

PROGRAMA DE ASIGNATURA CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL (CFG)

1er semestre 2024

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	
Víctor Muñoz	Artes visuales
Alejandro Cáceres	Danza
Giovanna Caruso	Música
Arantza Carrizo Ortiz	Cine
Manuel Peña	Literatura

Ayudante	

4. CARGA ACADÉMICA Y CRÉDITOS SCT-CHILE

Duración total del curso	17 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
Día	Lunes
Horario	19:00 - 20:30 horas
Lugar	Santiago Centro, lugar por definir

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. Figurativo-Abstracto
10. Lo material, lo sensorial, lo espiritual.
11. Belleza-Fealdad.
12. Juicio de gusto-Juicio de valor.
13. Conversatorio con artistas invitados.
14. 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
Ensayo analítico-reflexivo acerca de citas de artistas (selección de 3 citas de un compilado de 30 opciones).	Grupal (tríos)	50%	Semana 11
Control escrito de respuestas alternativas sobre contenidos y actividades de la asignatura.	Individual	50%	Semana 16

C) Planificación y cronograma preliminar del curso:

Se ma na	Fecha	Actividades		Evaluación
		Presenciales	No presenciales	
1	18-mar	<p>Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Evolución histórica del concepto de Arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Época Primitiva - Época Antigua <p>Presentación obra de Arte personal 1. Presentaciones citas de Arte 1 y 2.</p>		
2	25-mar	<p>Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Evolución histórica del concepto de Arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Época Moderna - Época Contemporánea <p>Presentación obra de Arte personal 2. Presentaciones citas de Arte 3 y 4.</p>	<p>Lectura del texto: <i>Sensación, Percepción, Representación</i> de Ricardo Capponi (para la clase 4)</p>	
3	01-abr	<p>Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Filosofía del Arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo Estético / La Estética - La Artesanía / El Arte - Teoría de los hemisferios cerebrales - Lo sensorial / Lo racional <p>Presentación obra de Arte personal 3. Presentaciones citas de Arte 5 y 6.</p>	<p>Lectura del texto: <i>Sensación, Percepción, Representación</i> de Ricardo Capponi (para la clase 4)</p>	<p>Solicitud propuesta de obra de arte fundamentando su elección (para entregar en clase 6)</p>

4	08-abr	<p>Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Sensación / Percepción / Representación, según Ricardo Capponi.</p> <p>El rol del gusto personal en la apreciación artística.</p> <p>Presentación obra de Arte personal 4.</p> <p>Presentaciones citas de Arte 7 y 8.</p>	<p>Preparación de informe de cada estudiante acerca de una obra de arte de elección personal.</p>	
5	15-abr	<p>Definiciones acerca del Arte según los propios artistas.</p> <p>Los estudiantes se constituirán en tríos para analizar un conjunto de citas sobre Arte propuestas por artistas.</p> <p>Presentación obra de Arte personal 5.</p> <p>Presentaciones citas de Arte 9 y 10.</p>	<p>Preparación de informe de cada estudiante acerca de una obra de arte de elección personal.</p>	
6	22-abr	<p>Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Rol de la Belleza. Historia, territorio, canon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo Representacional - Lo Presentacional - Lo figurativo - Lo Abstracto <p>Presentación de tres obras de Arte según criterios personales de estudiantes.</p> <p>Presentaciones citas de Arte 11 y 12.</p>		<p>Entrega de informe y presentación de obra de arte seleccionada, fundamentando su elección.</p>
7		SEMANA DE PAUSA TRANSVERSAL		
8	06-may	<p>Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Ámbitos del Arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensorial Cognitivo Emocional Espiritual <p>Presentación de tres obras de Arte según criterios personales de estudiantes.</p> <p>Presentaciones citas de Arte 13 y 14.</p>	<p>Lectura del texto: <i>La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica</i>, de Walter Benjamin (para la clase 9)</p>	
9	13-may	<p>a) Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Algunos planteamientos de Walter Benjamin contenidos en su texto <i>La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica</i>.</p>	<p>Preparación de ensayo analítico en tríos acerca de citas de artistas (selección de 3 citas de un compilado de 30 opciones).</p>	

		<p>b) Trabajos de discusión acerca de los planteamientos expuestos en pequeños grupos de tres estudiantes.</p> <p>c) Exposición grupal a través de vocerías.</p>		
10	20-may	<p>Características de las disciplinas artísticas. Obras y lenguajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Artes Visuales · Literatura <p>Exposición y diálogo con invitados disciplinares.</p>	Preparación de ensayo analítico en tríos acerca de citas de artistas (selección de 3 citas de un compilado de 30 opciones).	
11	27-may	<p>Características de las disciplinas artísticas. Obras y lenguajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Danza · Música <p>Exposición y diálogo con invitados disciplinares.</p>		Entrega de ensayo analítico - reflexivo acerca de citas de artistas (seleccionar 3)
12	03-jun	<p>Características de las disciplinas artísticas. Obras y lenguajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Teatro · Cine <p>Exposición y diálogo con invitados disciplinares.</p>	Lectura del texto: <i>La invención del Arte</i> , de Larry Shiner (para la clase 13)	
13	10-jun	<p>a) Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Algunos planteamientos de Larry Shiner contenidos en su texto <i>La invención del Arte</i>.</p> <p>b) Trabajos de discusión acerca de los planteamientos expuestos en pequeños grupos de tres estudiantes.</p> <p>c) Exposición grupal a través de vocerías.</p>	Lectura del texto: <i>Reflexiones sobre Neuroestética, Arte e Investigación</i> (para la clase 14)	
14	17-jun	<p>a) Exposición del profesor acerca de:</p> <p>Las relaciones entre Arte y Neurociencias: Neuroartes y/o Neuroestética.</p> <p>b) Trabajos de discusión acerca de los planteamientos expuestos en pequeños grupos de tres estudiantes.</p> <p>c) Exposición grupal a través de vocerías.</p>		
15	24-jun	<p>Exposición del profesor:</p> <p>Aportes de las Artes al desarrollo humano integral. Psicología del Arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo placentero Lo terapéutico 		

		IVA a las Artes vs. Las Artes como derecho humano constitucional. Acceso al consumo Acceso a la práctica		
16	01-jul	Control escrito individual de respuestas alternativas, sobre los principales contenidos y actividades de la asignatura.		Control escrito
17	08-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, Joaquin Rodrigo.
- TRIBUTO A VIRNA LISI, audiovisual de KateCat 2.
- LA CIGARRA, María Elena Walch.
- 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

- BOURDIEU, 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.