

CENTRO: 100 - Escuela de Arquitectura

TITULACIÓN: 4039 - Grado en Arquitectura

ASIGNATURA: 43936 - ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN

CÓDIGO UNESCO: 43936 **TIPO:** Obligatoria **CURSO:** 4 **SEMESTRE:** 1º semestre

CRÉDITOS ECTS: 4,5 **Especificar créditos de cada lengua:** **ESPAÑOL:** 4,5 **INGLÉS:**

SUMMARY

REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos de Teoría e Historia de la Arquitectura. Sería conveniente tener aprobadas las asignaturas de los cursos anteriores de la Sección de Teoría e Historia, así como cursar realmente cuarto curso.

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del profesorado)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

La tarea fundamental del arquitecto es la realización del proyecto arquitectónico.

Para que éste no se realice al margen de la realidad, el arquitecto debe tener conocimientos culturales, estéticos y de análisis que le permitan no caer en utopías y plantear propuestas eficaces con el entorno y la demanda social.

Competencias que tiene asignadas:

Competencias del Módulo Proyectual que se adquieren con esta asignatura

Aptitud para:

CE5. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.

CY7. Ejercer la crítica arquitectónica.

Y además como competencias específicas de esta asignatura:

A1 Entender y participar en el debate contemporáneo de la Arquitectura.

A2 Analizar desde la Composición la Arquitectura utilizando Medios Infográficos.

A3 Presentar intencionadamente la Arquitectura desde el conocimiento del Proceso de Creación.

Conocimiento adecuado de:

CE2 La historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas.

CE3 Las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
CY15 Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
CY21 La estética, la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

Y además como conocimiento específico que ofrece la asignatura:

C1 El Análisis del Proceso de Creación desde las distintas perspectivas teóricas.

C2 La utilización de los Medios Infográficos orientados al Análisis Compositivo de la Arquitectura. El papel de los nuevos sistemas de representación (nuevas tecnologías) en el desarrollo y en el proceso de creación de la Arquitectura.

C3. La reflexión sobre las características del habitar.

C4. La reflexión sobre la problemática actual de la Arquitectura.

Objetivos:

Objetivos generales

En el apartado 3 de la Orden ECI /3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para la profesión de Arquitecto, se establecen los once objetivos de la titulación recogidos de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo del 7 de Septiembre de 2005. De aquellos once, estos son los objetivos a que contribuye la presente asignatura (manteniéndose la numeración original):

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigencias estéticas y las técnicas.
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas.
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
10. Capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios de los edificios respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

Objetivos específicos

El acercamiento a lo específico de la operación creativa, clarificando los aspectos históricos y los consustanciales al proceso y reflexionando sobre las posibles alternativas del arte actual en función de su entorno, su proceso y su capacidad de convertirse en necesario o útil en el hombre contemporáneo.

La conexión de la Arquitectura con el entorno físico y cultural, su interrelación con los fenómenos creativos y su evolución en función a la concepción del mundo, de la ciudad, del habitar y de la vida contemporánea.

Contenidos:

Teoría:

Parte 1: ESTETICA Y ARQUITECTURA

Bloque 1:

1.1 Planteamientos fundamentales para una Teoría de la Arquitectura. Estética y Teoría. Los conceptos fundamentales de la Estética y La Teoría del Arte aplicados a la Arquitectura. La reflexión sobre el momento cultural actual y su influencia en el posible planteamiento creativo en el Arte y la Arquitectura

1.2 La Estética y el problema del Arte. Teoría del Arte y

Teoría de las Artes. La orientación posible del debate teórico en el momento actual. El acercamiento a lo específico de la operación creativa en la Arquitectura, reflexionando sobre los temas y sobre los objetos.

1.3 Conceptos fundamentales sobre la Modernidad. La crisis de la Modernidad

Bloque 2:

1.4 Habitar y Construir

1.5 Lo Natural y lo Artificial. La Subjetividad.

1.6 La Ciudad como sistema espacial jerarquizado. El nuevo concepto de Ciudad. La dialéctica entre Arquitectura y Ciudad. La conexión de la Arquitectura con el entorno físico y cultural, su interrelación con los fenómenos creativos y su evolución en función a la concepción del mundo, de la ciudad, del habitar y de la vida contemporánea.

Parte 2: El PROCESO DE CREACION

Bloque 3:

2.1 Introducción a los Sistemas de Representación. Los Sistemas de Representación en el proceso histórico. La reflexión y utilización en el Proceso de Creación de los nuevos Medios de Representación. El estudio de la Representación desde los medios infográficos aplicados a la Arquitectura.

2.2 Objeto e imagen. La relación sujeto- objeto.

2.3 El proceso de creación. Distintos análisis.

Bloque 4:

2.4 El análisis Psicológico

2.5 Sistema Perceptivo.

2.6 Representación.

Bloque 5:

2.7 El Espacio Representativo.

2.8 El Proceso de la creación.

2.9 El análisis a través de categorías. Los conceptos de mimesis, expresión y creación.

Práctica:

Se desarrollará un análisis sobre una obra arquitectónica en particular, utilizando medios infográficos que contribuyan y ayuden a la comprensión de los problemas planteados en dicha obra.

Temporización

Parte 1: ESTETICA Y ARQUITECTURA

6 semanas

Parte 2: El PROCESO DE CREACION

9 semanas

La programación temporal corresponde a un tema por semana entendiendo que también en este tiempo es necesario el estudio (parte teórica y práctica) del trabajo de curso de análisis que se entiende fundamental en esta asignatura.

Metodología:

Se aplicarán los métodos propios al estudio de los conceptos fundamentales de la Estética y La Teoría del Arte aplicados a la Arquitectura, a los temas específicos del debate teórico arquitectónico y al análisis del espacio arquitectónico.

Será prioritario como método pedagógico el análisis de textos fundamentales y el enfrentamiento con las obras, así como todos aquellos elementos que fomenten un aprendizaje investigador sobre

los temas y una preparación para la reflexión personal y teórica sobre los mismos.

Se desarrollará un análisis sobre una obra arquitectónica en particular, utilizando medios infográficos de apoyo a la comprensión de los problemas planteados en dicha obra.

Las actividades formativas fijadas en el Plan de Estudios consisten en presenciales y no presenciales.

Actividades presenciales

Clases Teóricas: 1,125 ECTS

Constituyen una parte muy importante de la asignatura y en ella está contemplada la impartición de los 15 temas en el aula docente y la explicación de los temas teóricos relacionados con el trabajo práctico.

Clases prácticas: 1,125 ECTS

Las clases prácticas en el Aula Docente están enfocadas a la consecución de la reflexión por parte del alumno de los temas del programa, a partir de textos y referencias teóricas y gráficas. Asimismo la interrelación entre la reflexión teórica y el análisis práctico, enfocando las prácticas al estudio de los medios con los cuales podrá realizar el análisis y el trabajo práctico.

Actividades No Presenciales

Trabajo autónomo del estudiante: 2,25 ECTS

Los estudiantes deberán asimilar la materia de la asignatura con el estudio de la teoría y los contenidos del presente proyecto docente, impartidos en las clases presenciales, tanto teóricas como prácticas. El trabajo práctico será el complemento indispensable para construir el conocimiento que esta asignatura persigue.

Las prácticas sobre el programa se realizarán en clase sobre los temas teóricos del programa a lo largo del curso, serán reflexiones sobre temas o textos o comentario de imágenes relacionados con temas específicos explicados en clase.

Trabajo Práctico:

El trabajo teórico-práctico se basará en el conocimiento de una obra arquitectónica y en su análisis. Se desarrollará a lo largo de todo el curso en varias fases: elección del tema, preanálisis, realización de materiales infográficos, análisis y presentación final del trabajo.

El trabajo utilizará medios informáticos e infográficos para su elaboración y se presentará en forma de multimedia básica; entendiendo que la presentación no es ajena al contenido del trabajo.

Los conocimientos básicos para realizar el trabajo, tanto teóricos como metodológicos como infográficos se impartirán en las clases y todos los trabajos serán en régimen de tutoría.

Criterios y fuentes para la evaluación:

Criterios de Evaluación:

- El estudiante asistirá activamente a las actividades docentes del curso.
- El estudiante demostrará su dominio de los contenidos teóricos impartidos.
- El estudiante demostrará su capacidad de análisis en un Trabajo Práctico.

Fuentes para la Evaluación en las convocatorias ordinaria y extraordinaria para quien haya asistido a un mínimo del 75% de clases:

- Realización por parte del alumno de un trabajo teórico-práctico con dos entregas parciales y una entrega final.
- Cinco prácticas teóricas de comprobación de la asimilación del programa realizadas en clase.
- Una práctica general de resumen de contenidos teóricos.

Para poder presentarse a cualquier convocatoria es necesario haber cursado la asignatura.

Se entiende que se ha cursado la asignatura cuando se han realizado más del 75% de las prácticas

teóricas y las prácticas generales.

Fuentes para la Evaluación en la convocatoria extraordinaria para quien haya asistido a menos del 75% de clases:

Además de los trabajos especificados anteriormente deberá realizar un trabajo tutorado por los profesores de la asignatura a fijar en su momento con cada uno de los estudiantes que se encuentren en esta situación.

Sistemas de evaluación:

La evaluación será global y continua. Contemplará una valoración integral del trabajo y rendimiento del estudiante en las prácticas teóricas realizadas en clase. En este sentido, se puntuará la asistencia y participación activa en clase, así como las prácticas y la realización del trabajo práctico.

-Cinco prácticas teóricas. El alumno reflexionará acerca de los problemas planteados en clase. Se realizarán al acabar cada bloque teórico en horario de clase.

-Una práctica general escrita y realizada en clase al final del curso sobre el conjunto de los temas teóricos impartidos.

-Un trabajo teórico-práctico con dos entregas parciales al tercio de la temporalización y una entrega final coincidiendo con la fecha de cada convocatoria fijada por el Centro.

En cualquier caso las prácticas correspondientes a la parte teórica y el trabajo teórico-práctico no dan el aprobado de la asignatura por sí solas, siendo necesario tener aprobada cada una independientemente.

Criterios de calificación:

Trabajo práctico (40%).

Prácticas teóricas de comprobación de la asimilación del programa y asistencia (20%)

Prácticas generales de reflexión sobre los temas de teoría (40%).

El trabajo teórico-práctico no da el aprobado de la asignatura, siendo necesario tener aprobada la teoría independientemente.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo de cada estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico, profesional, institucional, social)

- Preparación para el conocimiento y análisis de la arquitectura.
- Estudio y aplicación de las herramientas necesarias para el análisis compositivo arquitectónico.
- Conocimiento teórico, con aplicación práctica, del proceso de creación y su aplicación en la arquitectura.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas actividades y en presencialidad - no presencialidad)

El periodo del curso es de quince semanas (treinta clases), las cuales estarán estructuradas en función de los temas teóricos y el desarrollo del trabajo práctico, con la teoría aplicada para la realización del trabajo práctico.

Organización semanal:

Bloque 1:

- Semana 1

Introducción general, planteamiento y puesta en marcha del trabajo de curso.

1.1 Planteamientos fundamentales para una Teoría de la Arquitectura. Estética y Teoría

- Semana 2

1.2 La Estética y el problema del Arte. Teoría del Arte y Teoría de las Artes. La orientación posible del debate teórico en el momento actual.

-Semana 3

1.3 Conceptos fundamentales sobre la Modernidad. La crisis de la Modernidad

Práctica Teórica 1

Bloque 2:

-Semana 4

1.4 Habitar y Construir

-Semana 5

1.5 Lo Natural y lo Artificial. La Subjetividad.

-Semana 6

1.6 La Ciudad como sistema espacial jerarquizado. El nuevo concepto de Ciudad. La dialéctica entre Arquitectura y Ciudad. Práctica general teórica.

Metodología del trabajo práctico.

Herramientas básicas.

Práctica Teórica 2

Bloque 3

-Semana 7

2.1 Introducción a los Sistemas de Representación. Los Sistemas de Representación en el proceso histórico

-Semana 8

2.2 Objeto e imagen. La relación sujeto- objeto.

-Semana 9

2.3 El proceso de creación. Distintos análisis.

Herramientas de análisis y fundamentos para el trabajo práctico.

Práctica Teórica 3

Bloque 4

-Semana 10

2.4 El análisis Psicológico

- Semana 11

2.5 Sistema Perceptivo.

-Semana 12

2.6 Representación

Metodologías de presentación para el trabajo práctico.

Práctica Teórica 4

Bloque 5

-Semana 13

2.7 El Espacio Representativo.

-Semana 14

2.8 El Proceso de la creación.

2.9 El análisis a través de categorías. Los conceptos de mimesis, expresión y creación.

-Semana 15

Práctica Teórica 5

Ultimas cuestiones teórico-prácticas para la presentación del trabajo práctico.

Práctica general teórica.

Distribución temporal:

- Presencial: 56,25 horas
- No presencial: 56,25 horas
- Total: 112,50 horas

La entrega final de trabajos coincidirá con el calendario establecido por el centro para las pruebas finales.

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos profesionales.

Bibliotecas, apuntes de clase y recursos informáticos en relación con los temas y los trabajos planteados.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

- Aplicación de la Estética y la Teoría de las Artes al conocimiento y valoración de la Arquitectura en su momento actual (Todas las aptitudes CE, CY y A, así como los conocimientos CE,CY y C)
- Conocimientos para el análisis de la Arquitectura (Todas las aptitudes CE, CY y A, así como los conocimientos CE,CY y C)
- Conocimientos para la crítica de la Arquitectura (Todas las aptitudes CE, CY y A, así como los conocimientos CE,CY y C)
- Desarrollo de los estudios previos a la realización de los Proyectos de Arquitectura (Todas las aptitudes CE, CY y A, así como los conocimientos CE,CY y C)

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada (incluir las acciones dirigidas a estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria)

Las tutorías de carácter individual están orientadas a la personalización de la enseñanza, como un mecanismo tendente a la formación integral del estudiante a través de sus capacidades y sus necesidades individuales.

El horario y el lugar de celebración de las tutorías:

Las tutorías se realizarán en la sede del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (despacho de los profesores o Laboratorio Docente del Departamento) con el siguiente horario y con cita previa: Martes de 17,00 a 19,00 horas.

El resto del horario de tutorías se cumplimentará a través del campus virtual.

Atención presencial a grupos de trabajo

Orientadas a la optimización de los resultados del trabajo de curso colectivo, a través de un control del proceso de elaboración de los mismos.

El horario y el lugar de celebración de las tutorías:

Las tutorías se realizarán en la sede del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (despacho de los profesores o Laboratorio Docente del Departamento) con el siguiente horario y con cita previa: Martes de 17,00 a 19,00 horas.

El resto del horario de tutorías se cumplimentará a través del campus virtual.

Atención telefónica

No hay.

Atención virtual (on-line)

A través del correo electrónico y de la plataforma del campus virtual se podrán realizar las tutorías y consultas que serán contestadas de forma individual o generalizada según los casos.

Bibliografía

[1 Recomendado] Del espacio arquitectónico: ensayo de epistemología de la arquitectura.

Boudon, Philippe

Víctor Leru,, Buenos Aires : (1980)

8482051563

[2 Recomendado] Existencia, espacio y arquitectura /

C. Norberg-Schulz.

Blume,, Barcelona : (1975)

84-7031-233-2

[3 Recomendado] El espacio en arquitectura: la evolución de una idea nueva en la teoría e historia de los movimientos modernos /

Cornelis Van der Ven.

Cátedra,, Madrid : (1981)

8437603161

[4 Recomendado] La arquitectura de la gran ciudad: la gran ciudad, urbanismo, edificios de vivienda, edificios comerciales, rascacielos, construcción de naves y teatros, edificios para comunicaciones, edificios industriales, construcción artesanal y construcción industrial, arquitectura de la gran ciudad /

de Ludwig Hilberseimer.

Gustavo Gili,, Barcelona : (1999) - (2ª ed.)

84-252-1798-9

[5 Recomendado] El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna /

Gianni Vattimo.

Gedisa,, Barcelona : (1990) - (3ª ed.)

84-7432-240-5

[6 Recomendado] Naturaleza y artificio /

Gillo Dorfles ; traducción de Alejandro Saderman.

Lumen,, [Barcelona] : (1971)

[7 Recomendado] La estética contemporánea: una investigación /

*Guido Morpurgo-Tagliabue ; traducción de Andres Pirk y Ricardo Pochtar.
Losada,, Buenos Aires : (1971)*

[8 Recomendado] Tratado contra el método: Esquema de una teoría anarquista del conocimiento /

*Paul K. Feyerabend.
Tecnos,, Madrid : (1992) - (4ª ed.)
8430908870*

[9 Recomendado] La poética del espacio /

*por Gaston Bachelard ; traducción de Ernestina de Champourcin.
Fondo de Cultura Económica,, México : (1974) - (2ª ed.)*

[10 Recomendado] La idea del espacio en la arquitectura griega: con especial referencia al templo dórico y a su emplazamiento /

*R. D. Martienssen ; traducción de Eduardo Loedel.
Nueva Visión,, Buenos Aires : (1972) - (4ª ed.)*

[11 Recomendado] La idea de arquitectura: historia de la crítica desde Viollet-le-Duc a Persico /

*Renato De Fusco.
Gustavo Gili,, Barcelona : (1976)
8425206170*

[12 Recomendado] La arquitectura, fenómeno de transición: (las tres edades del espacio en arquitectura)

*Sigfrido Giedion ; prólogo de Josep Muntanola T.
Gustavo Gili,, Barcelona : (1975)
84-252-0845-9*

[13 Recomendado] Espacio, tiempo y arquitectura: (el futuro de una nueva tradición)

*Sigfried Giedion.
Dossat,, Madrid : (1982) - (6ª ed.)
8423703754*

[14 Recomendado] Teorías e historia de la arquitectura: hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico.

*Tafuri, Manfredo
Laia,, Barcelona : (1973) - ([2ª ed.].)
8472224511*