

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAREn español: **Estética y Teoría del arte 1**En inglés: **Theory of Art and aesthetics 1**

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3 horas presenciales. 6 horas no presenciales.

Número de Créditos SCT – Chile	6 créditos
---------------------------------------	------------

Propósito General del Curso

Este curso persigue como objetivo fundamental que el estudiante comprenda primero y desarrolle después, en el contexto del nacimiento de la perspectiva, los diversos lazos entre lo poético, lo estético y las mutaciones del arte, integrando la teoría de la perspectiva a la génesis de la subjetividad y sus formas de representación. El contexto en el que se desplegarán estas capacidades es el de los diversos anudamientos entre el campo de la perspectiva en el arte y el del nacimiento de la subjetividad en la filosofía, permitiendo así la producción de relaciones que cruzan la especificidad de la disciplina e inaugurando en el estudiante una facultad singular para hacer de conceptos que provienen de distintos campos una reflexión en común o de carácter transdisciplinar.

Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

ICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y desconfiguración del campo de la poética y de la estética con relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados

ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales.

HISTORIA DEL ARTE C2: Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística

HISTORIA DEL ARTE C3: Vincular de manera reflexiva y coherente diversas disciplinas del campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales en el estudio de obras de arte, períodos y contextos culturales chilenos y latinoamericanos.

Subcompetencias

E 1.3: Conociendo el pensamiento de la poética en su conjunto, en sus procesos de formulación clásica y en su devenir histórico.

E 1.5: Analizando y dando curso a una aproximación compleja y fundada a las diversas formas de producción artística

E 2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural.

H 2.2: Identificando los diferentes leguajes visuales y procedimientos formales a lo largo de la Historia para estructurar y producir líneas de investigación y objetos de estudio que considere problemáticas formales, teóricas, Históricas y sociales.

H 3.1: Analizando obras y lenguajes de manera integrada, reconociéndolas como fenómenos artísticos complejos que requieren diversas miradas disciplinares para su comprensión.

Resultados de Aprendizaje

Identifica el “cuadro” como un problema de la teoría del arte y de la historia del arte en cuanto a su dimensión cultural, formal y estética.

Sitúa conceptual y cronológicamente el fenómeno de la emergencia del cuadro en relación con la emergencia del “autor”.
Comprende el concepto de cuadro en su dimensión histórica, estética, material, técnica, social.

Explica la genealogía del cuadro como paradigma de la representación, en relación con las fases de formación, emergencia, invención, destrucción.

Saberes/Contenidos

DESCRIPCIÓN: Esta versión del curso propone ensayar el estudio del “cuadro” en cuanto éste es al mismo tiempo resultado material y soporte de la práctica y la teoría de la perspectiva y en cuanto que paradigma de la representación visual en occidente. A través de la historia del arte occidental es posible identificar una serie de cuatro momentos para el estudio del cuadro: formación y emergencia, invención e incorporación, destrucción y crisis, desde el siglo XIV al siglo XX. La metodología de trabajo consiste en sesiones de exposición de los temas articuladas con lecturas hechas por los y las estudiantes, comentadas y presentadas en cada sesión.

1. **Introducción ¿Qué será un cuadro? La noción de cuadro. El cuadro como objeto empírico y paradigma de la representación visual en occidente. La tradición de “la pintura de caballete”. Hipótesis genealógica formación y emergencia, invención e incorporación, crisis y destrucción.**
2. **Formación y emergencia. El cuadro en las fuentes del renacimiento. Cuadro y plano de la representación y lugar de convergencia entre teoría de la perspectiva y espacio plástico.
Lectura de fuentes Cennino, Alberti,**
3. **Invención e incorporación. El problema de la pintura. La teoría del arte en el siglo XVI
Lecturas: Leonardo, Vasari.**
4. **El concepto de “invención del cuadro”. La teoría de la pintura en el siglo XVII. El lugar de la óptica y la pintura holandesa.
Lecturas: Francisco Pacheco Víctor Stoichita, Francisco Calvo Serraller.**
5. **El cuadro en el discurso de la crítica de arte y de la historia del arte.
Lecturas: Diderot y Baudelaire. Burckhardt, Riegl, Wolfflin.**
6. **Destrucción y crisis. El concepto de ruptura o crisis del espacio plástico. Cuadro y pintura, idea del plano del cuadro.
Lecturas: Maurice Denis, Cézanne.
Filiberto Menna, Clement Greemberg.**

Metodología

El curso se desarrolla a través de la lectura grupal e individual del corpus de textos, con clases expositivas y análisis de casos y problemas. Es fundamental la lectura periódica de los textos, fuentes primarias y fuentes secundarias, de carácter historiográfico y teórico, descriptivos y analíticos.

Evaluación

El curso se evalúa mediante informes de lectura y un trabajo final que sintetice el problema. Considera examen y la nota de eximición será 5.0.

Requisitos de Aprobación

El curso se aprueba con nota mínima 4, con un porcentaje mínimo de asistencia 70% exceptuando los y las estudiantes con flexibilidad académica que podrán aprobar con el 60% de asistencia mínimo.

Palabras Clave

Cuadro, perspectiva, pintura de caballete, forma e imagen, superficie.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Fuentes primarias Cennino Cennini: <i>El libro del arte</i>. Editorial Akal Colección Fuentes de arte. Madrid 1988. Alberti, Leone <i>De la pintura</i> Leonardo da Vinci. <i>Tratado de pintura</i> Vasari, Giorgio <i>Vidas</i> Francisco Pacheco: <i>Tratado de la pintura</i> Denis Diderot: <i>Fragmentos de crítica</i>. Charles Baudelaire: <i>Fragmentos de crítica de arte</i>. Maurice Denis: <i>Los pintores</i> Paul Cézanne: <i>Cartas a Emile Bernard</i> Clement Greemberg: <i>la pintura moderna y otros ensayos</i>.</p> <p>Fuentes secundarias Alpers, Svetlana <i>El arte de describir</i>.</p> <p>Barach, Mosche <i>Teorías del arte: de Platón a Winckelmann</i>. Alianza Ed 1989</p> <p>Baxandall, Michael <i>Giotto y los oradores</i>. Ed Visor 1996.</p> <p>Calvo Serraller, Francisco <i>Los géneros de la pintura</i>. Taurus 2005. Compagnon, Antoine <i>las cinco paradojas de la modernidad</i>. Monte Ávila 1990</p> <p>Francastel, Pierre: "Orígenes y formación del cuadro", en <i>Historia de la pintura francesa</i>. Alianza editorial 1980.</p> <p>Kemp, Martin, "La perspectiva lineal de Brunelleschi a Leonardo", en <i>LA CIENCIA DEL ARTE la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat</i>. Ediciones Akal Madrid 200. (Págs.15 a 61)</p> <p>Stoichita, Victor <i>La invención del cuadro</i>. Ediciones del serval.</p>	<p>Bandera Bistoletti, Sandrina: <i>Giotto, catálogo completo</i>. Editorial Akal, colección Cumbres del arte. Madrid 1992.</p> <p>Baxandall, Michael <i>Pintura y vida cotidiana en el renacimiento: arte y experiencia en el quattrocento</i>. Editorial Gustavo Gili 1978.</p> <p>Belting, Hans. <i>Antropología de la imagen</i>. Katz editores, Buenos Aires, 2009.</p> <p>Berti, Luciano y Foggi, Rossella: <i>Masaccio, catálogo completo</i>. Editorial Akal, colección Cumbres del arte. Madrid 1992</p> <p>Podro, Michael <i>Los historiadores de arte críticos</i> Ed. Visor 2001</p> <p>Von Schlosser, Julius: <i>La literatura artística</i> (pp. 29-102), Cátedra, Madrid, 1993.</p> <p>Dossiers: Historiografía artística Las fuentes en la historia del arte</p> <p>Otras fuentes.</p>

Enlaces WEB imprescindibles:

<http://www.wga.hu/>

<https://dictionaryofarthistorians.org/>

<https://arthistoriography.wordpress.com/>