

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
Depto. de Filosofía, Artes y Letras

PROGRAMA DEL CURSO DE TEORÍA DEL ARTE
(AP-1000)

I CICLO 2007

Profesor: Lic. Alberto Flores

I. DESCRIPCIÓN

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 tomas nuevas, algunas de ellas producto de la sociedad de masas. Toda esta complejidad hace de sumo interés el análisis del fenómeno estético en este siglo a través de las teorías que lo sustentan.

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 ESPECÍFICOS

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. Análisis de conceptos: Arte, Ciencia, Teoría, Crítica, Filosofía, Estética, Cultura e Historia.
 2. Determinación del campo de acción de la Teoría del Arte.
 3. La trilogía: Teoría-Historia-Crítica. Reflexiones generales de la interdependencia de estos campos. (Crítica). .
- Actividades: Discusión de lecturas y película.

Segunda Unidad: Teoría del Arte. Modelos de Teorías del Arte, Naturalista, Realista, Instrumental, Formalista, Conceptual, *Kitsch*. Aplicación de los conceptos a las obras de arte a través del tiempo. Actividades: Discusión de lecturas, conferencia y apreciación de obras.

Tercera Unidad: Filosofía del Arte, Estética y Arte, Belleza Natural y Belleza Artística.
¿Qué es lo bello? Categorías Estéticas: bello, feo y sublime. Lo trágico y lo cómico.
De los conceptos a la obra o de las obras particulares a la abstracción.

Cuarta Unidad: Otras Teorías del Arte.
Arte Religioso-Academicismo, el historicismo.
La Historia Social del Arte y la ideología en imágenes críticas.
Actividades: Proyección de diapositivas y dinámica grupal.

Quinta Unidad: Teorías psicológicas del arte.
Teorías de la Comunicación. Arte como símbolo. El Arte y las Artes. Arte para contemplar, arte para vivir. Arte y Artesanía: introducción a las ideas del concepto Bauhaus (consumo artístico y sus efectos).
Actividades: Discusión en clase y trabajo práctico.

IV. EVALUACIÓN

• Examen parcial:	25%
• Presentación grupal :	25%
• Reporte de visitas a museos y galerías:	25%
• Proyecto final:	25%

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de charlas con artistas, visitas a museos y galerías, discusiones de las obras apreciadas, clases magistrales y apreciación de imágenes.

ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS

- Clases participativas.
- Clases magistrales.
- Apreciación de obras.
- Visitas a exposiciones.

CRONOGRAMA

Semanas	Temas	Actividades
1	Unidad 1	
2	1	
3	2	
4	3	Gira
5	Unida 2	
6	“	
7	“	
8	“	
9	Unidad 3	Gira
10	“	
11	Unidad 4	Examen
12	“	Gira
13	Unidad 5	
14		
15	“	Proyección

BIBLIOGRAFÍA

Checa F. y otros. *Guía para el estudio de la Historia del Arte*. Madrid,.Editorial Cuadernos de Arte Cátedra, 2ª edición, 1982).

De la Calle, Román. *Estética & Crítica*. Valencia. Edivart Ediciones, Colección Monvedre, 1983.

Dorfles, Gillo. *El Kitsch*. Barcelona. Editorial Lumen, 1974.

Dolfles Gillo. *Las oscilaciones del gusto*. Barcelona. 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, Néstor. *Arte popular y sociedad en América Latina*. México. Editorial Grijalbo, S. A., 1977.

García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas*. México. Editorial Grijalbo, S. A., 1990.

García Canclini, Néstor. *La Producción simbólica / Teoría y Método en Sociología del Arte*. México. Siglo XXI, 1984.

Giesz, Ludwig. *Fenomenología del Kitsch*. Barcelona. Cuadernos Infinitos 39, Tusquets Editor, 1973.

Hauser, Arnold. *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Madrid. Guadarrama, 1976.

Hauser, Arnold. *Teoría del Arte*. Madrid, Guadarrama, 1975

Richard, Andre. *La Crítica de Arte*. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1972.