

PROGRAMA DEL CURSO DE TEORIA DEL ARTE

Profesora: Ileana Alvarado Venegas

I. DESCRIPCION

El fenómeno estético es de gran complejidad. El arte como producto social es una de las actividades que mejor refleja la vida de los pueblos, y que por su riqueza, provoca una mayor cantidad de lecturas en las personas.

¿Qué es arte? es una pregunta que por mucho tiempo pareció poseer una respuesta inamovible, pero que en este siglo, ha cobrado gran importancia, al considerarse con interés creaciones antes no valoradas y al surgir muchas otras formas nuevas; algunas de ellas producto de la sociedad de masas. Toda esta complejidad hace de suma interés el análisis del fenómeno estético en este siglo a través de la teoría que lo sustenta.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Iniciar al estudiante universitario en la actividad del análisis estético; concentrado principalmente en las Artes Plásticas, sin menospreciar su relación con las otras artes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1 - Cuestionar al estudiante sobre la complejidad del fenómeno artístico.
- 2 - Brindar un panorama plural en lo que se refiere a las diferentes concepciones teóricas del arte.
- 3 - Introducir los conceptos básicos que permitan analizar la obra de arte y que son de uso común en el lenguaje artístico.
- 4 - Divulgar la función social de las manifestaciones estéticas.

III. CONTENIDOS

Primera unidad: ¿Qué es arte? (4 LECCIONES)

- 1 - Introducción al curso y presentación del programa.
- 2 - ¿Qué es arte?
 - cuestionamientos generales,
 - ¿arte culto?

- arte popular,
- arte de masas,
- el kitch.

3 - El cartel, función Social.

4 - El signo y el significante en la concepción pseudo artística.

Actividades:- Película "Picasso Pintor"

- Trabajo práctico sobre el kitch, aplicado a un cartel.
- Aplicación de los conceptos básicos a una obra de arte.

Segunda unidad: Teoría del Arte: Análisis y crítica de algunas concepciones teóricas. (4 LECCIONES)

1 - Henri Wöelffin y el historicismo (Categorías fundamentales: Barroco y Renacimiento).

2 - Nicos Hadjinicoloau y la ideología en imágenes crítica.

3 - Arnold Hauser y la Historia Social del Arte: Prehistoria.

4 - Joseph Beys. Todo hombre es artista.

Actividades: - Utilización de diapositivas sobre cada uno de los temas.

- Simulación de juicio en contra de cada teoría: defensa y ataque de cada teoría.

Tercera unidad: Análisis de la Arquitectura, escultura y pintura, através de tres ejemplos. (4 LECCIONES)

1 - Antonio Gaudí, el hombre y su obra.

2 - Miguel Angel y el Neoplatonismo.

3 - Prerrafaelismo.

Actividades: Sonoviso sobre Antonio Gaudí.

- Diapositivas para cada tema.
- Película sobre Frida Kahlo, como contraparte.

Cuarta unidad: Museo imaginario de Arte Contemporáneo. (4 LECCIONES)

1 - Lo figurativo y lo no figurativo en las décadas de los años sesentas y setentas.

2 - El encuentro de las artes: esculto-pintura, etc.

3 - Propuestas escultóricas modernas.

3 - El Postmodernismo y su relación con el mercado del arte.

Actividades: Diapositivas para cada tema.

- Análisis en grupo, de una propuesta conceptual presentada por cada uno de los alumnos.

Quinto: ¿Qué es arte?

- Actividades:* - Análisis del libro: "La Casa de los Espíritus" de Isabel Allende. (U otro)
- Propuesta de artística totalizadora. La actividad se realizará en grupo.

IV. ACTIVIDADES

Además de las anotadas por unidad, se recurrirá también a lecturas que serán asignadas según el tema visto en cada clase y discutidas durante la lección.

V. EVALUACION

Un examen por unidad con un valor de un 20% (cuatro en total)

Trabajo en clase 10% Revisión de lecturas 10%.

Nota: los exámenes pueden ser teóricos o prácticos.

VI. BIBLIOGRAFIA

- En torno a la muerte de Joseph Beuys, necrologías, ensayos, discursos. Bonn: (Inter Naciones, 1986).
- Checa, F. y otros. Guía para el estudio de la Historia del Arte. Madrid: (Cuadernos de Arte Cátedra, 2da. ed., 1982).
- Dorfles, Gillo. El Kitch. Barcelona: (Editorial Lumen, 1974)
- Dorfles, Gillo. Las oscilaciones del gusto. Barcelona: (Editorial Lumen, 1970).
- Focillon, Henri. La vida de las formas. México?: (Xarait Ediciones, 1983).
- Formaggio, Dino. Arte. Barcelona: (Editorial Labor, S.A., 1976).
- García Canclini, Nestor. Arte Popular y sociedad en América Latina. México: (Editorial Grijalbo, S.A., 1977)
- García Canclini, Nestor. Culturas híbridas. México: (Editorial Grijalbo, S.A., 1990).
- Giesz, Ludwig. Fenomenología del Kitsch. Barcelona: (Cuadernos Infinitos 39, Tusquets Editor, 1973).
- Hadjinicolaou, Nicos. Historia del arte y lucha de clases. México: (Siglo veintiuno editores, 1974).
- Souriau, Etienne. La correspondencia de las artes. México: (Editorial del Fondo de Cultura Económica, 1986).