menos del 60% de la información.	Individual	E= 50B= 40R= 30I = 20	**Modelo de retroalimentación CONSTRUCTIVA** Revisa, Expresa, Escucha y Define. **Modelo de retroalimentación APRECIATIVA** Revisa, Expresa, Comparte y Agradece. Criterios: ha de ser descriptiva, específica, oportuna, apropiada y clara.
EnsayoPlantea una argumentación estética propia retomando los conceptos de las Teorías estéticas y de sus interconecciones tríadicas de manera crítica, abierta e integradora.	**Conocimientos**Teoría del mitoTeoría del símboloTeorías del arteTriada Peirce Teorías estéticasTeorías de la complejidadTeorías del discurso**Habilidades**AnálisisSíntesisInducciónGeneralización**Actitudes** RespetoAperturaToleranciaColaboración	**Excelente**Toda la información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están explicados de manera gráfica con limpieza, orden y claridad. Además documenta, especifica y utiliza de 90% a 100% la información. Presenta Introducción, desarrollo y conclusión.**Bueno**La mayoría de la información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están explicados de manera gráfica con limpieza, orden y claridad. Además documenta, especifica y utiliza de 70% a 90% la información.**Regular**Algunos aspectos de la información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están explicados manera gráfica con limpieza y orden. Además documenta, especifica y utiliza de 60% a 70% la información.**Insuficiente**La información del qué, cuales, dónde y cómo de los elementos de las Teorías Estéticas están insuficientemente explicados de manera gráfica con desorden. Además documenta, especifica y utiliza menos del 60% de la información.	Individual	E= 50B= 40R= 30I = 20

Bibliografía.

Adorno, T.(1993). Teoría Estética. Barcelona: orbis

Aristóteles. (1992). Poética. Madrid: Gredos

Barasch, M (1996). Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza Forma.

Barr, A.H.(1986). La definición de Arte moderno. Madrid: Alianza

Bourdieu, P.(1997). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama

Bozal, V.(2000) Historia de las ideas estéticas y de la teorías artísticas y contémporaneas. Madrid: La balsa de la medusa

Burchardt, T.(2000). Principios y métodos del arte sagrado. Madrid:s/d

Bohm, D. (2008). La totalidad y el orden implicado. Barceolona: Kairós

Danto, A.(2001). Después del fin del arte. España: paidós

C. F. Krause K.(1995). Compendio de estética. Madrid: Verbum

Croché B.(1993). Breviario de estética. España: Planeta Agostini

De Bruyne, D(1994). La estética de la Edad Media. Madrid: La balsa de la Medusa

Eco,U.(1992). Arte y Belleza en la Estética Medieval. México: Lumen.

 (1970). La definición de Arte. Barcelona: Martínez Roca.

Ficino, M.(1986). De amore. Madrid: Tecnos

Gadamer, H. G.(1999). Mito y razón. Barcelona: Paidós

 (1998). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós

Giedión, S.(1985). El presente eterno. Madrid: alianza

Guasch, A. M.(2001). El arte último del siglo XXI. Madrid:Alianza forma

Hauser A.(1983). Sociología del Arte. Dialéctica de lo estético. Barcelona: labor.

Hegel, G. W. E. (1989). Lecciones sobre la Estética. Madrid: Akal

Heidegger, M.(1996). Caminos del Bosque. España: Alianza

Hofmann, W.(1995). Los fundamentos del Arte Moderno. Barcelona: península

Kant, E. (1995). Crítica del Juicio. México: Espasa Calpe

 (1995). Lo bello y los sublime. México: Espasa Calpe

Kris, E y kurz, O.(1995). La leyenda del artista. Madrid: Cátedra

Lessing, G. E.(1990). Lacoonte. Madrid: Tecnos

Lévi-Strauss, C. (1968). Antropología Estructural. Buenos Aires: Eudeba

Lotman, I.(1996). Semiósfera. Semiótica de la Cultura y el texto. Madrid: Frónesis

 (1998). Semiótica de la cultura, del texto, la conducta y del espacio.

 Madrid: Frónesis.

 (2000). Semiótica de las artes y la cultura. Madrid: Frónesis

Luckás, G.(1974). Estética. Barcelona: Grijalbo

Maillard, Ch. (1992). La creación por la metáfora. Barcelona: Antrhopos

Marchán, Fiz. (1996). La estética de la Cultura Moderna. Madrid: Alianza Forma

Moles, A.(1976). Teoría de la información y percepción estética. Madrid: Júcar

Molinuevo, J.L. (1998). La experiencia estética moderna. España: Síntesis

Morakousky, S. (1997). Escritos de Estética y semiótica del Arte. Barcelona:

 Gustavo Gilli

Nietzsche, F. (1973). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza

Panousky, E.(1971). Estudios sobre Iconología. Madrid: Alianza

Paz, O. (1978). Apariencia desnuda. México: Era

Pérez, F. (1998). Los placeres del parecido. Madrid: la balsa de la Medusa

Piccini, M. et Al. (2000). Recepción artística y consumo cultural. México: Inva-

Cenidiap

Platón (1990). Diálogos. México: Trillas

Ricoeur, P. (2001). La metáfora viva. España: Trota.

Schelling, F. W. J. (1980). La relación de las artes figurativas con la Naturaleza. Buenos Aires: Aguilar

Schiller, F.(1990). Cartas sobre la educación estética de la humanidad. Barcelona: Anthropos

Tatarkiewicz, W. (1995). Historia de seis ideas. Madrid:Tecnos

 (1991). Historia de la estética. Madrid. Akal

Wittgenstein, L. (1996). Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y

 Creencia religiosa. Barcelona: Paidós

Wölfflin, E. (1976). Conceptos fundamentales en la historia del arte. Madrid:

 Espasa Calpe