© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

A. Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

Dra. IMJM
Oficina 322
Teléfono: 3624
Horas de oficina: por cita

B. Título del Curso: Teoría del Arte 1

C. Codificación del curso: 3256

D. Número de horas/ crédito 3,
Día y lugar de reunión: L, M
Horas de oficina: por cita
Oficina 322

E. Pre requerimientos, y otros requerimientos:
Ninguno.

F. Descripción del curso: Estudio de la teoría del arte destacando los conceptos, las categorías, las nociones y los términos que más han influido en el arte de Occidente. Se estudian también los fundamentos de la Historia del Arte como disciplina, sus objetos de estudio, que son las obras de arte, los lenguajes artísticos y los textos.

G. Objetivos del curso: El estudiante al finalizar el curso estará capacitado(a) para:

a) Identificar las fechas, los autores, los textos y los documentos más sobresalientes de la teoría del arte.
b) Reconocer las relaciones entre la teoría y la práctica del arte.
c) Analizar los textos y desarrollar por medio de la discusión de los mismos, destrezas para articular el discurso del arte.
d) Emplear un vocabulario especializado de la disciplina
e) Reconocer la relación entre lo dicho sobre la obra y la obra de arte
f) Utilizar y aplicar los conceptos, categorías y términos propios de la teoría del arte
g) Identificar los cambios y giros de las distintas teorías del arte que orientan una interpretación y definición diferente del arte de actualidad

H. Bosquejo del contenido.
Introducción:

I. Teorías del arte en la Antigüedad.

1.1 La teoría, definición del término.
I.2 Teorías del arte en la Antigüedad: el arte como inspiración y el arte como mimesis.

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

II Teorías del arte en la Edad Media.

2.1 Iconofilia e iconoclastia
2.2 La literatura del taller

III. Teorías del arte en la Época Moderna.

3.1 Nociones, conceptos y reglas de la teoría renacentista.
El dibujo origen de las tres artes.
La imitación de la naturaleza.
Las reglas del arte. La imitación correcta: arte y ciencia.
Veracidad y corrección.

3.2 La belleza y el ideal. La academia y las reglas.
3.2.1 Lo bello, lo sublime y lo siniestro.

IV. Teorías de la Época del Arte

4.1 La autonomía del arte
4.2 Expresión y abstracción

I. **Estrategias para la instrucción**:
Sesiones de conferencias, sesiones de discusión de textos y período de pruebas

J. Evaluación:
Los estudiantes tomarán tres pruebas escritas en el salón de clases con un valor de 100 puntos cada una y **deberán firmar la lista de asistencia al momento de entregar el examen**. La participación en clase y la asistencia contarán como parte de la calificación final. Se darán pruebas cortas cuando el profesor lo considere necesario. Estas pruebas no se anunciarán. Se penalizarán los trabajos, asignaciones y ensayos entregados tarde. **Todas las pruebas se escriben con tinta azul o negra.** No se aceptarán exámenes escritos con lápiz. Todo trabajo plagiado recibirá una calificación de F. Se impondrán las normas correspondientes de acuerdo al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.
Luego de acordadas las fechas y las horas de las pruebas parciales y finales no se administrarán pruebas después de dichas fechas a aquellos estudiantes sin excusas **médicas** razonables. Los estudiantes que falten a las pruebas deberán traer excusas médicas legibles y firmadas por un doctor para poder tomar una reposición. El no haber estudiado o no haber estado en clase cuando se anunció una prueba no son excusas razonables.
Los estudiantes son responsables del material enseñado en clase, de las lecturas asignadas y de las que aparecen en el prontuario.

Criterios de evaluación: presentación, rigurosidad, ortografía, gramática, análisis, síntesis y ordenamiento de las ideas. Los estudiantes emplearan el Manual de Estilo para la redacción

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

de los ensayos.

*Se usarán rúbricas para evaluar los trabajos y pruebas de los estudiantes. Las mismas se entregarán con antelación a las fechas de las pruebas. Los estudiantes deberán imprimirlas y graparlas con los ensayos. Los estudiantes no escribirán su nombre sino el número que aparece al lado de su nombre en las listas del registrador. La profesora indicará a los estudiantes dicho número.

Acomodo razonable:
En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Integridad Académica:
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
la) profesor (a).

Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales identificadas.

K. **En el salón de clases**: Los estudiantes no pueden comer, beber ni usar celulares durante la clase. Los celulares deberán apagarse y guardarse en las mochilas, bultos o carteras. Se pide no salir del salón de clases durante la conferencia, a menos que sea absolutamente necesario. Se le pedirá al estudiante que acostumbre interrumpir frecuentemente marcharse del salón.

L. Sistema de calificación
Cuantificable; A (4)-F (0), W, F*, I

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

Textos:

a) Copias digitales de fragmentos y textos sobre los temas del **Bosquejo del contenido**.
b) Libros de referencia. Véase la **Bibliografía**

M. Bibliografía:

Adler, Mortimer: **The Great Ideas. A Lexicon of Western Thought.** Nueva York: Macmillan Publishing Company. 1952.

Ames, V. M. *On Empathy*. **Philosophical Review 52** (1943).

Antal, Frederick. **Clasicismo y romanticismo**. Madrid: Comunicación, 1978.

Art and the Academy in the Nineteenth Century. Editada por Rafael Cardoso Denis y Colin Todd. Nueva Brunswick y Nueva Jersey: Rutgers University Press. 2000.

Barasch, Moshe. **Theories of Art: 1. From Plato to Winckelmann**. Nueva York: Routledge. 2013.

_____. **Theories of Art: Volume 2 From Wickelmann to Baudelaire**. Nueva York. Routledge. 1998.

_____. **Theories of Art: Volume 3 From Impressionism to Kandinsky**. Nueva York: Psychology Press. 2000.

Baudelaire, Charles. **The Painter of Modern Life and Other Essays**. Jonathan Mayne, traductor. Londres: Phaidon Press Limites. 1995.

Baudrillard, Jean. **El sistema de los objetos**, traducción de Francisco González Aramburu, Madrid y México: Siglo Veintiuno Editores. 1997.

_____: **La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos**. Barcelona: Editorial Anagrama. 1991.

Bauer, Hermann: **Historiografía del arte. Introducción crítica al estudio de la Historia del Arte.** Rafael Lupiani, traductor. Madrid: Taurus. 1984.

Beat Wyss. **La voluntad de arte. Sobre la mentalidad moderna**. Madrid: Abada Editores. 2010.

Belting, Hans. **The End of the History of Art**?. Christopher S. Wood, traductor. Chicago y Londres: The University of Chicago Press. 1987.

Berenson, B. **Estética e Historia de las artes visuales**. México: Fondo de Cultura Económica. 1978.

Borrás Gualis. Gonzalo M.: **Teoría del Arte 1**. Madrid: Graficinco, SA. 1996.

Buck-Morss: **Susan. Dialéctica de la mirada, Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes**. Nora Rabotnikof, traductor. Madrid: Visor Dis., S. A. 1995.

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

Calabrese, Omar. **El lenguaje del arte**. Barcelona. Buenos Aires y México: Paidós. 1997.

Calinescu, Matei. **The Five faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism.** Durham: Duke University Press. 1987.

Carroll, Noel. **Theories of Art Today**. Madison: University of Wisconsin Press.2000.

Crary, Jonathan. **Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century**. Boston: MIT Press. 1992.

D'Alleva, Anne. **Methods and Theories of Art History**. Londres: Laurence King Publishing Ltd. 2005.

Danto, Arthur. **After the End of Art, Contemporary Art and the Pale of History**. Bollingen Series XXXV. Princeton: Princeton University Press. 1997.

_____. **The Philosophical Disenfranchisement of Art**. Nueva York: Columbia University Press. 1986.

_____. **The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art.** Cambridge y Londres: Harvard University Press. 1981.

De Paz, Alfredo. **La crítica social del arte**. Barcelona:. Editorial Gustavo Gili, S. A. 1979.

Dickie, G. **The Art Circle: A Theory of Art**. Nueva York: Haven Publications. 1984.

Druker Johanna: **Theorizing Modernism, Visual Art and the Critical Tradition**. New York. Columbia University Press, 1994.

Eco, Umberto. **Apocalípticos e integrados**. Andrés Boglar, traductor. Barcelona: Editorial Lumen, 1993.

Fernie, Eric. **Art History and Its Methods. A Critical Anthology**. Londres: Phaidon.1995.

Fiddler, Konrad. **Escritos sobre arte**. Madrid: Visor. 2000.

Foucault, Michel. **Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas**. Elsa Cecilia Frost, traductor. México y Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 1968.

_____. **La verdad y las formas jurídicas**. Barcelona: Editorial Gedisa S. A. 1998.

Freedberg, David. **The power of Images. Studies in the History and Theory of Response**. Chicago y Londres: The University of Chicago Press. 1991.

Fry, Roger. **Visión y diseño**. Barcelona: Buenos Aires y México. Ediciones Paidós. 1988.

Focillon, H.: **La vida de las formas. Elogio de la mano**. Madrid Xarait. 1983.

Gilbert Rolf, Jeremy. *Seriousness and Difficulty in Contemporary Art and Criticism* en **Theories of Contemporary Art**. Richard Hertz, editor. Nueva Jersey: Prentice Hall. 1993.

Ginzburg, Carlo. **Pesquisa sobre Piero**. Pilar Gómez Bedate. Traductor. Barcelona: Muchnik Editores, 1984.

Glusberg, Jorge. **Moderno, Postmoderno. De Nietzsche al arte global**. Buenos Aires: Emece Editores, 1993.

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

Goldstein, Carl. **Teaching Art. Academies and Schools from Vasari to Albers.** Cambridge: Cambridge University Press. 1996.

Gombrich, E. H. **Meditaciones sobre un Caballo de Juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte**. Madrid: Editorial Debate, S. A. 1988.

Hauser, Arnold. **The Social History of Art. Vol. I** Nueva York: Vintage Books. 1985.

_____. **The Social History of Art. Vol. II** Nueva York: Vintage Books. 1985.

_____. **The Social History of Art. Vol. III** Nueva York: Vintage Books. 1985.

_____. **The Social History of Art. Vol. IV** Nueva York: Vintage Books. 1985.

Minor, Vernon Hyde. **Art History's History**. Nueva Jersey: Prentice Hall.1994.

Neill, Alex y Aaron Ridley: **Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debate**. Londres y Nueva York: Routledge. 2002.

Lipps, Teodoro. **Fundamentos de estética**. Madrid: 1923.

Ocampo, Estela y Martín Peran. **Teorías del Arte**. Barcelona: Editorial Icaria. 1993.

Perniola, Mario. **La sociedad de los simulacros**. Madrid: Amorrortu Editores. 2011.

Podro, M. **The Critical Historians of Art**. Nueva Haven y Londres: Yale University Press. 1982.

Preziosi, Donald. **Rethinking Art History**. Nueva Haven y Londres: Yale University Press. 1990.

Ross, Stephen, David. **A Theory of Art: Inexhaustibility by Contrast**. Nueva York: State University of New York. 1982.

Stallabrass, Julian. **Art Incorporated. The Story of Contemporary Art**. Oxford: Oxford University Press. 2004.

Stewart, D. H. **Preface to Empathy**. Nueva York: Prentice Hall. 1955.

Thompson, James Matheson. 20th Century Theories of Art. Ottawa: Carleton University Press. 1990.

Venturi, Lionello. **Historia de la crítica del arte**. Barcelona: Gustavo Gili. 1976.

Worringer, Wilhem. **Abstraction and Empathy**. Michael Bullock, traductor. Chicago: Ivan R. Dee. 1997.

Wyss, Beat. **La voluntad de arte. Sobre la mentalidad moderna**. Madrid: Abada Editores. 2010.

Revistas y sus direcciones en la Red:

All about Art. http://www.coralcoast.com/allaboutart.html

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

American Art

http://nma-ryder.si.edu/journal1/

Art Forum

http://www.artforum.com/

Art Journal

http://www.collegeart.org/caa/publications

Art Nexus

http://www.artnexus.com

ArtNews

http://www.artnews.com

ArtReview LTD

http://www.art-review.com

Art on Paper Magazine

http://www.artonpaper.com/

Burlington Magazine

http://www.burlington.org.uk/

Mastermind Magazine

http://mastermindmag.com/

Modern Painters

http://www.modernpainters.co.uk/

Oxford Art Journal

http://oaj.oupjournals.org/

The Art Newspaper

http://www.theartnewspaper.com/news/article

The Marcel Duchamp Online Studies Journal

http://www.toutfait.com/

Direcciones en la red:

Art Daily. The First Art Newspaper on the Net

http://www.purosoccer.com/

Art Notes

http://www.artnotes.org/

Boring Art

http://www.BoringArt.com/

Global Art

http://www.globalartmuseum,de

© Dra. IMJM Universidad de Puerto Rico

Nature by Numbers

http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA

The Internet Public Library

http://www.ipl.org/div/serials/browse/hum20