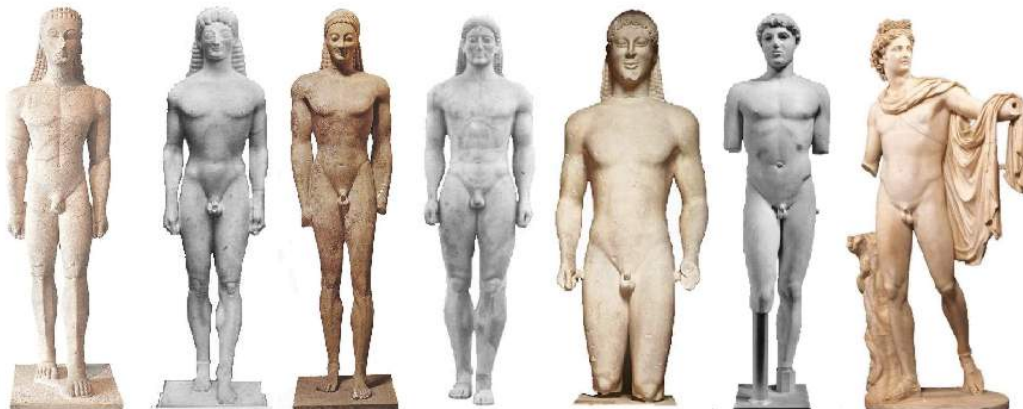

A. Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte
Horas de oficina: por cita

Dra. IMJM
Oficina 322

artedeximena@gmail.com

B. Título del Curso: Teoría del Arte 1

C. Codificación del curso: 3256

D. Número de horas/ crédito 3, Día y lugar de reunión: 127 LPM
Horas de oficina: por cita.

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 estudia 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. Sus orígenes en la tradición griega.

Referencia: Karl Kerényi. **La religión antigua.** Barcelona: Herder 1999.

1.2 Teorías del arte en la Antigüedad:

El arte como inspiración divina.

Lectura: Homero. *Canto I. La Ilíada.* Río Piedras. Editorial de Universidad de Puerto Rico. 1991.

1.1.2 El arte como imitación: Mimesis, *mimema* y *mimemata*

Lectura: Homero. *Canto XVIII. La Ilíada.* Río Piedras. Editorial de Universidad de Puerto Rico. 1991.

Lectura: Filotrasto. **Imágenes.** Cambridge y Londres: Harvard University Press. 2000.

1.1.3 La imitación del arte, el conocimiento y la pedagogía.

Lectura: Platón. *Libro VII y Libro X, La República o de lo justo.* México. Editorial Porrúa, S. A. 1973. Págs. 551-569 y 602-621.

1.3 La crisis de la representación y el auge de los simulacros siglos XX y XXI.

Lectura: Mario Perniola. **La sociedad de los simulacros.** Madrid y Buenos Aires: Amorrortu Editores. 2009.

Película: Truman Show (1998)

1.4 'El ser humano imita por naturaleza'. El canon del arte.
Lectura: Aristóteles. **Poética**. Madrid. Alianza Editorial. 2006.

II. Teorías del arte en la Época Moderna.

2.1 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.

Lectura: Alberti, Giovanni Battista. **De la pintura y otros escritos sobre arte**. Madrid: Editorial Tecnos. 2007.

El *paragone* o la disputa artística

Lectura: Da Vinci Leonardo. **Tratado de la pintura**. Madrid. Colección Austral. 1964. Págs. 19-61, 190-204.

Lectura: Vasari, Giorgio. **Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos**. Madrid: Editorial Tecnos/ Alianza. Grupo Anaya. 2004. Págs. 137-149, 151, 171-180, 309-320.

2.2 La belleza y el ideal. La academia y las reglas.

Lectura Winckelmann, Johann Joachim. **Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura**. Barcelona. Nexos, Ediciones Península. 1987. Págs. 17-60.

2.2.1 Lo bello, lo sublime y lo siniestro.

Lectura: Longinus. **On the Sublime**. Cambridge: Cambridge University Press. 1907.

Lectura: Burke, Edmund. **Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello.** Madrid: EditorialTecnos.2001.

Lectura: Trías, Eugenio. **Lo bello y lo siniestro.** Barcelona: Editorial Ariel. 2001.

Lectura: Baudelaire, Charles. *Philosophic Art. The Painter of Modern Life and Other Essays.* Londres. Phaidon. 1995. 205-213.

Lectura: Nead, Linda. **El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad.** Madrid: Editorial Tecnos. 1998.

III. Forma y contenido en la obra de arte en el siglo XIX y XX.

3.1 La forma.

Lectura: Wolfflin, Heinrich. **Reflexiones sobre la Historia del Arte.** Barcelona. Ediciones Península. 1988. Págs. 9-3

Lectura: Bell, Clive. **Art.** Middletown: sin editorial. 2005.

3.2 El contenido.

Lectura: Marx, Karl y Friedrich Engels. *On the Bourgeoisie. Art in Theory 1815-1900. An Anthology of Changing Ideas.* Charles Harrison, et. al., editores. Malden, Oxford y Victoria. Blackwell Publishing. 1998. Págs. 177-179.

Lectura: Tocqueville, Alexis. *In What Spirit the Americans Cultivate the Arts. Democracy in America.* Indianapolis: Liberty Fund. 2010.

IV. Highbrow/ low brow/ No brow.

Lectura: Greenberg, Clement *Vanguardia y Kitsch. Arte y Cultura. Paidós.*

Referencia: Foster, Hal. **Diseño y delito y otras diatribas.** Alfredo Brotons Muñoz, traductor. Madrid: Ediciones Akal. 2006.

El arte kitsch.

V. La alegoría y la mirada melancólica en la posmodernidad.

Lectura: Owens, Craig. *The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism. The Art of Art History: A Critical Anthology.* Donald Preziosi, editor. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. 1998. Págs. 315-328.

Nota: Se leerán fragmentos de los textos mencionados arriba.

I. Estrategias para la instrucción:

Sesiones de conferencias, sesiones de discusión de textos y período de pruebas

J. Evaluación:

Los estudiantes enviarán tres pruebas a mi correo institucional. Las pruebas tendrán un valor de 100 puntos. Se darán pruebas y asignaciones cortas cuando el profesor lo considere necesario. Se penalizarán los trabajos, asignaciones y ensayos entregados tarde. 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 antes de dichas fechas a aquellos estudiantes sin excusas **médicas** razonables. Los estudiantes que no entreguen las pruebas el día y la hora señalados deberán someter excusas médicas legibles y firmadas por un médico para poder tomar una reposición. El no haber estudiado o no haber escuchado la clase cuando se anunció una prueba no son excusas razonables.

Los estudiantes son responsables del material enseñado en clase, de las lecturas y películas asignadas y de las que aparecen en el prontuario.

Crterios de evaluación: presentación, rigurosidad, ortografía, gramática, análisis, síntesis y ordenamiento de las ideas. Los estudiantes emplearan el Manual de Estilo para la redacción 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 no escribirán su nombre en la rúbrica sino el número que aparece al lado de su nombre en las listas del registrador. La profesora indicará a los estudiantes dicho número.

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 marcharse del salón al estudiante que acostumbre a interrumpir frecuentemente.

***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 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.

***Sobre el discrimen y el hostigamiento sexual.**

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora del Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

L. Sistema de calificación

Cuantificable; A (4)-F(0), W, F*, I

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.

Baudelaire, Charles. *The Painter of Modern Life and Other Essays.* Jonathan Mayne, traductor. Londres: Phaidon Press Limited. 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: Graficnco, 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.
- 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.
- Crary, Jonathan. *Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. Boston: MIT Press. 1992.
- 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.
- 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 Perán. *Teorías del Arte*. Barcelona: Editorial Icaria. 1993.
- 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.
- Riegl, Alois. *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 1980.
- 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.
- Venturi, Lionello. *Historia de la crítica del arte*. Barcelona: Gustavo Gili. 1976.
- 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>

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>

Nature by Numbers

<http://www.youtube.com/watch?v=kkGeQWYQFoA>

The Internet Public Library

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