

1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:	Estética
Carrera:	Arquitectura
Clave de asignatura:	ARR-1010
Créditos (SATCA):	2 – 1 - 3

2. PRESENTACIÓN

Caracterización de la asignatura

- Aporta al perfil profesional la competencia de la apreciación estética crítica, necesaria para la toma de decisiones en el proceso de diseño urbano-arquitectónico; asimismo, brinda los elementos de análisis para realizar el juicio arquitectónico, base del diseño.
- La unión del estudio de la Historia, de la Teoría de la Arquitectura y de la Estética, proporciona al individuo la capacidad crítica que permite crear los puentes entre la teoría y la práctica, retroalimentándose constantemente y permitiendo generar juicios críticos de valor, necesarios para el proceso del diseño y construcción de los objetos urbano-arquitectónicos.
- La asignatura revisa el origen y evolución de los principios estéticos, diferenciándolos de los principios de la Filosofía del Arte, el acercamiento se realiza por la visión de los filósofos sobresalientes en el área y en cada periodo, y la aplicación de los elementos que señalan Lo Sublime en el diseño; finalmente, el estudio del juicio crítico permite analizar la manera en que se desarrolla el pensamiento y la elaboración de posturas críticas frente al quehacer profesional.
- La asignatura se relaciona de manera directa con el Análisis crítico de la Arquitectura y el Arte, de la I a la IV, Pensamiento arquitectónico contemporáneo y con los Talleres de Diseño de la I a la VI. Se relaciona a través de la apreciación estética, la elaboración de juicios críticos de valor, por el análisis de elementos y conceptos de diseño desde una visión estética crítica y con los principios del diseño con una aproximación Formal y canónica.

Intención didáctica

- Debido a que la Estética es parte de la Filosofía, es necesario que la materia no se aborde de manera estéril y pesada, sino con un enfoque práctico, que permita al estudiante analizar sus principios estéticos y reconstruirlos con base a la nueva información; asimismo, el análisis a través de imágenes de objetos urbanos arquitectónicos permite visualizar la manera de aplicar los elementos y principios estéticos y evaluar la

manera de pensar de la sociedad actual y como incidir en los mercados de producción de la Arquitectura.

- El enfoque de la materia debe ser más práctico que teórico, desarrollando constantemente la crítica sobre los objetos artísticos y arquitectónicos revisados; haciendo hincapié en las ideas de Burke, Longino y Kant con relación a Lo Sublime y no a Lo Bello, pues Lo Sublime es la base del diseño arquitectónico y de los autores de la estética contemporánea.
- La extensión y profundidad será la necesaria para que el estudiante comprenda el empleo de la estética, cómo reflejarlo en sus diseños, desarrolle la capacidad de análisis del entorno social y del contexto construido.
- El análisis pre iconográfico e iconológico es esencial, la realización de ensayos de lecturas previas e investigaciones les permiten dominar la comunicación oral y escrita, así como, la habilidad de investigar, la participación con opiniones genera nuevas ideas y refuerza la creatividad.
- Las competencias genéricas a desarrollarse con la materia son: análisis, síntesis, comunicación, crítica, aplicación de conocimientos en la práctica, investigación, entre otras.
- El papel del docente será el de asesor y coordinador del aprendizaje, brindando los conocimientos, fuentes de información y diseñando los ejercicios que permitan desarrollar las competencias previstas en los estudiantes.

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

<p>Competencias específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza e integra el entorno social al diseño • Domina la apreciación y expresión estética histórica y contemporánea • Domina los medios de comunicación, expresión gráfica, y escrita • Diseña objetos urbano-arquitectónico, paisajísticos y de interiorismo • Innova aplicando los nuevos conceptos estéticos en el diseño 	<p>Competencias genéricas:</p> <p>Competencias instrumentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de análisis y síntesis • Comunicación oral y escrita en la propia lengua • Habilidad para gestionar la información • Toma de decisiones <p>Competencias interpersonales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad crítica y autocrítica • Aprecia la diversidad y multiculturalidad <p>Competencias sistémicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica • Habilidad para investigar
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de aprender • Capacidad para generar nuevas ideas • Diseño y gestión de proyectos • Preocupación por la calidad • Compromiso ético
--	--

4. HISTORIA DEL PROGRAMA

Lugar y fecha de elaboración o revisión	Participantes	Observaciones (cambios y justificación)
Instituto Tecnológico de Oaxaca, 8-12 de marzo del 2010	Instituto Tecnológico de Pachuca	Es una materia de nueva creación que surge del programa de Análisis de la forma que se rediseñó parcialmente en otras materias, quedando el estudio de la estética y del juicio crítico en una materia.

5. OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DEL CURSO

Desarrollar el dominio de la apreciación y expresión estética, su uso en el diseño de objetos urbano-arquitectónico, paisajísticos e interiorismo, con enfoque a la estética contemporánea; asimismo, analizar las bases que sustentan el juicio crítico, la crítica arquitectónica y del arte, a través de las tendencias críticas.

6. COMPETENCIAS PREVIAS

- Analiza e integra el contexto social
- Comprende los hechos relevantes de la Historia y sus repercusiones en el campo de la Arquitectura y el Arte
- Diseña integralmente objetos urbano-arquitectónicos con una complejidad media
- Innova el diseño con la aplicación de vanguardias arquitectónicas y urbanas
- Aprecia y conserva el patrimonio histórico y artístico construido
- Comprende los hechos relevantes de la Historia y sus repercusiones en el campo de la Arquitectura y el Arte

7. TEMARIO

Unidad	Temas	Subtemas
I	El estudio de la estética	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La filosofía y la Estética El campo de estudio de la Estética El campo de estudio de la Filosofía del Arte El análisis estético La diferenciación entre el análisis estético y con base en la filosofía del arte ▪ El origen de la Estética Estética teórica Estética práctica ▪ La Estética de I. Kant Crítica pura, práctica y juicio crítico Belleza libre Belleza adherente
II	Lo Bello y Lo Sublime	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El origen del estudio de Lo Sublime Las fuentes del arte según Logino ▪ La visión de E. Burke y la conformación de Lo Sublime El fenómeno de sentir y percibir en la Ilustración Las facultades innatas Las Pasiones de conservación y sociales según Burke Las motivaciones La Teoría de Maslow Elementos que contribuyen a generar la idea de lo Sublime en el diseño arquitectónico ▪ Diferencias entre Lo Bello y Lo Sublime según I. Kant Las diferencias entre lo bello y lo sublime según I. Kant

III	Juicio crítico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El ejercicio del juicio crítico Elaboración cotidiana de juicios críticos La función del crítico ▪ La Crítica del Arte El concepto del buen gusto El papel de la moda en el diseño y la Arquitectura Los juicios de valor ▪ La Crítica arquitectónica El contexto necesario para la realización de la crítica La función de la crítica arquitectónica Análisis crítico arquitectónico
IV	Tendencias críticas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estructuralismo La elaboración del pensamiento antes de la Ilustración Los a priori o suposiciones, sustento del estructuralismo ▪ Tardomarxismo El Materialismo histórico de Karl Marx Estudio del objeto y el sujeto Análisis universales del objeto y el sujeto La dialéctica y el pensamiento científico La estructuración tardomarxista ▪ Humanista El pensamiento humanista El estudio de la nueva psicología y la psicología humanística La visión humanista y ecológica actual

8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas)

- Realizar lecturas de temas relacionados con los objetivos de la materia
- Elaborar cuadros sinópticos desde el punto de vista de los teóricos de la estética y la crítica
- Construir mapas conceptuales de los temas tratados
- Desarrollar ensayos para perfeccionar el lenguaje, ampliar el vocabulario, obtener conocimientos y desarrollar el pensamiento sintético

- Generar análisis a través de descripciones pre iconográficas e iconológicas de obras de arte y arquitectónicas con el apoyo de imágenes y fotografías
- Aplicar los conocimientos adquiridos por medio de críticas que generen juicios de valor a objetos artísticos y arquitectónicos
- Realizar críticas arquitectónicas, preferentemente en el sitio y no a través de fotos o libros
- Desarrollar un portafolio de trabajos

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe ser continua y formativa, considerar los niveles cognitivos, actitudinales y aptitudinales y las competencias a desarrollar por la materia.

- Resúmenes de lecturas realizadas
- Realización de Ensayos
- Elaboración de cuadros sinópticos
- Descripciones pre iconográficas e iconológicas
- Elaboración de críticas de arte
- Desarrollo de críticas arquitectónicas
- Analizar el mercado inmobiliario y determinar la respuesta estética acerca de los objetos y su consumo
- Mapas conceptuales
- Portafolio de trabajos

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I: El estudio de la Estética

Competencia específica a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Identificar el campo de estudio de la Estética y sus objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar qué es la Estética, cuál su origen y sus objetivos. • Emitir juicios estéticos y explicar el por qué de ellos, identificando las áreas cognitiva y sensible a través de imágenes • Analizar el campo de estudio de la Filosofía del Arte, los elementos que se consideran para evaluar una obra y la relación con los juicios estéticos. • Desarrollar descripciones pre iconográficas con base a la Filosofía
Diferenciar entre Estética y Filosofía del Arte	
Desarrollar descripciones pre iconográficas e iconológicas de objetos de arte o arquitectónicos, emitir juicios estéticos a partir de la interpretación	

	<p>del Arte apoyado en imágenes de obras de arte y arquitectónicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los signos, símbolos, iconos y composición presentes en toda obra de arte y a partir de ellos emitir juicios estéticos y críticos. • Analizar los conceptos de Baumgarten con respecto a la Estética y la Lógica • A través de lecturas y ensayos, identificar los principios señalados por I. Kant con relación a la belleza.
--	---

Unidad II: Lo Bello y Lo Sublime

Competencia específica a desarrollar	Actividades de aprendizaje
<p>Analizar los elementos inmersos en la psicología de los clientes y del mercado de la Arquitectura con relación a Lo Bello y Lo Sublime</p> <p>Identificar los elementos que permiten reforzar Lo Sublime y la manera de emplearse en el diseño arquitectónico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar las ideas de Longino acerca de Lo Sublime • Identificar las fuentes naturales y las técnicas que señaló Longino para la creatividad sublime • Diferenciar entre sentir y percibir y comprender los fenómenos implícitos en cada uno de estos procesos • Analizar las pasiones de Burke y su relación con las motivaciones de la Psicología actual, motores del actuar humano • Analizar la pirámide de Maslow del desarrollo humano y su aplicación al campo del diseño arquitectónico • Identificar y analizar los elementos que refuerzan Lo Sublime en la Arquitectura según Burke (oscuridad, infinitud, magnificencia, color, sonido, dificultad) • Identificar y diferenciar según Kant Lo Bello y Lo Sublime

Unidad III: Juicio crítico

Competencia específica a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Emitir juicios críticos y de valor con	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar que son los juicios críticos

relación a los objetos arquitectónicos y de arte	y las bases para su validez
Estructurar juicios de gusto como base del diseño arquitectónico	<ul style="list-style-type: none"> • El papel positivo y negativo de la moda en el diseño arquitectónico • Los juicios de gusto y su relación con el mercado de la Arquitectura

Unidad IV: Tendencias críticas

Competencia específica a desarrollar	Actividades de aprendizaje
Dominio de la apreciación y expresión estética Diseña íntegramente soluciones estéticas, funcionales y espaciales	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar las bases del Estructuralismo y del Tardomarxismo • Comparar con base a ejemplos las diferencias entre las tendencias críticas • Analizar la postura Humanista hacia el diseño sustentable y sostenible de la Arquitectura actual

11. FUENTES DE INFORMACIÓN

- ARQUITECTURA Y CRÍTICA. MONTANER, JOSEP MA. EDIT. G. G. 1999
- DESPUES DEL MOVIMIENTO MODERNO. MONTANER, JOSEP MA. EDIT. G.G. 1992
- LA MODERNIDAD SUPERADA. MONTANER, JOSEP MA. EDIT. G.G. 1995
- EL LENGUAJE DEL ARTE. CALABRESE, OMAR. INSTRUMENTOS PAIDÓS. 1995
- ARTE Y ESPACIO. XIX COLOQUIO INTERNACIONAL DE HIST. DEL ARTE. UNAM. 1997

12. PRÁCTICAS PROPUESTAS