

PROGRAMA DE LA BELLEZA EN EL ARTE

Centro de Estudios Generales

Carrera	PEG
Código (Asignado por DPSA)	Solicitar a la Coordinadora de la carrera
Año de carrera/ Semestre	-----
Créditos SCT-Chile	3
Horas de dedicación	
Totales	90
Docencia directa	2 hrs. semanales (30-32)
Trabajo autónomo	60
Tipo de asignatura	Programa de Estudios Generales
Requisitos/ Aprendizajes previos	NO HAY

Nombre del profesor	Andrea Torres Rodríguez
----------------------------	-------------------------

Definición de la asignatura

Este curso trata del significado del arte y la producción artística y su relación con la belleza. Mediante un recorrido de textos de artistas, críticos y filósofos, nos adentraremos en un misterio constante de la vida humano: el gusto por las cosas bellas y por producirlas. A partir de estas fuentes, conversaremos sobre la belleza de las cosas naturales, la función del arte en la vida humana, el rol del artista, y el espectador de la obra.

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación

Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. Por eso, para un estudiante universitario, los conocimientos que no forman parte de su propia disciplina tienen algo que aportar, algo nuevo que mostrarle, algo capaz de despertar en él una pregunta. A través de esta asignatura que dicta el Centro de Estudios Generales, la Universidad de los Andes te propone un diálogo con todas las manifestaciones del espíritu -el arte, la cultura, las ciencias, las humanidades- y te invita a plantearte y a hacer preguntas, más allá de las fronteras de tu propia carrera.

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura

- 1) Introducir la reflexión acerca de la belleza y el arte.
- 2) Entregar las herramientas conceptuales y el vocabulario necesarios para realizar juicios críticos acerca de obras de arte.
- 3) Describir los rasgos característicos de la belleza y de la producción artística a lo largo de la historia.
- 4) Considerar la belleza y el arte en comparación con la persona humana,

en cuanto artista y en cuanto espectador.

5) Analizar obras de arte concretas a la luz de los contenidos del curso.

Contenidos/Unidades Temáticas	Resultados de aprendizaje específicos de la Unidad
I. LA REFLEXIÓN SOBRE EL ARTE Y LA BELLEZA a. ¿Por qué estudiar el arte y la belleza? b. Los alcances de las diversas ciencias y disciplinas c. Estética y teoría del arte: naturaleza y objeto	Comprender el motor del curso como indagación acerca de un elemento humano: la producción artística. Explicar las propiedades, método, y alcance de las diversas disciplinas desde las que se reflexiona sobre el arte. Definir la estética y la teoría del arte como disciplinas.
II. ¿QUÉ ES LA BELLEZA? 1. Grandes posturas acerca de la belleza a. Definición b. Elementos 2. Bello se dice de muchas maneras a. Belleza natural-artificial b. Belleza material-espiritual 3. La belleza en el orden del mundo a. Función y finalidad de lo bello b. La belleza y el ser humano.	Reconocer a grandes rasgos las visiones preponderantes acerca de qué es la belleza. Conocer los elementos que se incluyen en la consideración de la belleza. Comprender la analogía de la belleza, realidad que atraviesa múltiples órdenes. Reflexionar acerca del lugar de la belleza en el mundo y en relación con la persona humana.
III. ¿QUÉ ES EL ARTE? 1. Grandes posturas acerca del arte: a. Funcionalismo b. Esencialismo c. Antiesencialismo d. Historicismo y escuelas e. Pluralismo 2. Tipos de producción artística a. Clasificaciones de las artes - Las bellas artes - Cine, comics, videojuegos, fotografía, arquitectura.	Reconocer a grandes rasgos los modos de definir el arte. Reconocer algunas definiciones particulares relevantes del arte. Distinguir entre distintos tipos de producción artística Identificar diversos modos de clasificación de la producción artística.
III. PERSONA HUMANA Y ARTE 1. El artista: arte y autoría a. La genialidad y la creatividad b. El verbo artístico: contemplar y comunicar c. La destreza técnica 2. El espectador: arte y	Explicar los elementos básicos de análisis de una obra de arte. Comprender la tarea de los sentidos en la captación de la belleza. Identificar puntos claves de la discusión sobre ética y arte.

recepción a. El gusto y la erudición b. La educación estética c. El verbo interior 3. El juicio sobre la obra de arte a. Elementos del arte: forma, contenido, intención, contexto. b. El uso de los sentidos: percepción c. Arte y moralidad	Comprender la obra del artista como manifestación de algo contemplado. Identificar la relevancia de la destreza técnica en la realización de la obra. Describir los principales elementos que inciden en la recepción de la obra de arte en un espectador.
--	---

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza

1. Clases Expositivas Teóricas con participación.
2. Lectura y Análisis de Textos.
3. Clase Invertida: Sistema de trabajo cooperativo en el que se estudian los temas antes de la clase mediante material entregado por el profesor y se trabaja posteriormente en clases ampliando, profundizando, discutiendo o aplicando el contenido.
5. Trabajos individuales y grupales de reflexión.

Estrategias de evaluación de los aprendizajes

Reflexiones críticas: 80% (10% c/u). Reflexiones escritas breves sobre los temas vistos clase a clase en relación con alguna obra artística (cinematográfica, literaria, pictórica, musical, etc.), elegida por el alumno.

Examen final: 20%. Evaluación oral presencial.

Se exigirá un **60% de asistencia.**

No habrá evaluaciones recuperativas: evaluaciones no entregadas serán calificadas con **1,0**.

La **nota final de aprobación** de la asignatura será de **4,0**.

Habrá **eximición del examen con nota de presentación igual o mayor a 6,0**.

La **nota mínima de presentación** a examen será de **3,0**.

El examen será **reprobatorio**.

No habrá examen de repetición.

Recursos de aprendizajes

Bibliografía básica:* *sujeta a cambios*

- ALBERS J. *Interaction of Color*. Yale University Editions. New Haven, 2013.
- BARNES, J. *Keeping an eye open: essays on art*. Vintage International. EE.UU, 2017.
- *Through the Window*. Penguin Books. Reino Unido, 2012.
- BEARD, M. *La civilización en la mirada*. Trad. Silvia Furió. Editorial Planeta. Santiago de Chile, 2019.
- BERGER, J. *Portraits*.
- *Ways of Seeing*
- *Steps Towards a Small Theory of the Visible*
- BOSCH, M. *El poder de la belleza*. Eunsá. Pamplona, 2012.
- CANALS F. Conferencia “La persona, sujeto y término de amor y amistad”. Santiago de Chile, 1985.
- DE BRUYNE, E. *Historia de la Estética, I y II*. BAC. Barcelona, 1963.
- DANCHEV, A. *100 Artist's Manifestos from the Futurists to the Stuckists*.
- GAUDÍ, A. *Escritos y documentos*. El acantilado. Barcelona, 2002.
- GOMBRICH, E. *Historia del arte*. Editorial Diana. México, 1993.
- HARRISON C. & WOOD P. *Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas*. Blackwell. Reino Unido, 2003.
- HEIDEGGER, M. *El origen de la obra de arte*. Trad. H. Cortés & A. Leyte.
- HOOK, P. *Breakfast at Sotheby's*. Penguin. Reino Unido, 2013.
- KANDINSKY, V. *Concerning the spiritual in art*. Trad. M.T.H. Sadler. Dover. EE.UU, 1977.
- *Punto y línea sobre el plano*. Trad. Roberto Echavarren. Paidós. Buenos Aires, 2015.
- KANT, I. *Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime*. Alianza editorial. Madrid, 2015.
- LEWIS, C. S. *A Grief Observed*. HarperOne, Nueva York, 2000.
- *The Four Loves*, Harcourt Brace & Company. Nueva York, 1991.
- PIEPER, J. “Trabajo, tiempo libre y ocio” en *Solo quien ama canta*, Ediciones Encuentro. Madrid, 2015.
- PONTIFICIO CONSEJO PARA LA CULTURA. *El Camino de la Belleza*. Agape Libros. Buenos Aires, 2009.
- RODIN, A. *El arte*. El Ateneo. Buenos Aires, 1946.
- SCOTT SEVIER. C. *Aquinas on Beauty*. Maryland, EEUU: Lexington Books, 2015,
- SONTAG, S. *Against Interpretation and Other Essays*. Penguin Books. Londres, 1961.
- TORRAS I BAGES, J. *Estetiqués*. Publicaciones Abadía de Montserrat.

URBINA, P. A. *Filocalía o Amor a la Belleza*. Rialp. Madrid, 2008.
VON LE FORT, G. *The Eternal Woman*. Ignatius Press. San Francisco, 2010.
WOODFORD S. *El arte de mirar*. Blume. Barcelona, 2018.

Bibliografía complementaria:

AMADO, A. "La persona" en *Amor, cuerpo y vestido*. Editado por M. Elena Aguirre. Universidad de Los Andes. Santiago, 2005.
ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*. Editorial Gredos. Madrid, 1993.
BOFILL, J. *Contemplación y caridad*. Revista de Filosofía, C.S.I.C., 33. Madrid, 1950.
DROSTE, K. *La palabra paterna*. Ediciones Universidad Finis Terrae. Santiago, Chile, 2013.
LETÉLIER, G. *Lecciones fundamentales de filosofía*. Ediciones Universidad Santo Tomás. Santiago, Chile, 2012.