

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA CARLOS MONGE ALFARO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO:

TEORIA DEL ARTE

CODIGO: AP 1000

CREDITOS: 2

PROFESOR: MA. Herbert Zamora Rodríguez

AÑO: I ciclo 2003

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso se analiza el proceso artístico de la modernidad y de sus conexiones con el pensamiento estético a través de las manifestaciones artísticas y las conceptualizaciones teóricas como eje e instrumento de la conciencia artística que permita abordar el hecho artístico en sus dimensiones específica y sociocultural.

El arte como objeto primario de reflexión es un concepto abierto y cambiante, que se vuelva discutible y controvertido, no solamente es abierto sino también complejo como producto inserto en el marco general de la historia y la cultura. Por lo tanto toda época y sociedad lo redefine de acuerdo con su propia realidad y momento histórico.

La teoría denota ideas y conocimientos, pensamiento y razón, lógica, o construcción intelectual de hechos que van íntimamente ligados al proceso de producción y consumo artístico. Los conocimientos teóricos que postula este curso pretenden el enriquecimiento de la experiencia perceptiva del alumno para el desarrollo progresivo de un modo de pensamiento visual.

II. OBJETIVO GENERAL

El curso le permitirá a los estudiantes adquirir los conceptos básicos para el estudio y análisis de las diferentes concepciones teóricas del arte en general con énfasis en las Artes Visuales.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Desarrollar en el estudiante una actitud crítica la complejidad del fenómeno artístico.

2- Reconocer la pluralidad de las diferentes reflexiones sobre el producto artístico, su naturaleza y sus límites

3- Realizar la lectura de los objetos artísticos como textos culturales insertos en el marco de la historia y la cultura.

CONTENIDOS

Unidad 1 Aspectos generales

- ▶ El marco general de la historia y la cultura
- ▶ La naturaleza, la sociedad y la cultura
- ▶ La experiencia estética. El concepto de Arte y Cultura
- ▶ El objeto artístico en el mundo de los objetos Intención estética.
- ▶ El proceso artístico. Los núcleos de la reflexión estética: el arte, el artista y el espectador.

Unidad 2 Lenguajes artísticos

- ▶ Las artes visuales como lenguaje
- ▶ Arte y comunicación
- ▶ El paso del signo
- ▶ La semiótica artístico visual
- ▶ Las ideologías y el arte

Unidad 3 Las teorías artísticas y el pensamiento estético

- ▶ La teoría de la Belleza.
- ▶ Arte y realidad. La mimesis.
- ▶ La crisis del discurso clásico y la autonomía del arte.
- ▶ El arte elemento lúdico de las artes. El intervencionismo artístico.
- ▶ Arte y subjetividad. El expresionismo.

- ▶ El arte como forma. El formalismo.
- ▶ El kitch.

Unidad 4 **La teoría de la vanguardia.**

- ▶ Los "neovanguardismos" y la "tradición de lo nuevo".
- ▶ La crisis de los vanguardismos. Las teorías artísticas postestructuralistas. El arte conceptual La tradición antirretiniana de Duchamp.
- ▶ Los no objetualismos o derivados postmodernistas

III. EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se hace de forma progresiva a través de comentarios de texto y los ejercicios de análisis, los cuales deben desembocar, como conciencia artística, en la interpretación de la obra artística.

1 examen parcial 20%

2 examen parcial 20%

Reporte de visitas a museos y galerías 20%

Proyecto final (trabajo escrito y oral) 40%

IV BIBLIOGRAFIA

ACHA, JUAN. *ARTE Y SOCIEDAD LATINOAMERICANA. EL PRODUCTO ARTÍSTICO Y SU ESTRUCTURA.* FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. MÉXICO. 1981

ACHA, JUAN. *ARTE Y SOCIEDAD LATINOAMERICANA. SISTEMA DE PRODUCCIÓN.* FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. MÉXICO. 1981

CRESPI IRENE, FERRARIO JORGE. *LÉXICO TÉCNICO DE LAS ARTES PLÁSTICAS.* EDITORIAL UNIVERSITARIA BUENOS AIRES. 1995

DE MICHELLI MARIO. *LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX.* ALIANZA FORMA, MADRID. 1993

- DORFLES GUILLO. *ULTIMAS TENDENCIAS DEL ARTE DE HOY*. EDITORIAL LABOR. BARCELONA 1976.
- DORFLES GUILLO. *EL KITCH*. EDITORIAL LUMEN. BARCELONA 1974.
- ECO, UMBERTO. *LA DEFINICIÓN DEL ARTE*, MARTÍNEZ ROCA, BARCELONA. 1971,
- DORFLES GUILLO. *LAS OSCILACIONES DEL GUSTO*. EDITORIAL EDITORIAL LUMEN. BARCELONA 1976.
- FERNÁNDEZ ARENAS JOSÉ. *ARTE EFÍMERO Y ESPACIO ESTÉTICO*. ANTROPOS. BARCELONA. 1988.
- HANS-GEORG GADAMER, *LA ACTUALIDAD DE LO BELLO*, BARCELONA, PAIDÓS, 1996,
- HEIDEGGER, M.: "*EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE*", EN ARTE Y POESÍA, FCE, MÉXICO, 1978.
- LYOTARD, JEAN FRANCOIS. *LA POSMODERNIDAD*. EDITORIAL GEDISA. BARCELONA. 1991
- MARCHAN FIZ, S. *DEL ARTE OBJETUAL AL ARTE DE CONCEPTO*. AKAL, MADRID, 1988.
- MAHLOW DIETRICH. *PRINCIPIO COLLAGE. OBRAS ORIGINALES-COLLAGES ALEMANES CONTEMPORÁNEOS* INSTITUT FÜR AUSLANDSBEZIEHUNGEN. 1989.
- MUKAROVSKY, J.: *ESCRITOS DE ESTÉTICA Y SEMIÓTICA DEL ARTE*, G. GILI, BARCELONA, 1977.
- PANOFSKY, J.: *IDEA. CONTRIBUCIÓN A LA TEORÍA DEL ARTE*, CÁTEDRA, MADRID, 1977.
- VOLPE, G. DELLA: *HISTORIA DEL GUSTO*, VISOR, LA Balsa DE MEDUSA, MADRID, 1987.
- WELMER, A.: *LA DIALÉCTICA DE MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD*, LA Balsa DE MEDUSA, MADRID, 1993.
- HILDEBRAND. A VON: *EL PROBLEMA DE LA FORMA DE LA OBRA DE ARTE*, LA Balsa DE MEDUSA, MADRID, 1988.