

SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA CARLOS MONGE ALFARO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS
SECCION DE ARTES PLASTICAS
PROGRAMA DEL CURSO
TEORÍA DEL ARTE
SIGLA AP1000
CICLO LECTIVO II 2009
PROF. CLAUDIA MANDEL

Asuntos administrativos

Créditos: 3

Horas: 4 horas clase, 8 horas estudio independiente.

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.

Objetivos generales

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.

Objetivos específicos

1. Motivar a los estudiantes al conocimiento y apreciación del arte contemporáneo mediante giras a museos, galerías, etc.

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 plásticas

PRIMERA PARTE

- GIRAS A MUSEOS Y GALERIAS
- La obra de arte
- El artista
- La crítica del arte
- Del público al nuevo espectador
- La subversión del marco tradicional

SEGUNDA PARTE

Los conceptos **Apolíneo** y **Dionisiaco**

(Obligatoria la lectura del Origen de la Tragedia de Nietzsche)

Lecturas Obligatorias: El Patito Feo / Bella y la Bestia /

Base teórica: Lo Monstruoso y lo Bello, Rafael Ángel Herra

Procedimiento metodológico

Clases magistrales y prácticas. Interpretación y discusión de la materia por parte del grupo
(CONDICION INDISPENSABLE)

En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

CRONOGRAMA

Semana 1 Introducción

Semana 2 GIRA MADC.

Semana 3, 4 Y 5 Texto: José Jiménez. Teoría del arte.

Semana 6 Y 7: Texto: Arthur Danto. Después del fin del arte.

Semana 8 Texto obligatorio: Miguel Ángel, Lo Monstruoso y lo Bello.

Semana 9 y 10: Texto: Jorge López Anaya. El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo.

Semana 11 y 12: Texto: Elena Oliveras. Cuestiones de arte contemporáneo.

Semana 13: GIRA MADC.

Semana 15: Texto: Origen de la Tragedia de Nietzsche

Semana 16: _Presentación de primer trabajo de investigación

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

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

