

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "Carlos Monge Alfaro"
DEPTO DE FILOSOFIA, ARTES Y LETRAS
SECCION DE ARTES
Carrera: 110214. Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
Documento: Propuesta programática para el curso AP-6009
Curso. AP-6009- TEORIA DEL ARTE
Grupo: 01
Modalidad. Semestral
No necesita requisitos ni correquisitos.
Créditos: 3
Nivel: I nivel
Horario de clases: Miércoles. 8: am a 11:50 am
Horas de contacto: 04 horas virtual
Horas de estudio independiente: 08 horas
Horas de atención al estudiantado. Lunes y martes de 8:00 am a 12:00 am
Ciclo lectivo: II semestre-2021
Profesor: Dr. Alberto Flores Canet
Correo: acanet44@hotmail.com

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.

Objetivo general

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

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.

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 visuales.

Primera Unidad

La obra de arte.
Conceptos de arte, critica, historia, cultura y estética.
La crítica del arte.
Del público al nuevo espectador.

Segunda Unidad.

Estética y arte, belleza natural y belleza artística.
Categorías estéticas.

Tercera Unidad

Teorías del arte.
Aplicación de los conceptos a las obras a través de los tiempos.
Arte religioso, académico, historicismo, mitológico, retrato.
Conceptualismo.

Cuarta Unidad

Historia social del arte.
Ideología en imágenes críticas.
El arte en las artes.
Arte y artesanía.

Quinta Unidad.

Arte como símbolo, el símbolo en el arte.
Arte para contemplar, arte para vivir.
La enseñanza en la escuela Bauhaus.
El consumo artístico.
Fotografía, publicidad y cine.

Metodología y estrategia didáctica.

El curso se impartirá mediante la combinación de clases magistrales con la participación de los estudiantes, utilizando el método de elaboración conjunta. Las clases serán virtuales. A través de la plataforma zoom.

- Trabajo escrito de investigación. Utilización de plataformas virtuales por parte del profesor para introducir algunos conceptos fundamentales.

-Lecturas complementarias, para cada uno de los contenidos, las cuales se valorarán por la participación en las plataformas zoom

-Investigación, por parte de los estudiantes, de temas seleccionados por equipos.

-Entrega del trabajo de investigación.

-Visitas a exposiciones de manera virtual, utilizar Google arte, you tube.

Conversatorios con artistas a través de videos conferencias.

-Reportes de visitas a galerías y museos a través de correo electrónico, whats app.

-Proyecciones de material visual.

visitas a muestras de arte, de manera virtual, discusiones, proyecciones de películas y documentales, coloquios con artistas invitados.

Multimedia, internet, películas, diapositivas.

Cronograma

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	16 al 20 Agosto	Lectura del programa	Discusión de las actividades a realizar en el curso.
2	23 al 27	Unidad 1	Análisis del concepto de arte.
3	30 al 3 set	Unidad 1	Conceptos vinculados, arte. Historia, cultura y estética, Crítica, público
4	6 al 10 Set	Unidad 2	Estética y arte. Categorías.
5	13 al 17	Unidad 2	Belleza natural-belleza artística. Simbología en el arte religioso
6	20 al 24	Unidad 3	Teorías del arte- Influencia de la fotografía- M. Duchamp y el Dadá

7	27 al 1 oct	Unidad 3.	Análisis del film " Memento".
8	4 al 8	Unidad 4	Visita a virtual a un museo
9	11 al 15	Unidad 4	Desconexión tecnológica
10	18 al 22	Unidad 4	Ideología en imágenes. Arte conceptual. Publicidad.
11	25 al 29	Unidad 4	El arte en las artes. Decálogo.
12	1 al 4 nov	Unidad 5	Entrega del reporte.
13	8 al 12	Unidad 5	Importancia de Bauhaus.
14	15 al 19	Unidad 5	El consumo del arte y arte para vivir.
15	22 al 26	Unidad 5	Análisis de Tiempos modernos de Chaplin
16	29 al 3 dic	Unidad 5	Presentación de los proyectos finales
17	6 al 10	Unidad 5	Proyectos finales

18 13 al 17 Entrega de promedios.

Del 11 al 16 de octubre, será la semana de desconexión tecnológica.

Normas del curso

Todos los estudiantes deben participar en la elaboración y presentación de los trabajos. Deben entrar a las clases a la hora indicada, puntualmente. De igual manera deben ser puntuales en las entregas de los trabajos, Todos los trabajos serán grupales.

Valoración y aprovechamiento

Presentación de investigación---25%
 Reordenamiento de la película Memento-----25%
 Ensayo de visita a museo virtual---25%
 Proyecto final sobre el arte conceptual----25%
 Total -----100%

OBSERVACIONES.

Las presentaciones: deben realizarse para ser presentadas por zoom. Introducción del tema. Desarrollo con subtemas e imágenes, todas identificadas y análisis de las mismas. Conclusiones, análisis crítico de la investigación.
 En Memento , habrá que hacer un ordenamiento de la película en 10 aspectos.
 Ensayo del museo debe contener. Introducción. Desarrollo. Conclusiones.
 Proyecto Final, Propuesta de una obra conceptual, teórico-práctico. Usaremos como argumento la obra literaria "Bestiario" de J. Cortázar.

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

Hauser, Arnold. Teoría del arte. Madrid. Guadarrama, 1975.

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

