

PROGRAMA DEL CURSO DE TEORIA DEL ARTE
(AP-1000)

I ciclo 2005

Profesor: *Lic. Alberto Flores*

I. DESCRIPCIÓN

El fenómeno estético es de gran complejidad. El arte como producto social es una de las actividades que mejor refleja la vida de los pueblos, y que por su riqueza provoca una mayor cantidad de lecturas en las personas.

¿Qué es arte? Es una pregunta que por mucho tiempo pareció poseer una respuesta inamovible, pero que en este siglo, ha cobrado gran importancia, al considerarse con interés creaciones antes no valoradas y al surgir muchas otras tomas nuevas, algunas de ellas producto de la sociedad de masas. Toda esta complejidad hace de suma interés el análisis del fenómeno estético en este siglo a través de las teorías que lo sustentan.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Iniciar al estudiante universitario en la actividad del estudio y análisis de las diferentes concepciones teóricas del arte, concentrándose principalmente en las Artes Visuales, sin menospreciar su relación con las otras artes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Cuestionar al estudiante sobre la complejidad del fenómeno artístico.
2. Brindar un panorama plural de las diferentes reflexiones sobre el hecho artístico, su naturaleza y sus límites.
3. Introducir los conceptos básicos que permitan analizar la obra de arte y que son de uso común en el lenguaje artístico.
4. Divulgar la función social de las manifestaciones estéticas.

III. CONTENIDOS

Primera Unidad: Aspectos Generales

1. Análisis de conceptos: Arte, Ciencia, Teoría, Crítica, Filosofía, Estética, Cultura e Historia.
2. Determinación del campo de acción de la Teoría del Arte.
3. La trilogía: Teoría-Historia-Crítica. Reflexiones generales de la interdependencia de estos campos. (Crítica)
Actividades: Discusión de lecturas y película

Segunda Unidad: Teoría del Arte, Modelos de Teorías del Arte, Naturalista, Realista, Instrumental, Formalista y Conceptual.

Aplicación de los conceptos a las obras de arte a través del tiempo.

Actividades: Discusión de lecturas, conferencia y apreciación de obras.

Tercera Unidad: Filosofía del Arte. Estética y Arte. Belleza natural y Belleza Artística. ¿Qué es lo bello?: Categorías Estéticas: bello, feo y sublime. Lo trágico y lo cómico.

De los conceptos a la obra o de las obras particulares a la abstracción.

Cuarta Unidad: Otras Teorías del Arte.

Arte Religioso-Academicismo, el historicismo.

La Historia Social del Arte y la ideología en imágenes críticas.

Actividades: Proyección de diapositivas y dinámica grupal.

Quinta Unidad: Teorías psicológicas del arte.

Teorías de la Comunicación. Arte como símbolo. El Arte y las Artes. Arte para contemplar, arte para vivir. Arte y Artesanía: introducción a las ideas del concepto BAUHAUS (consumo artístico y sus efectos).

Actividades: Discusión en clase y trabajo práctico.

IV. EVALUACIÓN

I. Examen Parcial	20%
I. Presentación Grupal	20%
II. Presentación Grupal	20%
I. Reporte de visitas a museos o galerías	20%
I. Proyecto final	20%

BIBLIOGRAFIA

- Checa, F. y otros. Guía para el estudio de la Historia del Arte. Madrid: (Cuadernos de Arte Cátedra, 2da. ed., 1982).
- De la Calle, Román. Estética & Crítica. Valencia: Edivart Ediciones, Colección MONVEDRE, 1983.
- Dorfles, Gillo. El Kitch. Barcelona: (Editorial Lumen, 1974)
- Dorfles, Gillo. Las oscilaciones del gusto. Barcelona: (Editorial Lumen, 1970).
- Focillon, Henri. La vida de las formas. México: (Xarait Ediciones, 1983).
- Formaggio, Dino. Arte. Barcelona: (Editorial Labor, S.A., 1976).
- García Canclini, Nestor. Arte Popular y sociedad en América Latina. México: (Editorial Grijalbo, S.A., 1977)
- García Canclini, Nestor. Culturas híbridas. México: (Editorial Grijalbo, S.A., 1990).
- García Canclini, Nestor. "La Producción Simbólica/ Teoría y Método en Sociología del Arte". México: (Siglo XXI, 1984).
- Giesz, Ludwig. Fenomenología del Kitsch. Barcelona: (Cuadernos Infinitos 39, Tusquets Editor, 1973).
- Hauser, Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama, 1976.
- Hauser, Arnold. Teoría del Arte. Madrid: Guadarrama, 1975.
- Hauser, Arnold. Fundamentos de la Sociología del Arte. Madrid: Guadarrama, 1975.
- Hadjinicolaou, Nicos. Historia del arte y lucha de clases. México: (Siglo veintiuno editores, 1974).
- Hegel, G.W.F. Estética (Tomos I y II). Barcelona: Ediciones Península, 1989.
- Kahler, Erich. Lo verdadero, lo bueno y lo bello. México: Centro de Estudios Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965.
- Kofman, Sarah. El nacimiento del arte. Una interpretación de la estética freudiana. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 1973.
- Kruft, Hanno-Walter. Historia de la teoría de la arquitectura. Madrid: Alianza Editorial, Colección Alianza Forma. Tomos 1 y 2, 1990.
- Read, Herbert. The Meaning of Art. London: Faber&Faber, 1982.
- Sánchez, A. Antología - Textos de Estética y Teoría del Arte. México: UNAM, 1982.
- Richard, André. La Crítica de Arte. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1972.
- Rubert de Ventós, Xavier. La estética y sus herejías. Barcelona: Editorial Anagrama, 1973.
- Souriau, Etienne. La correspondencia de las artes. México: (Editorial del Fondo de Cultura Económica, 1986).