

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Teoría del Arte
Departamento
Humanidades y Artes
Academia

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
H1256	60	0		60	8
Nivel	Carrera	Tipo		Prerrequisitos	
Licenciatura	Historia del Arte	C		No aplica	

Área de formación

Básica Particular Obligatoria

Objetivo general

Analizar las diferentes conceptualizaciones de lo que es el arte y para lo que sirve, estudiar las diversas corrientes teóricas e ideológicas del arte a partir de las propuestas realizadas por artistas que reflexionan sobre su propio quehacer artístico y las elaboradas por otros especialistas de las ciencias sociales y las humanidades, reconociendo sus componentes. Todo esto a través de la argumentación y el debate que se propiciara en clase, tomando como eje diversas lecturas y materiales audiovisuales, así como en practicas de campo, visitando exposiciones, asistiendo a conciertos, teatros y diversas actividades culturales que ofrece la ciudad. Todo este conocimiento adquirido durante el curso se irá poniendo en evidencia a través de exposiciones y ensayos que los alumnos compartirán en sesiones grupales.

Unidad 1

Objetivo particular

Revisar cuales han sido las diferentes ideas sobre lo que es el arte y para lo que sirve. Identificar las instancias participantes dentro del proceso de legitimación de la teoría del arte. Comprender las relaciones existentes entre dichas instancias con los componentes de la teoría del arte.

Contenido

1. ¿Qué es arte?
2. ¿Para que sirve?
3. Procesos de legitimación de la obra de arte
4. Componentes de la Teoría del arte:
  - a) La obra de arte
  - b) El artista
  - c) La crítica de arte
  - d) Público y espectador

Referencias a fuentes de información

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

A4, B2, D1, D2 y D7

Unidad 2

Objetivo

Analizar a los principales autores que desde las ciencias sociales y las humanidades se adentraron en el estudio del arte y determinar cuales fueron los elementos en que centraron sus teorías.

Contenido

Los teóricos del arte

- a) Modelo Historiográfico: Giorgio Vasari
- b) Modelos formalistas. Heirich Wölfflin
- c) Iconología. Erwin Panofsky y Ernst Gombrich
- d) Escuela de Viena. Jacob Buckart
- e) La semiología del arte. Umberto Eco.
- f) Sociología del arte. Arnold Hauser y Pierre Francastel.

Referencias a fuentes de información

B1. D6

Unidad 3

Objetivo

A partir del análisis y reconocimiento del pensamiento de algunos filósofos e intelectuales contemporáneos, el alumno propondrá acercamientos al entendimiento del arte actual y su contexto.

Contenido

Filósofos y otros intelectuales, sus aportaciones a la teoría del arte.

- a) Susan Sontag
- b) Gilles Lipovetsky
- c) José Luis Brea

Referencias a fuentes de información

A2, A4, C1, C3.

Unidad 4

Objetivo

Conocer y analizar la manera en que los creadores han teorización sobre sus propias obra y relacionar dichas teorías con las expuestas por los teóricos revisados en la unidad 2.

Contenido

¿Qué dicen los artistas sobre el arte?

- a) Andrei Tarkovsky (Esculpir en el tiempo)
- b) Hermann Nitsch (El teatro del misterio orgiástico)
- c) John Cage (Música aleatoria y Budismo Zen)
- d) Genesis Breyer P-Orrdige (Manifiesto pandrógino y música experimental)

Referencias a fuentes de información

A3, A4, B3, C2, C4, D3, D4 y D5

Material de apoyo en línea

A1 <http://www.esteticayteoriadelasartes.org/>
A2 <http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm>
A3 <http://www.nitsch.org/index-en.html>

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

A4 http://artheorygd.blogspot.mx					
Bibliografía Básica					
B 1	OCAMPO Estela y Martí Peran,	<i>Teorías del arte,</i>	Icaria Antrazyt,	2002,	256 pp.
B2	JIMÉNEZ, José,	<i>Teoría del arte,</i>	Akal,	2004,	281 pp.
B3	PICAZO, Gloria,	<i>Estudios sobre performance,</i>	Centro Andaluz de Teatro,	1993,	277 pp.
Bibliografía complementaria					
C1	LIPOVETSKY, Gilles,	<i>Los tiempos hipermodernos,</i>	Anagrama,	2008,	138 pp.
C2	ALIAGA, Juan Vicente y G. Cortes José	<i>Arte conceptual revisado,</i>	Universidad Politécnica de Valencia,	1990,	286 pp.
C3	SONTAG, Susan	<i>Contra la interpretación,</i>	Santillana,	2005,	390 pp
C4	MORGAN, Robert c.	<i>Del arte a la idea</i>	Akal,	2003,	162 pp.
Filmografía					
D1 Richard Golub, Aaron y Wiersma, Holly productores, Captain Mauzner guion y Hickenlooper, George director. 2006 "Factory Girl", Estados Unidos, MGM y Paramount Pictures					
D2 D' Cruz, Jamie productor , Banksy Director. 2010 "Exit Through the Gift Shop", Estados Unidos, Paranoid Pictures.					
D3 Demidova, Aleksandra productora, basada en "Roadside Picnic" de Strugatsky, Boris y Arkady, Tarkovsky, Andrei director. 1979 "Stalker", Unión Soviética, Mosfilm.					
D4 Holgren, Steve y Losier Marie productores. Losier, Marie director. 2011. "The Ballad of Genesis and Lady Jaye", Francia Adopt Films.					
D5 Lohner, Henning productor, Cage, Jhon escritor, compositor y director. 1992 "number Pieces, One 11 and 103". Estados Unidos/Alemania, Mode Records					
D6 Chin, Stephen productor. Korine, Harmony guión y dirección. 1997 "Gummo", Estados Unidos. Fine Line Features.					
D7 Felez, José Antonio productor, Mañas, Achero guión y dirección. 2003 "Noviembre", España. Alfa Films.					

Criterios de Evaluación (% por criterio)
40% Participación en diálogos en clase a partir de las lecturas, materiales audiovisuales y prácticas de campo.
30% Elaboración de un ensayo final de una obra o artista perteneciente a los periodos históricos que abordamos en el programa, en el que se verifique su ética en la escritura y la imparcialidad de sus juicios críticos.
20% Exposición en clase de temas relacionados con el programa.
10% Elaboración de al menos 3 reseñas de actividades culturales.

Participantes en la elaboración	
Código	Nombre

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

2827573	Mónica Selene González García
---------	-------------------------------

Fecha				
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Departamental	Colegio	Próxima revisión
26 de noviembre 2013				