

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
PERIODO I, MARZO 1995

**PROGRAMA DEL CURSO DE
TEORIA DEL ARTE (AP-1000)**

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 estudio y análisis de las diferentes concepciones teóricas del arte, concentrándose principalmente en las Artes Visuales, 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 de las diferentes reflexiones sobre el hecho artístico, su naturaleza y sus límites.
- 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: Aspectos Generales

- 1 - Introducción al curso y presentación del programa.
- 2 - Análisis de conceptos: Arte, Ciencia, Teoría, Crítica, Filosofía, Estética, Cultura e Historia.
- 3 - ¿Qué es arte?. Diferentes teorías sociológicas: arte culto, arte popular, arte de masas, el kitch.
- 4 - Arte y artesanía.
- 5 - El signo y el significante en la concepción pseudo artística.
Actividad: - Aplicación de los conceptos básicos a una obra de arte.

Segunda unidad: Teoría del Arte: Análisis y crítica de algunas concepciones teóricas.

- 1 - Henri Wöelffin y el historicismo (Categorías fundamentales: Barroco y Renacimiento).
- 2 - Nicos Hadjinicolaou y la ideología en imágenes crítica.
- 3 - Arnold Hauser y la Historia Social del Arte: Prehistoria.
- 4 - R. Arnheim. Gestalt (Teoría psicológica)
- 5 - Joseph Beys. Todo hombre es artista.

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

Tercera unidad: Estética y Filosofía del Arte. Estética y Arte. Belleza natural y belleza artística. ¿Qué es lo bello?. Bello y sublime, feo y grotesco (Kant, Heel, Rosenkranz y Croce. De los conceptos a la obra o de las obras particulares a la abstracción.

Actividades: -Película.
- Diapositivas para cada tema.

Cuarta unidad: Museo imaginario de Arte Contemporáneo.

- 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.

Quinta unidad: ¿Qué es arte?

Actividades: - Análisis de novela latinoamericana: "La Casa de los Espíritus", Isabel Allende; "Los Capitanes de la arena", Jorge Amado; "El amor en los tiempos del cólera", Gabriel García Márquez o "Pedro Páramo", Juan Rulfo. (Propuesta totalizadora -actividad grupal-.

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

Cuatro exámenes:

I Examen: 20%

II Examen: 20%

III Examen: 20%

IV Examen: 25%

Trabajo en clase 5%

Revisión de lecturas 10%.

VI. BIBLIOGRAFIA

En torno a la muerte de Joseph Beuys, necrologías, ensayos, discursos. Bonn: (Inter Naciones, 1986).

Acha, Juan. El consumo artístico y sus efectos. México: (Editorial Trillas, 1988).

Bayer, R. Historia de la Estética. México: (Fondo de Cultura Económica, 1984).

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).

García Canclini, Nestor. "La Producción Simbólica/ Teoría y Método en Sociología del Arte". México: (Siglo XXI, 1984).