

PROGRAMA DE ASIGNATURA CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL (CFG)

1er semestre 2023

Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Universidad de Chile

1. NOMBRE Y CÓDIGO DEL CURSO

Nombre	Por Amor al Arte
Código	VA-01-0327-143

2. NOMBRE DEL CURSO EN INGLÉS

For the Love of Art

3. EQUIPO DOCENTE

Docente responsable	Unidad académica
Abel Carrizo Muñoz	Facultad de Artes

Docentes colaboradores/as	Unidad académica / Institución
Víctor Muñoz	Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes
Inti Carrizo-Ortiz	Cineasta. CECREA (Vallenar)
Giovanna Caruso	Música. PUC / Universidad Complutense (Madrid)
Claudio Pueller	Artes escénicas. Balmaceda Arte Joven

Ayudante	
-----------------	--

4. CARGA ACADÉMICA Y CRÉDITOS SCT-CHILE

Duración total del curso	16 semanas
Nº máximo de horas de trabajo sincrónico / presencial semanal	1,5 horas
Nº máximo de horas de trabajo asincrónico / no presencial semanal	1,5 horas
Nº de créditos SCT	2 SCT

5. MODALIDAD, DÍA Y HORARIO

Modalidad	Presencial
Lugar	Facultad de Artes (Santiago Centro)
Día	Lunes
Horario	19:00 – 20:30 horas

6. COMPETENCIAS SELLO A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO

	1. Capacidad de investigación, innovación y creación
X	2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
	3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales
X	4. Compromiso ético y responsabilidad social y ciudadana
X	5. Compromiso con el desarrollo humano y sustentable
	6. Compromiso con el respeto por la diversidad y multiculturalidad
	7. Compromiso con la igualdad de género y no discriminación

7. PROPÓSITO FORMATIVO DEL CURSO

Esta asignatura pretende que los estudiantes de las diversas facultades de la Universidad de Chile tengan la oportunidad tanto de conocer y disfrutar de paradigmáticas obras artísticas, como de acceder a conocimiento estético relevante que facilite la comprensión de las principales teorías y conocimientos propios del complejo y fascinante universo del Arte, desde un enfoque académico o especializado. De este modo, no nos anima otro propósito que el de contribuir a la formación integral de los estudiantes, ampliando y complementando su formación científica o humanística con los variados aportes provenientes de las Artes.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

1. El/la estudiante valora el rol imprescindible del Arte en la cultura contemporánea.
2. El/la estudiante aplica conceptos básicos de estética y filosofía del arte al análisis crítico de obras ejemplares provenientes de artes visuales, literatura, música, danza, teatro y cine.
3. El/la estudiante identifica las características de: las obras artísticas; el rol del o los artistas; la función del espectador.
4. El/la estudiante analiza las diversas hipótesis respecto a los aportes de las Artes al desarrollo humano integral.

9. SABERES FUNDAMENTALES O CONTENIDOS

1. Filosofía hedonista.
2. Clasificaciones históricas de ARTE.
3. Techné y Función estética.
4. Relaciones entre Arte y Artesanía
5. Vínculos entre Arte y Estética.
6. Definiciones modernas de Arte.
7. Artes individuales, artes colectivas.
8. Creación inspirada-Creatividad técnica.
9. Modo sicológico-mimético. Modo visionario-fantasmático.
10. Figurativo-Abstracto
11. Lo material, lo sensorial, lo espiritual.
12. Belleza-Fealdad.
13. Juicio de gusto-Juicio de valor.
14. Conversatorio con artistas invitados.
15. Consumo y cultivo del arte como derecho humano universal.

10. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN: PLAN DE TRABAJO

A) Descripción general de la metodología y la evaluación del curso:

Este curso se impartirá según la siguiente metodología y su correspondiente evaluación:

- Incluirá **clases expositivas** donde el docente responsable del curso expondrá los distintos contenidos esenciales de la asignatura.
- Los temas y **textos** de Estética y/o Filosofía del Arte expuestos serán analizados y discutidos individual y grupalmente con los estudiantes en cada clase.
- En este curso se presentará un conjunto de **obras ejemplares** de las diversas disciplinas artísticas para su correspondiente **análisis individual y grupal** por parte de las/os estudiantes.

Respecto a las **evaluaciones** del curso, estas consistirán en:

- Elaboración de informes escritos, según pauta, tanto individuales como grupales (parejas o tríos).
- Control escrito global, con respuestas alternativas, acerca de los principales contenidos del curso.

La asistencia a clases es obligatoria. La **asistencia mínima** exigida es del **80%** de las actividades del curso.

B) Resumen del esquema de evaluaciones calificadas del curso:

Actividad evaluada	Tipo de actividad	Ponderación en nota final	Semana estimada de entrega
Propuesta de obra de arte, fundamentando su elección personal	Individual	30%	Semana 6
Ensayo analítico-reflexivo acerca de citas de artistas (selección de 3 citas de un compilado de 30 opciones).	Grupal (tríos)	30%	Semana 11
Control escrito de respuestas alternativas sobre contenidos y actividades de la asignatura.	Individual	40%	Semana 16

C) Planificación y cronograma preliminar del curso:

Semana	Fecha	Actividades		Evaluación
		Presenciales	No presenciales	
1	20-mar	Exposición del profesor acerca de: Evolución histórica del concepto de Arte: · Época primitiva · Época antigua Presentación obra de Arte personal 1. Presentaciones citas de Arte 1 y 2.		
2	27-mar	Exposición del profesor acerca de: Evolución histórica del concepto de Arte: · Época moderna · Época contemporánea Presentación obra de Arte personal 2. Presentaciones citas de Arte 3 y 4.	Lectura del texto: <i>Sensación, Percepción, Representación</i> de Ricardo Capponi (para la clase 4)	
3	03-abr	Exposición del profesor acerca de: Filosofía del Arte: · Lo Estético / La Estética · La Artesanía / El Arte · Teoría de los hemisferios cerebrales · Lo sensorial / Lo racional Presentación obra de Arte personal 3. Presentaciones citas de Arte 5 y 6.	Lectura del texto: <i>Sensación, Percepción, Representación</i> de Ricardo Capponi (para la clase 4)	Solicitud propuesta de obra de arte fundamentando su elección (para entregar en clase 6)

4	10-abr	Exposición del profesor acerca de: · Sensación / Percepción / Representación, según Ricardo Capponi. · El rol del gusto personal en la apreciación artística. Presentación obra de Arte personal 4. Presentaciones citas de Arte 7 y 8.	Preparación de informe de cada estudiante acerca de una obra de arte de elección personal.	
5	17-abr	Definiciones acerca del Arte según los propios artistas. Los estudiantes se constituirán en tríos para analizar un conjunto de citas sobre Arte propuestas por artistas. Presentación obra de Arte personal 5. Presentaciones citas de Arte 9 y 10.	Preparación de informe de cada estudiante acerca de una obra de arte de elección personal.	
6	24-abr	Exposición del profesor acerca de: Rol de la Belleza. Historia, territorio, canon. · Lo Representacional · Lo Presentacional · Lo figurativo · Lo Abstracto Presentación de tres obras de Arte según criterios personales de estudiantes. Presentaciones citas de Arte 11 y 12.		Entrega de informe y presentación de obra de arte seleccionada, fundamentando su elección.
7	01-may	SEMANA DE PAUSA TRANSVERSAL		
8	08-may	Exposición del profesor acerca de: Ámbitos del Arte: · Sensorial · Cognitivo · Emocional · Espiritual Presentación de tres obras de Arte según criterios personales de estudiantes. Presentaciones citas de Arte 13 y 14.	Lectura del texto: <i>La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica</i> , de Walter Benjamin (para la clase 9)	
9	15-may	a) Exposición del profesor acerca de: Algunos planteamientos de Walter Benjamin contenidos en su texto <i>La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica</i>. b) Trabajos de discusión acerca de los	Preparación de ensayo analítico en tríos acerca de citas de artistas (selección de 3 citas de un compilado de 30 opciones).	

		planteamientos expuestos en pequeños grupos de tres estudiantes. c) Exposición grupal a través de vocerías.		
10	22-may	Características de las disciplinas artísticas. Obras y lenguajes: · Artes Visuales · Literatura Exposición y diálogo con expertos disciplinares.	Preparación de ensayo analítico en tríos acerca de citas de artistas (selección de 3 citas de un compilado de 30 opciones).	
11	29-may	Características de las disciplinas artísticas. Obras y lenguajes: · Danza · Música Exposición y diálogo con expertos disciplinares.		Entrega de ensayo analítico - reflexivo acerca de citas de artistas (seleccionar 3)
12	05-jun	Características de las disciplinas artísticas. Obras y lenguajes: · Teatro · Cine Exposición y diálogo con expertos disciplinares.	Lectura del texto: <i>La invención del Arte</i> , de Larry Shiner (para la clase 13)	
13	12-jun	a) Exposición del profesor acerca de: Algunos planteamientos de Larry Shiner contenidos en su texto <i>La invención del Arte</i> . b) Trabajos de discusión acerca de los planteamientos expuestos en pequeños grupos de tres estudiantes. c) Exposición grupal a través de vocerías.	Lectura del texto: <i>Reflexiones sobre Neuroestética, Arte e Investigación</i> (para la clase 14)	
14	19-jun	a) Exposición del profesor acerca de: Las relaciones entre Arte y Neurociencias: · Neuroartes y/o Neuroestética. Aportes de las Artes al desarrollo humano integral. Psicología del Arte: · Lo placentero · Lo terapéutico IVA a las Artes vs. Las Artes como derecho humano constitucional. · Acceso al consumo · Acceso a la práctica b) Trabajos de discusión acerca de los planteamientos expuestos en pequeños	Preparación para el control escrito (en la semana 16)	

		grupos de tres estudiantes. c) Exposición grupal a través de vocerías.		
15	26-jun	Feriado (no hay clase).	Preparación para el control escrito (en la semana 16).	
16	03-jul	Control escrito individual de respuestas alternativas, sobre los principales contenidos y actividades de la asignatura.		Control escrito
17	10-jul	Aclaraciones, comentarios y evaluación con las/os estudiantes acerca del curso. Cierre de actividades.		

11. REQUISITOS DE APROBACIÓN

- Calificación final igual o superior a 4,0, en una escala de 1 a 7.
- **Asistencia mínima al 80% de todas las actividades del curso.**

12. RECURSOS DE APRENDIZAJE O BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA

Ensayos y capítulos de libros:

- SHINER, Larry. LA INVENCION DEL ARTE. (Introducción, pág. Conclusión, pág. 4). Paidós Editorial, 2014.
- BENJAMIN, Walter. LA OBRA DE ARTE EN LA ÉPOCA DE SU REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA. Taurus, Buenos Aires, 1989.
- CAPPONI, Ricardo. PSICOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA. Cap. Sensación, Percepción, Representación.
- MORAC de ASMAT, María del Socorro. REFLEXIONES SOBRE NEUROESTÉTICA, ARTE E INVESTIGACIÓN. Mana tukukuq ILLAPA N° 11, 2014. Revista Instituto Investigaciones Museológicas y Artísticas. Universidad Ricardo Palma.

Obras de Arte:

- LA CONQUISTADA, Los Jaivas
- CANTARES, Joan Manuel Serrat. Joaquín Sabina.
- HAY UN DÍA FELIZ, Nicanor Parra
- THE BLACK HOLE, Phil Samson y Olly Williams.
- AMA, Julie Gautier.
- LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN, Rafael Sanzio.
- ADAGIO del CONCIERTO DE ARANJUEZ, Joaquín Rodrigo.
- TRIBUTO A VIRNA LISI, audiovisual de KateCat 2.
- LA CIGARRA, María Elena Walsh.
- LA HABANERA de CARMEN de Bizet, Carlos Saura.
- FORTUNA de CARMINA BURANA, Carl Orff.
- AUTORRETRATO, Alberto Durero.
- SOY UN POBRE AGUJERO, León Gieco.
- EL JARDÍN DE LAS DELICIAS, Jheronimus Bosch.
- GUERNICA, Pablo Picasso.
- Obertura CABALLERÍA RUSTICANA, Pietro Mascagni.
- BOLERO de Maurice Ravel, Maurice Bejart.

13. RECURSOS ADICIONALES O BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BORDIEAU, Pierre. EL SENTIDO SOCIAL DEL GUSTO. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2010.
- KOREN, Leonard. LO QUE HACEN LOS ARTISTAS. Editorial GG. Barcelona. 2021.
- KANT, Immanuel. CRÍTICA DEL JUICIO. Losada, 2005.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw - HISTORIA DE SEIS IDEAS. Editorial Tecnos, España, 1997.
- KANDINSKY, Vassily. DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE. Premia Editora de Libros S.A. México DF. 1989
- DUROZOI, Gerard. DICCIONARIO DE ARTE DEL SIGLO XX. Ediciones AKAL. Madrid. 2007.
- RUIZ MARTINEZ, Marta. ARTISTAS DEL SIGLO XX.
- GOODMAN, Nelson. LOS LENGUAJES DEL ARTE. Espasa Libros, Madrid, 2010.
- READ, Herbert. EDUCACIÓN POR EL ARTE. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1959.