

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
CARRERA DIBUJO PUBLICITARIO - Artes Plásticas
CURSO: TEORIA DEL ARTE

PROF. Eduardo Torijano
II ciclo de 1983.

Objetivos Generales:

- Redescubrir*
1. Este curso se propone: redescubrir la capacidad del arte para develar como objeto de conocimiento la realidad.
 2. Entregar al estudiante un instrumento metodológico de análisis que permita enfrentar al objeto de arte en su realidad compleja.
 3. Arte y sociedad cultural.
 4. Un acercamiento al arte latinoamericano en su ubicación actual y perspectivas.
 5. Arte en su concepto Universal.

Análisis de unidades:

1. Redescubrir la capacidad del arte para develar como objeto de conocimiento la realidad.
 - 1.1 Relación cultural (espacio-temporal) con referencia al objeto de arte.
 - Explicitar las relaciones históricas del hombre y establecer los axiomas de la comunicación.
 - La historia del arte como historia del conocimiento humano en el mundo de lo real representativo.
 - El lugar del arte en la historia de la cultura.
 - El hacer histórico del hombre a través del arte.
 - Pensamiento mágico-religioso-científico.

Lecturas:

De Herbert Read:

- Arte y magia.
- Arte y misticismo.
- Arte y religión.

De Sánchez Vásquez:

- "Sobre arte y Sociedad"
- "Carácter histórico-Social de las relaciones entre el artista y el público"

De Nestor García:

- . Ubicación del arte socializado en la historia del arte.
- 2. El arte y su realidad compleja.
 - 2.1 Arte y comunicación. Especificar el lenguaje propio de cada una de las artes.
 - 2.2 El arte su apropiación de los 4 tipos fundamentales de actividad del hombre:
 - . Cognoscitivo
 - . Orientación
 - . Valorativa
 - . Transformador.
 - 2.3 La relación de las actividades artísticas con otros tipos de actividades humanas.
 - 2.4 Plantear el problema del salto cualitativo en el desarrollo cultural.
 - . material agotado en el espacio-tiempo.
 - 2.5 Relaciones del objeto con los contenidos:
 - . estilo
 - . moda
 - . belleza
 - . forma.

Lecturas:

De Jean Marie:

- . "Contenido estético-contenido ideológico"
- . "Formación del concepto"
- . "Arte y Fenómenos Sociales"

De Sánchez Vásquez:

- . "Estructura y Superestructura"
- . "La creación y goce estético como formas de apropiación humanas"

De Garaudy:

- . "Coloquio sobre noción de decadencia".

De Nestor García:

- "Forma y Función"
- "El origen social del gusto"

De A. Egoróv:

- "Producción, creación científica técnica y la estética"
- "Lo específico del arte y su lugar en la vida social"
- "Existe o no progreso en el arte"

3. Arte y Sociedad Actual.

3.1 Arte e ideología.

Idealismo.

Marxismo.

3.2 La dependencia de las artes en la historia-la dependencia del arte en el siglo 20.

- Artista-obra-espectador.
- Artista-obra-consumidor.

3.3 Las artes como trabajo de grupos sociales:

- Arte de élites
- Arte popular
- Arte y propaganda
- Arte de masas-medios de comunicación.

3.4 La imagen y su contenido:

- Clases sociales y lucha ideológica de las clases.
- El estilo como ideología en imágenes.

Lecturas:

De Nicos Hadjinicolaou.

- "Imágenes y lucha de clases"
- "Lucha de clases-lucha económica-lucha política-lucha ideológica de las clases".
- "Cultura Espíritu y Sociedad"
- "Formas estructuras y obras"
- "Ideología en imágenes y clases sociales"
- "Sobre ideología en imágenes críticas".

De Sánchez Montalbán.

- "La información una creatura burguesa".

De Nestor García:

- "Estructura y Superestructura y modo de producción, modo de representación".
- "La transformación del artista de la creación individual a la creación colectiva"
- "Participación en la producción artística y clases sociales-arte de élites-arte para las masas-arte popular".
- "Arte popular y clases sociales"
- "Estética idealista como distraerse de la historia"

De Jean Marie:

- "Proceso de formación del concepto"
- "Relación entre arte e ideología"

4. El artista latinoamericano (época contemporánea)

- 4.1 El arte latinoamericano contemporáneo como expresión distinta.
- 4.2 El artista y la producción extranjera.
- 4.3 Modelos operativos del artista latinoamericano a su disposición
 - corrientes internacionales
 - corrientes indigenistas
 - otros.
- 4.4 América Latina y su crítica.

Lecturas:

De Damian Bayon

"El artista latinoamericano y su identidad"

De Nestor García:

"Una nueva representación de las relaciones entre artista y sociedad"
"Modelos estéticos importados y conducción de la producción en América Latina"
"Arte latinoamericano actual"

5. Arte en su concepto universal.

- 5.1 arte y libertad.
- 5.2 la belleza en el arte.
- 5.3 El futuro del arte-nuevos caminos.
- 5.4 conclusiones del curso.

Lectura:

"El Devenir de las Artes".

Actividades durante el curso:

Visita al Museo de Arte Costarricense.

Películas:

Diapositivas.
Presentación de Güernica de Picasso.

Evaluación:

1. Pruebas cortas	30%
2. Asignaciones	20%
3. Prueba final	50%
	<hr/>
	100%