

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "Carlos Monge Alfaro"
DEPTO DE FILOSOFIA, ARTES Y LETRAS
SECCION DE ARTES
Carrera: 110214. Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
Documento: Propuesta programática para el curso AP-6009
Curso. AP-6009- TEORIA DEL ARTE
Grupo: 01
Modalidad. Semestral
No necesita requisitos ni corequisitos.
Créditos: 3
Nivel: I nivel
Horario de clases: Miércoles 8: am a 11:50 am
Horas de contacto: 04 horas presenciales.
Horas de estudio independiente: 08 horas
Horas de atención al estudiantado: Lunes y martes de 8:00 am a 12:00 am
Ciclo lectivo: II semestre-2015
Profesor: Lic. Alberto Flores Canet
Correo: acanet44@hotmail.com

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 y estrategia didáctica.

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

Cronograma

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	10 al 14 Agosto	Lectura del programa	Discusión de las actividades a realizar en el curso.
2	17 al 21	Unidad 1	Análisis del concepto de arte.
3	24 al 28	Unidad 1	Conceptos vinculados, arte. Historia, cultura y estética, Crítica, público
4	31 al 4 Sept.	Unidad 2	Estética y arte. Categorías. Entrega del ensayo de la crítica.
5	7 al 11	Unidad 2	Belleza natural-belleza artística. Simbología en el arte religioso
6	14 al 18	Unidad 3	Teorías del arte- Influencia de la fotografía- M. Duchamp y el Dadá
7	21 al 25	Unidad 3.	Análisis del film " Memento".
8	28 al 2 Octubre	Unidad 4	Visita al MADC
9	5 al 9	Unidad 4	Historia social del arte. Pop –psicodelia.
10	12 al 16	Unidad 4	Ideología en imágenes. Arte conceptual. Publicidad.
11	19 al 23	Unidad 4	El arte en las artes. Decálogo.
12	26 al 30	Unidad 5	Examen parcial
13	2 al 6 Nov	Unidad 5	Importancia de Bauhaus.
14	9 al 13	Unidad 5	El consumo del arte y arte para vivir.
15	16 al 20	Unidad 5	Análisis de Tiempos modernos de Chaplin

16	23 al 27	Unidad 5	Presentación de los proyectos finales
17	30 al 4 Dic.	Unidad 5	Proyectos finales
18	7 al 11	Entrega de promedios.	

Normas del curso

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

Multimedia, internet, películas, diapositivas.

Valoración y aprovechamiento

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