
AP-6009

Teoría del arte

Grupo: 1

Créditos: 3

Ciclo lectivo: II semestre 2019

Día: miércoles 8-11.50 hrs.

Horas lectivas: 4 horas teóricas y 8 horas estudio independiente

Atención a estudiantes: viernes 13-17 hrs.

Profesor: Fernando Camacho Mora

Email: fercamachomora@gmail.com

Requisitos: ---

1. Descripción:

Centrándonos 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.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General:

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

2.2 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.



3. Contenidos temáticos:

Unidad 1. Introducción

- Presentación del curso.
- Buscando una definición de eso que se ha denominado “Arte”.
- Introducción a una teoría de las artes visuales.

Unidad 2

- La teoría del arte platónica.
- La poética aristotélica.
- Plotino y los inicios del arte medieval.
- La Edad Media: Las artes liberales.
- La teoría del arte en el Renacimiento.

Unidad 3

- La Historia del arte como disciplina humanística.
- Johann Joachim Winckelmann. Grecia y la belleza ideal.
- Aby Warburg. La supervivencia de la Antigüedad clásica.
- El sistema moderno de las Bellas Artes. El siglo XVIII, la emancipación de la tutela religiosa y el nacimiento de la disciplina estética.

Unidad 4

- El arte como mercancía, la industria cultural.
- La no identidad de la obra de arte y el concepto.
- Arte y artesanía.
- Estética y modernidad capitalista. El aura y la reproductibilidad técnica. Fotografía, publicidad y cine.

4. Metodología:

Durante el curso se trabajará con la utilización de presentaciones Power Point, el uso de material audiovisual, y por lo menos una visita a algún museo o galería de arte (en la medida de las posibilidades). De la misma forma, se desarrollará a través de la utilización de tecnologías digitales como “Kahoot!”

Las exposiciones estarán a cargo del docente. No obstante, la interpretación y la discusión de la materia por parte del grupo de estudiantes será una condición indispensable para proseguir con los temas de una manera adecuada.

La evaluación del curso constará de tres foros de discusión, donde serán los estudiantes quienes desarrollarán la lectura, su temática y desarrollo. De la misma forma, se realizará un trabajo final en grupos que se entregará por escrito. Sus lineamientos se darán a conocer oportunamente. La nota mínima para aprobar el curso es de 70.



5. Estrategias y criterios de evaluación de los aprendizajes:

Foros de discusión (3 foros)	75% (25% cada uno)
Trabajo final	25%
Total	100%

Temas de investigación para el trabajo final:

- Simbología en el arte religioso.
- El retrato: Evolución de lo aristocrático a lo popular.
- Relación entre belleza natural y belleza artística.
- La historia a través del arte.
- Relación entre arte y artesanía.

6. Cronograma:

Fecha	Temática	Actividades y lecturas
Semana 1 14 de agosto	Lectura del programa	Discusión de las actividades a realizar en el curso.
Semana 2 21 de agosto	La teoría del arte platónica y la poética aristotélica	<i>República</i> de Platón libros III y X. <i>Poética</i> de Aristóteles
Semana 3 28 de agosto	La Antigüedad	<i>Idea</i> de Erwin Panofsky
Semana 4 4 de setiembre	La Antigüedad. Plotino y los inicios del arte medieval.	<i>Los orígenes de la estética medieval</i> de André Grabar
Semana 5 11 de setiembre	Plotino y los inicios del arte medieval. La edad media y las artes liberales	Plotino y los orígenes de la estética medieval de André Grabar.
Semana 6 18 de setiembre	La Edad Media; <i>Idea</i> de Erwin Panofsky	Foro de discusión
Semana 7 25 de setiembre	La teoría del arte en el Renacimiento	<i>Idea</i> de Erwin Panofsky
Semana 8 2 de octubre	La Historia del arte como disciplina humanística.	<i>El significado de las artes visuales</i> . "La historia del arte en cuanto disciplina humanística" de Erwin Panofsky



Fecha	Temática	Actividades y lecturas
Semana 9 9 de octubre	Johann Joachim Winckelmann. Grecia y la belleza ideal.	<i>Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura</i> de Winckelmann
Semana 10 16 de octubre	Aby Warburg. La supervivencia de la Antigüedad clásica.	
Semana 11 23 de octubre	El siglo XVIII, la emancipación de la tutela religiosa y el nacimiento de la disciplina estética.	
Semana 12 30 de octubre	Arte y gusto. Las oscilaciones del gusto de Gillo Dorfles.	Foro de discusión
Semana 13 6 de noviembre	Arte y artesanía.	Mito del arte y mito del pueblo de Ticio Escobar
Semana 14 13 de noviembre	El arte como mercancía, la industria cultural.	La industria cultural de Adorno y Horkheimer
Semana 15 20 de noviembre	Estética y modernidad capitalista.	
Semana 16 27 de noviembre	La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin	Foro de discusión y presentación trabajo final
Semana 17 4 de diciembre		Entrega de notas
Semana 18 11 de diciembre		Ampliación

7. Bibliografía y recursos:

Adorno, T. & Horkheimer, M. 1987. La Industria Cultural. En: *Dialéctica del Iluminismo*. Buenos Aires: Argentina. Ed. Sudamericana.

Aristóteles. 1974. *Poética*. Traducido por Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.

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

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

Grabar, A. 2007. *Los orígenes de la estética medieval*. Traducido por María Condor. Madrid: Siruela.

Benjamin, W. 1973. *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*.

Panofsky, E. 1998. *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Traducido por María Teresa Pumarega. Madrid: Cátedra (Ensayos Arte).

—. 1977. *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza.



Platón. 1988. *Diálogos, IV. República*. Traducido por Conrado Eggers Lan. Vol. IV.

VIII vols. Madrid: Gredos.

Plotino. 1985. *Enéadas*. Traducido por Jesús Igal. III vols. Madrid: Gredos.

Ulloa, E. 2010. *Imágenes e ideas. El renacimiento en la historia del arte y del pensamiento*. San José, Costa Rica: Antanaclasis Editores. S.A.

Winckelmann, J. J. 1998. *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*. Traducido por Vicente Jarque. Barcelona: Península