

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "Carlos Monge Alfaro"
DEPTO DE FILOSOFIA, ARTES Y LETRAS
SECCION DE ARTES
Curso. AP-6009- TEORIA DEL ARTE
Ciclo- II- 2011
Créditos: 3
Horas: 4 horas clase, 8 horas estudio independiente.
Horas de consultas; 3
Profesor: Lic. Alberto Flores Canet

Descripción del curso

Centrándonos, en particular, en las artes visuales pero sin menospreciar los otros tipos de manifestaciones artísticas tales como: el cine, la música, la danza o la literatura, el presente curso propone una revisión de los principios introductorios de lo que se denomina una teoría del arte. Con esta perspectiva se intentará ofrecer al o la estudiante un panorama y una herramienta de análisis y comprensión de las corrientes que han teorizado en torno a lo que denominaremos el lenguaje tanto visual como audiovisual, corporal o auditivo.

Objetivo general

Iniciar a los estudiantes en el estudio y análisis de las diferentes concepciones teóricas del arte.

Objetivos específicos

1. Analizar algunos textos y posturas centrados en la teorización del arte en el contexto occidental.
2. Estudiar y comprender el sentido de ser y la importancia de las prácticas artísticas.
3. Ampliar los conceptos tradicionales que giran en torno a la teoría del arte, mediante la puesta en práctica de diversos tipos de análisis generados al seno de esta disciplina.

Contenidos

Introducción

Buscando una definición de eso que se ha denominado "Arte".
Introducción a los fundamentos esenciales para una apreciación de las artes.
Introducción a una teoría de las artes visuales.

Primera Unidad

La obra de arte.
Conceptos de arte, critica, historia, cultura y estética.
La crítica del arte.
Del público al nuevo espectador .

Segunda Unidad.

Estética y arte, belleza natural y belleza artística.
Categorías estéticas.

Tercera Unidad

Teorías del arte.
Aplicación de los conceptos a las obras a través de los tiempos.
Arte religioso, académico, historicismo, mitológico, retrato.

Conceptualismo.

Cuarta Unidad

Historia social del arte.
Ideología en imágenes críticas.
El arte en las artes.
Arte y artesanía.

Quinta Unidad.

Arte como símbolo, el símbolo en el arte.
Arte para contemplar, arte para vivir.
La enseñanza en la escuela Bauhaus.
El consumo artístico.
Fotografía, publicidad y cine.

Metodología

El curso se impartirá mediante la combinación de clases magistrales con la participación de los estudiantes, utilizando el método de elaboración conjunta.

Estrategia de aprendizaje

Se realizarán exposiciones grupales, visitas a muestras de arte, discusiones, proyecciones de películas y documentales, coloquios con artistas invitados.

Recursos didácticos.

Multimedia, internet, películas, diapositivas.

Evaluación.

Examen parcial	-----20%
Presentación de investigación	---20%
Trabajo de campo	-----20%
2 Reportes de visitas a museos	-20%
Proyecto final	-----20%
Total	-----100%

Clases magistrales y prácticas. Interpretación y discusión de la materia por parte del grupo
(CONDICION INDISPENSABLE)

Bibliografía básica

Barash, Moshe, **Teorías del arte: de Platón a Winckelmann**, Madrid, Alianza Forma, 1991

Barash, Moshe, **Modern Theories of Art**, New York/London, NY University Press, 1998

Beardsley, Monroe et al, **Estética**, Ediciones Cátedra S.A., 1990

Bozal, Valeriano et al, **Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas**, 2 volúmenes, Madrid, Balsa de la Medusa Visor, 1996

Calabrese, Omar, **El lenguaje del Arte**, Barcelona, Ediciones Paidós, 1985

Hauser, Arnold. Teoría del arte. Madrid. Guadarrama, 1975.

Delius, Cristoph et al, Historia de la filosofía, Colonia, Konemann, 2000

Dorfles, Gillo, Las Oscilaciones del Gusto, Barcelona, Editorial Lumen, 1970

Eco, Umberto, Apocalípticos e Integrados, Barcelona, Editorial Lumen, 1985

Hauser, Arnold, Teorías del Arte, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1975

Herra, Rafael Angel, Lo Monstruoso y lo Bello, San José. Editorial Universidad de Costa Rica, 1988

