

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
LICENCIATURA: DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL**

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:					
TEORÍA DEL ARTE I					
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA					
MODALIDAD:	Curso				
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica				
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE:	Primero				
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:	Obligatoria				
NÚMERO DE CRÉDITOS:	4				
HORAS DE CLASE A LA SEMANA:	2	Teóricas: 2	Prácticas: 0	Semanas de clase: 16	TOTAL DE HORAS: 32
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE:	Ninguna				
SERIACIÓN OBLIGATORIA SUBSECUENTE:	Teoría del Arte II				

OBJETIVO GENERAL

Conocer la teoría del arte en su origen, desarrollo histórico y problemática más importante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el alumno:

a) Definirá el campo de estudio de la teoría del arte. B) Conocerá las más significativas teorías del arte y su trascendencia en las concepciones contemporáneas. C) Percibirá las implicaciones prácticas de la teoría del arte.

ÍNDICE TEMÁTICO

UNIDAD	TEMAS	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	La Estética	4	0
2	Definición de Teoría del Arte	4	0
3	El Concepto de lo Artístico	6	0
4	Principales Teorías en la Historia de la Filosofía del Arte	6	0
5	La Teoría del Arte en el Siglo XX	6	0
6	La Teoría de la Percepción	6	0
	Total de Horas Teóricas	32	
	Total de Horas Prácticas		0
	Total de Horas	32	

1. LA ESTÉTICA

- 1.1. Su objeto y método de conocimiento.
- 1.2. Objeto y sujeto en la relación estética.
- 1.3. Las categorías estéticas.

2. DEFINICIÓN DE TEORÍA DEL ARTE

- 2.1. Teoría e historia del arte.
- 2.2. Teoría y crítica del arte.
- 2.3. Teoría del arte y estética.
- 2.4. Relación teórico-práctica entre la teoría del arte y la actividad del diseñador y el comunicador visual.

3. EL CONCEPTO DE LO ARTÍSTICO

- 3.1. Corrientes y opiniones diversas en torno al problema de la definición de arte.
- 3.2. Especificidad de la práctica artística.
- 3.3. Relación entre el arte y otras actividades humanas.
- 3.4. Arte, historia y sociedad.

4. PRINCIPALES TEORÍAS EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DEL ARTE

- 4.1. Platón.
- 4.2. Aristóteles.
- 4.3. Kant.
- 4.4. Hegel
- 4.5. Arthur Danto
- 4.6. Walter Benjamin

5. LA TEORÍA DEL ARTE EN EL SIGLO XX

- 5.1. Neoplatonismo (B. Croce).
- 5.2. Realismo socialista (G. Lukács).
- 5.3. Las teorías lingüísticas y estructuralistas (Levi Strauss).
- 5.4. Las teorías subjetivas y objetivas modernas (Wittgenstein).

6. LA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN

- 6.1. Génesis de la Gestalt.
- 6.2. La teoría de la percepción como base teórica y metodológica del diseño y la comunicación visual.
- 6.3. Análisis conceptual de las "categorías formales".

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aristóteles, *Poética*, Gredos, Madrid, 2002.
- Barasch, Moshe: *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*, Alianza Editorial Col. Alianza Forma N. 108. Madrid, 2005.
- Benjamin, Walter: *La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica*, Ed. Itaca, 2003
- Collingwood, R. G.: *Los principios del arte*, Editorial. Fondo de Cultura Económica. México, 2000.
- Danto, Arthur: *La madonna del futuro*, Ed. Paidós, 2005
- Danto, Arthur: *Después del fin del arte*, Ed. Paidós, 2007
- Hegel, G: *Estética*, Editorial Espasa. Calpe. Buenos Aires, 2008.
- Mukarovsky, Jan: *Escritos de estética y semiótica del arte*, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2006.
- Panofsky, Erwin: *Conversaciones de estética*, Editorial Visor. Barcelona, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Croce, Benedetto: *Estética como ciencia de la expresión y lingüística general*, Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 2000.
- Dorfles, Gillo: *El devenir de las artes*, Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2007.
- Eco, Umberto: *Obra abierta*. Forma e indeterminación en el arte contemporáneo, Ed. Seix Barral. Barcelona, 2003.
- Kant. E.: *Crítica del juicio*, Editorial Losada. Buenos Aires, 2003.
- Levi Strauss, Claude: *Arte, lenguaje, etnología*, Editorial S. XXI. México, 2003.
- Platón: *Diálogos*, Editorial Porrúa. México, 1999.
- Sánchez Vázquez, Adolfo: *Invitación a la estética*, Editorial Grijalbo. México, 2004.
- Wittgenstein, L.: *Estética, psicoanálisis y religión*, Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2004.

CIBERGRAFÍA

- <http://www.filosofia.org/filomat/df649.htm>
- <http://www.canalsocial.net/GER/ficha GER.asp?id=5419&cat=Educacion>
- <http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm>

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	UTILIZACIÓN EN EL CURSO
Exposición oral	✓
Exposición audiovisual	✓
Ejercicios dentro de clase	✓
Ejercicios fuera del aula	✓
Lecturas obligatorias	✓
Trabajo de investigación	✓
Prácticas de taller	
Prácticas de campo	
Otras	

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	UTILIZACIÓN EN EL CURSO
Exámenes parciales	✓
Examen final	✓
Trabajos y tareas fuera del aula	✓
Participación en clase	✓
Asistencia	✓
Exposición de seminarios por los alumnos	

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

LICENCIATURA	POSGRADO	ÁREA INDISPENSABLE	ÁREA DESEABLE
En Artes Visuales, o Diseño Gráfico, o Diseño y Comunicación Visual, o en Comunicación Gráfica.	En Artes Visuales	Teoría del Arte	Crítica del arte