

- Contar con un cuerpo académico estable
- Hacer intercambio con profesores del extranjero
- Evaluar constantemente a los profesores
- Promover el trabajo interdisciplinario
- Mejorar la selección del cuerpo docente

Para los docentes:

- Revisión de la estructura curricular a la luz de la realidad nacional y regional
- Aumentar asignación presupuestaria para dotar al programa de mayores recursos
- Brindar más énfasis a la investigación
- Fortalecer alianzas de docentes con profesores e instituciones de educación superior del exterior
- Establecer una mayor coordinación entre profesores
- Mayor bibliografía en el área de las artes

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

De acuerdo con los criterios de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) y con las características mismas de la Maestría, se definen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación dentro del marco siguiente:

- Objeto y función del programa
- Desarrollo y características del plan de estudios
- La investigación y su papel en el programa
- Los estudiantes del posgrado
- Los académicos y su contribución al programa
- La administración y su apoyo al programa

- El financiamiento y su efectividad
- Impacto del programa en el ámbito nacional

4.1.1 Objeto y función del programa:

En 1994, la Universidad de Costa Rica abrió el programa de Maestría en Artes. Este programa fue creado con el fin de hacer énfasis en el porqué y el para qué del arte poniendo especial atención a la doble función de creación cultural y de apoyo a la necesidad que tiene la nación de conservar, valorar y construir su identidad. El programa adopta un enfoque inter y transdisciplinario que vincula teoría y práctica y viene a enriquecer la actividad artística a nivel nacional y centroamericano al ser el único programa en su género en la región.

En cuanto a su estructura, el Posgrado en Artes está constituido por una Maestría Académica y una Maestría Profesional. La Maestría Académica en Artes está formada por la Maestría General y cuatro énfasis: Artes Visuales, Artes Escénicas, Artes Musicales y Danza. La Maestría General es el plan base, cada uno de los énfasis comparte cursos con dicho programa y difiere de él en cuanto a los cursos específicos.

Los cuatro énfasis tienen objetivos particulares que son coherentes con su justificación de creación y que contemplan la formación de profesionales en el ámbito artístico, capaces de generar cultura y de realizar producción e investigación en las artes. Los objetivos particulares de los énfasis establecen diferentes objetos de estudio según las necesidades de cada programa y se centran en aspectos como la reflexión, la interdisciplinariedad y la generación de cultura e identidad.

Puede afirmarse que este programa ha cumplido con lo contemplado en la justificación del programa “fortalecer la capacidad de nuestros artistas para incidir en el desarrollo de nuestra identidad, nuestra herencia cultural, marco

indispensable para el desarrollo sustentable de la región” ya que un 85 % los estudiantes (34 de 40), posee una formación base en artes, además un 75% (30 de 40) se desenvuelve en trabajos que tienen un nivel de relación medio con este programa.

De acuerdo con las opiniones de los docentes y de los estudiantes, la Maestría ha permitido el establecimiento de un espacio valioso para la reflexión de aspectos medulares de las artes, ha facilitado la interdisciplinariedad o intercambio de ideas entre disciplinas diversas y ha permitido un intercambio a nivel cultural que favorece la generación y sistematización de conocimientos artísticos a nivel nacional e internacional.

4.1.2 La investigación y su papel en el programa

Uno de los objetivos de esta Maestría propuesto en el dictamen de aprobación de la carrera hace referencia a abordar la creación y la investigación artística desde una perspectiva interdisciplinaria. Si bien es cierto, la interdisciplinariedad es un factor que se contempla dentro del programa, la mayoría de los estudiantes y los docentes, señalan que se requiere fortalecer este aspecto con el fin de establecer mayores vínculos entre las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento que integran el quehacer artístico tanto a nivel nacional como internacional.

Según los docentes y los estudiantes, las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la Maestría han fomentado en los estudiantes habilidades y actitudes relacionadas con la creación en investigación como la apreciación del fenómeno artístico, la reflexión crítica, la sensibilidad estética y el desarrollo de la capacidad de expresión. Lo anterior ha contribuido al mejoramiento del perfil de salida del estudiante de artes, como un profesional con una formación más holística e integradora.

Con respecto a la instrumentación académica que ofrece la Maestría para realizar la investigación que requiere la tesis, la mayoría de los docentes y los estudiantes opina que es adecuada haciendo mención al nivel de análisis y síntesis que se deriva al implementar la metodología en el aula. Sin embargo, a juicio de los estudiantes deberían tomarse en consideración algunos aspectos que a su juicio deterioran la calidad de la investigación, señalan al respecto la falta de apoyo bibliográfico, que la metodología empleada debe fundamentarse en el sistema de educación superior costarricense así como en la realidad nacional y que deben suministrarse técnicas e instrumentos más variados orientados hacia la atención de las necesidades que genera la investigación.

En cuanto a la preparación previa del estudiante en investigación existe una diferencia de opiniones entre estudiantes y docentes. Si bien es cierto, y a criterio de los estudiantes, la preparación previa que han recibido es suficiente y les ha permitido presentar exámenes de candidatura y tesis de grado de calidad, así como abordar diversos trabajos de investigación, para los docentes la formación que tienen los estudiantes en investigación no es suficiente y se traduce en falta de capacitación, poca experiencia laboral y desconocimiento de aspectos básicos relacionados con la investigación.

En la presentación de la Evaluación de la Maestría en Artes, realizada el 28 de agosto de 2008, los docentes del programa manifestaron que la investigación debe reforzarse desde el nivel académico de grado y que deben crearse talleres de nivelación en esta área.

Docentes y estudiantes coinciden en indicar que el grado de dificultad del examen de candidatura es congruente con la formación recibida en el programa. Para los estudiantes el nivel de dificultad de dicha prueba depende de factores como la preparación del estudiante, el dominio de la investigación, la calidad de las propuestas, la capacitación brindada por los docentes así como el jurado examinador. Es importante resaltar que los docentes de los énfasis en Artes

Visuales, Artes Musicales y Artes Escénicas indicaron no tener conocimiento sobre el examen de candidatura, dado a que su participación en dicha prueba ha sido limitada o no se ha dado del todo. Esto guarda relación con el hecho de que en los énfasis no se tiene el examen de candidatura como requisito de graduación.

En cuanto al conocimiento desarrollado en el proceso de investigación de la Maestría y relacionándolo con los requerimientos estipulados en la definición de maestría académica por el Convenio para Crear una Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación Superior Universitaria Estatal, la mayoría de los docentes indican que en el programa sí se genera conocimiento nuevo y que éste no sólo es válido y confiable sino pertinente. Sin embargo, es preciso hacer énfasis en que según los académicos del programa es necesario hacer una mayor difusión de este conocimiento en los ámbitos universitario, comunitario y empresarial.

Cabe señalar que a excepción de la Maestría General, los requisitos de graduación de los cuatro énfasis, contemplan la realización de proyectos de investigación o artísticos en las áreas de artes musicales, artes visuales, artes escénicas y danza, en lugar de una tesis. De acuerdo a lo estipulado en la Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación Superior Universitaria Estatal, los proyectos artísticos son parte de la investigación práctica que corresponde a una Maestría Profesional en lugar de una Maestría Académica, por lo que se hace necesario revisar a lo interno de los énfasis las políticas de graduación de los mismos.

Con relación al uso de nuevas tecnologías, los estudiantes de la Maestría indican que éstas no facilitan los procesos de enseñanza y de investigación ya que el programa no cuenta con infraestructura y recursos tecnológicos óptimos. Por esta razón, los estudiantes enfatizan en la necesidad de actualizar el equipo

con que se cuenta así como brindar una mayor capacitación en el uso de estas tecnologías.

En lo que se refiere a la investigación generada en el programa y su relación con la problemática relacionada con el arte a nivel nacional, la mayoría de los estudiantes opinan que las investigaciones abordan la realidad del arte tanto a nivel nacional como internacional, aumentan el bagaje teórico cultural y enriquecen conceptualmente a los artistas para que se involucren con problemáticas ligados con el contexto que les rodea. Asimismo, indican que la investigación promueve el desarrollo del arte nivel nacional en alto grado.

4.1.3 Desarrollo y características del plan de estudios

En términos generales los estudiantes del programa han visto satisfechas sus expectativas y valoran positivamente el nivel académico de los docentes, los contenidos temáticos y el plan de estudios. En cuanto al plan de estudios los docentes y los estudiantes valoran como adecuado el número de cursos, la correspondencia entre exigencia de los cursos y número de créditos, la organización y secuencia de las actividades académicas y la interdisciplinariedad.

Tanto para los estudiantes como para los docentes del programa el nivel de los cursos con relación al grado de Maestría Académica otorgado es muy bueno o bueno y depende de la preparación, nivel académico y experiencia con que cuentan los docentes. Asimismo, a criterio de los académicos del programa, los cursos del plan de estudios pueden ser mejorados a través de una mayor selección de los contenidos programáticos y la actualización de la metodología empleada en los cursos.

Como medidas tendientes a mejorar el desarrollo del programa, los estudiantes sugieren ciertos cambios a lo interno del mismo, como fortalecer la

interdisciplinaria, brindar más énfasis a la investigación, profundizar en la temática estudiada, incluir más cursos prácticos y optativos, así como actualizar los cursos específicos. En esta misma línea, los docentes proponen como principales modificaciones al plan de estudios, el brindar más énfasis a la investigación, incluir más cursos prácticos, fortalecer la interdisciplinaria y actualizar los temas de seminarios y talleres.

En cuanto al número total de cursos del plan de estudios, tanto estudiantes como docentes lo valoran como apropiado. Sin embargo a juicio de los docentes, la carga académica debe repartirse de forma equilibrada entre los cursos generales y los cursos específicos, lo cual vendría a diferenciar más los diferentes énfasis de la Maestría Académica en Artes. Por su parte, en cuanto al número de cursos del plan de estudios, los estudiantes indican que es necesario incluir más cursos optativos y prácticos así como incluir más cursos de investigación.

4.1.4 Los estudiantes del posgrado

En la Maestría en Artes han ingresado desde 1995 hasta el 2005, 121 estudiantes, de ellos 26 se han retirado, 67 son estudiantes activos y se cuenta con 28 graduados. Para la presente evaluación se contó con la participación de 40 estudiantes: 28 activos, 9 graduados y 3 retirados.

Con base en la información aportada se puede caracterizar al estudiante de la Maestría en Artes como un costarricense, que ingresó a la maestría entre el 2000 y el 2005 para mejorar su nivel académico y por interés en el área de estudio, con una edad entre 30 y 45 años, posee el grado académico de Licenciatura en las artes plásticas, artes dramáticas y artes musicales, tiene dominio instrumental del idioma inglés, procede de las provincia de San José, disfrutó de beca para estudiar, trabajaba mientras estudiaba, en instituciones

autónomas y semiautónomas, con una jornada laboral de treinta horas y más y está satisfecho con el posgrado que cursa.

En cuanto a las limitaciones más importantes que enfrentan los estudiantes del programa, estos señalan que son la falta de tiempo, la falta de espacio físico, los escasos recursos bibliográficos y la jornada laboral excesiva.

4.1.5. Los académicos y su contribución al programa

En el programa han estado involucrados un total de 42 docentes tanto nacionales como extranjeros. Con base en la información suministrada por los 24 docentes que participaron en la evaluación, se puede caracterizar al académico de la Maestría en Artes como un costarricense, que tiene el grado académico de maestría, es parte del Régimen Académico, se ha desempeñado como profesor de curso, trabaja en la Escuela de Artes Musicales, no ha participado en otros posgrados, ha desarrollado proyectos de investigación y acción social así como publicaciones en los últimos cinco años.

En cuanto a la preparación académica de los docentes, tanto los estudiantes como los docentes opinan que es muy buena. Ambos coinciden en que la mayoría de los docentes tienen un buen nivel académico, poseen excelencia profesional y dominio de los contenidos como producto de sus años de experiencia y de superación personal.

Con relación al desempeño docente, los estudiantes y académicos opinan que es muy bueno o bueno y según los estudiantes esto obedece a factores como la excelencia académica, adecuada preparación profesional, a la buena disposición y apropiada didáctica de los docentes.

En términos generales, para la mayoría de los estudiantes, los docentes son responsables y cumplen con sus obligaciones como con el horario de

cursos, preparación de las lecciones, desarrollo de los temas y elaboración de evaluaciones de acuerdo con lo establecido en los programas de los cursos.

Con respecto a las limitaciones más frecuentes que enfrentan los docentes, estos hacen referencia a la falta de coordinación del trabajo entre colegas, así como a la heterogeneidad en la formación de los docentes. Asimismo, los académicos consideran como limitaciones la falta de infraestructura y recursos tecnológicos e informáticos.

Otra limitación que enfrentan los académicos es la inestabilidad en el cuerpo docente. En el momento en que se realizó la evaluación, 13 docentes indicaron estar desempeñándose en su puesto en forma interina, lo cual evidencia la existencia de mecanismos de contratación poco estables.

Según la opinión de los docentes que asistieron a la presentación de la evaluación de la Maestría en Artes no se puede hablar de inestabilidad del cuerpo docente ya que los docentes del posgrado no tienen plazas porque es política de la UCR que en todos los posgrados no hayan plazas en propiedad. De acuerdo a los docentes lo que ocurre es que los académicos tiene plazas en otras escuelas y se prestan a otros posgrados.

Esta aseveración de los docentes fue confirmada por lo Licda. María Marta Vargas, encargada de revisiones de nuevos posgrados y modificaciones a planes de estudio del SEP. La Licda. Vargas indicó que los posgrados no son propietarios de plazas. No hay nombramientos en propiedad. Por lo general los profesores son de otras unidades académicas. Esto es una condición de todos los posgrados.

4.1.6. *La administración y su apoyo al programa*

Durante su inicio y desarrollo esta Maestría ha contado con el soporte de la Facultad de Bellas Artes y de las Escuela de Artes Musicales, la Escuela de Artes Escénicas, la Escuela de Artes Plásticas, el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Vicerrectoría de Investigación y con el aporte mediante la impartición de cursos de las Escuelas de Lingüística, Filosofía y Sociología.

De acuerdo con la información suministrada por la Directora de la Maestría, la Facultad de Bellas Artes aporta presupuesto y espacio físico al posgrado en Artes, la Escuela de Artes Musicales facilita la oficina de la Maestría en Artes así como aulas para cursos, la Escuela de Artes Plásticas facilita aulas para cursos y un cuarto de tiempo para la Maestría General y para los cursos de los énfasis. La Escuela de Artes Escénicas aporta un cuarto de tiempo para la Maestría general y los cursos de los énfasis. Por su parte, el SEP brinda apoyo a la Maestría proporcionando un tiempo y medio docente. Asimismo facilita equipo, materiales de oficina, mobiliario y asesoría legal y administrativa.

La mayoría de los estudiantes manifiesta su satisfacción con respecto a la organización administrativa de la Maestría. Los estudiantes que consideran que esta organización es eficiente, opinan que la información brindada a los estudiantes y los servicios llenan los requerimientos tanto de docentes como de estudiantes.

Al igual que los estudiantes, los académicos de la Maestría General y sus énfasis indican que se encuentran satisfechos con respecto a la organización y gestiones administrativas del programa. Los académicos valoran positivamente la eficacia y eficiencia de la Maestría, los recursos con los que cuentan para realizar su trabajo, el apoyo de superiores jerárquicos y la organización y coordinación de las diferentes tareas. No obstante, los docentes indican no estar de acuerdo con las políticas de atracción y retención del personal

académico y con los procesos de capacitación y actualización del personal académico.

4.1.7 El financiamiento y su efectividad

Con relación al financiamiento que recibe la Maestría para desarrollar sus funciones es importante señalar que se trata de un programa que recibe el financiamiento ordinario que brinda la Universidad de Costa Rica, por lo que obtiene apoyo para la dotación de aulas y planta física y recibe presupuesto de operación para materiales y suministros tanto para el personal docente como administrativo.

La Maestría cuenta con el apoyo principal de la Facultad de Bellas Artes que colabora en lo que concierne a infraestructura y presupuesto de operación para la compra de suministros y materiales. Es importante hacer énfasis en el papel de la Escuela de Artes Musicales que aporta la mayor parte de las aulas, salas y cubículos.

En cuanto a los servicios que ofrece la Maestría, la mayoría de los estudiantes y docentes opinan que se ofrece planta física, equipo audiovisual y servicio de bibliotecas. Asimismo tanto estudiantes como docentes señalan que no se ofrece en forma suficiente equipo informático como computadoras, correo electrónico, internet y laboratorio de cómputo.

Si bien es cierto tanto para estudiantes como para los docentes, el equipo informático que se ofrece no es suficiente, en su opinión los servicios que se ofrecen de este tipo son de muy buena calidad, a excepción de los laboratorios de cómputo cuyo servicio es valorado como regular.

A criterio de los docentes existen recursos didácticos que no son suficientes y que por lo tanto deben ser facilitados en mayor cantidad por el programa como

es el caso de la bibliografía de apoyo, programas de cómputo para artes gráficas, equipo multimedia y los auditorios.

Según lo señalaron los docentes del programa en la presentación de la evaluación de la Maestría en Artes, el 28 de agosto de 2008, el CIICLA (Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas) adquirió libros sobre artes visuales que vienen a fortalecer el posgrado.

En cuanto a la frecuencia con que los académicos utilizan los recursos didácticos, éstos manifiestan que depende del curso y del tipo de recursos con que se cuenta. Asimismo, los docentes indican que a menudo al impartir lecciones deben aportar recursos de su propiedad que no suministra el programa, como partituras, discos compactos y bibliografía especializada.

4.1.8 Impacto del programa en el ámbito nacional

La Maestría en Artes es valorada como una opción de estudios pionera que ha fortalecido la formación de artistas incidiendo de esta manera en el desarrollo de una identidad y herencia cultural que ha fortalecido la creación y la investigación artística en la región centroamericana. El programa ha permitido a los estudiantes tener un acercamiento a temas de la realidad y actualidad nacional ampliando la visión y facilitando un espacio de reflexión en el campo de las artes.

Según la opinión de estudiantes y docentes, el programa ha tenido un impacto en la enseñanza y difusión de las artes al crear un espacio de discusión inter y trans disciplinaria que ha permitido a los estudiantes fomentar una discusión teórica sobre la actividad artística que ha venido a mejorar la comprensión de los fenómenos de esta índole a nivel nacional e internacional. Es a través del estudio y análisis del arte que los estudiantes han mejorado la

capacidad de investigar, generar y sistematizar conocimiento que viene a enriquecer la producción artística.

Los diversos énfasis que integran el posgrado en Artes han venido no sólo a ampliar la oferta educativa en este campo sino que ofrecen nuevas posibilidades a los estudiantes para desarrollar sus intereses y profundizar en áreas específicas del quehacer artístico, lo cual les permite desarrollarse en el plano personal y profesional brindando oportunidades en el campo laboral.

En cuanto al impacto del programa, es necesario hacer mención a la amplia participación de los profesores en diversas actividades académicas y artísticas como congresos, talleres, seminarios y recitales a nivel nacional e internacional.

Según lo expresado por los docentes del programa el 28 de agosto de 2008 en la presentación de la evaluación de la Maestría en Artes por la OPES es importante resaltar el impacto que la maestría ha tenido al reproducir el conocimiento adquirido en las universidades a través de las propuestas de arte de docentes y estudiantes que permanecen activos en el programa.

Debe señalarse, sin embargo, como un elemento que reduce el impacto de este programa en el ámbito nacional, el bajo número de graduados que ha tenido el posgrado desde que inició sus labores. De los 119 estudiantes que han ingresado al programa hasta el 2005, 69 estudiantes (58%) permanecen activos, 22 (18%) se han retirado y sólo 28 estudiantes (23%) se han graduado. Este bajo índice de graduados, requiere que la Maestría oriente sus esfuerzos hacia la población que se encuentra activa, llevando cursos del plan de estudios o bien que deben presentar su examen de candidatura o la tesis. En este sentido, resulta fundamental que se tomen en cuenta los principales criterios que a juicio de estudiantes y docentes, dificultan la elaboración de la tesis como la insuficiencia de material bibliográfico, la falta de acceso a investigaciones

previas y principalmente la falta de tiempo y poca dedicación de los estudiantes con respecto a la elaboración de la tesis.

En cuanto a la graduación de estudiantes, se evidencia que existe un mayor número de graduados del énfasis en Artes Visuales, de la Maestría General y del énfasis en Artes Musicales con respecto a los otros énfasis. Asimismo, llama la atención el alto número de estudiantes retirados de la Maestría General.

4.2. Recomendaciones

Con base en los resultados de esta evaluación se recomienda a la Maestría en Artes:

- Revisar los requisitos de graduación de los cuatro énfasis de la Maestría de manera que concuerden con lo establecido para una Maestría Académica en el Convenio para crear una Nomenclatura de Grado y Títulos de la Educación Superior Universitaria Estatal.
- Diferenciar más los planes de estudio de la Maestría General y de los cuatro énfasis de manera que éstos incluyan más cursos específicos o del énfasis.
- Revisar la naturaleza de los cursos que se ofrecen, tanto para la Maestría General como para los énfasis de manera que los estudiantes puedan llevar más cursos prácticos o relacionados con el énfasis de su preferencia.
- Realizar un profundo análisis sobre las causas que han provocado los reducidos índices de graduación del programa, así como los altos niveles de deserción, particularmente entre los años 2001 y 2005.

- Mejorar la instrumentación académica (métodos, técnicas, instrumentos) de manera que se brinde una mayor capacitación a los estudiantes en investigación.
- Promover un mayor trabajo coordinado entre los académicos del programa, de modo que se fortalezca la organización e intercambio académico entre los docentes.
- Procurar un mayor intercambio académico de docentes y estudiantes con universidades extranjeras que enriquezcan el programa mediante la actualización y sistematización de nuevos conocimientos.
- Fortalecer la interdisciplinariedad tanto en la Maestría General como en sus cuatro énfasis de tal forma que se propicie un mayor intercambio entre las diversas disciplinas que integran el medio artístico.

Además recomendar al programa de Maestría en Artes y al Sistema de Estudios de Posgrado (SEP):

- Incrementar la disponibilidad de recursos informáticos y de infraestructura para los estudiantes y docentes del posgrado.
- Facilitar a los académicos y estudiantes del programa material bibliográfico suficiente, actualizado y pertinente que se ajuste a las necesidades de los procesos formativos y en particular de la investigación.
- Procurar una mayor estabilidad en el cuerpo docente de manera que se alcancen mayores niveles de permanencia.

¹ Consejo Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la Educación Superior. Dictamen sobre la propuesta de creación de la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica. Oficina de Planificación de la Educación Superior. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de la OPES, 1994, p. 1.

² *Ibid.* pp. 2-4.

³ *Ibid.* P. 4

⁴ Universidad de Costa Rica. Material informativo. Maestría en Artes, Programa de Posgrado en Artes. San José, Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, 2006.

⁵ Consejo Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la Educación Superior. Dictamen sobre la propuesta de creación de la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica. Oficina de Planificación de la Educación Superior. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de la OPES, 1994, pp. 5-6.

⁶ Universidad de Costa Rica. Material informativo. Maestría en Artes, Programa de Posgrado en Artes. San José, Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, 2006.

⁷ Universidad de Costa Rica. Material informativo. Maestría en Artes, Programa de Posgrado en Artes. San José, Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, 2006.

⁸ Universidad de Costa Rica. Material informativo. Maestría en Artes. Programa de Posgrado en Artes. San José, Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, 2006.

⁹ Marín, G. Directora a.i del SEP. Entrevista

¹⁰ Marín, G. Directora a.i del SEP. Entrevista

¹¹ Marín, G. Directora a.i del SEP. Entrevista

¹² Marín, G. Directora a.i del SEP. Entrevista

¹³ Jeremías, I. 2005. Directora de la Maestría en Artes. Entrevista

¹⁴ Jeremías, I. 2005. Directora de la Maestría en Artes. Entrevista

¹⁵ Jeremías, I. 2005. Directora de la Maestría en Artes. Entrevista.

¹⁶ Marín, G. 2008. Directora a.i. del SEP. Entrevista.

ANEXO A

MAESTRÍA EN ARTES

PLANES DE ESTUDIO DE LA MAESTRÍA GENERAL Y LOS ÉNFASIS

MAESTRÍA GENERAL EN ARTES

PLAN DE ESTUDIOS

<u>NOMBRE EL CURSO</u>	<u>CRÉDITOS</u>
<u>I Ciclo</u>	<u>13</u>
Semiótica del Arte	3
Historia de la Estética	3
Taller de Investigación	4
Seminario Integrado I	3
<u>II Ciclo</u>	<u>9</u>
Ideología de la Imagen	3
Problemas de Estética	3
Seminario Integrado II	3
<u>III Ciclo</u>	<u>14</u>
Historiografía del Arte	3
Coloquio	3
Curso Electivo	3
Investigación Dirigida I	5
<u>IV Ciclo</u>	<u>9</u>
Curso Electivo	4
Investigación Dirigida II	5
<u>V Ciclo</u>	<u>16</u>
Guía de Tesis	10
Tesis	6
Total de créditos	<u>61</u>

MAESTRÍA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES MUSICALES

PLAN DE ESTUDIOS

NOMBRE EL CURSO	CRÉDITOS
<u>I Ciclo</u>	<u>18</u>
Semiótica del Arte	3
Historia de la Estética	3
Taller de Investigación	4
Seminario Investigación I	4
Seminario de Interpretación Musical	4
<u>II Ciclo</u>	<u>17</u>
Antropología del Arte	3
Problemas de Estética	3
Seminario de Investigación II	4
Análisis Musical Comparativo	4
Electiva	3
<u>III Ciclo</u>	<u>14</u>
Historiografía del Arte	3
Seminario de Investigación III	4
Seminario de la Historia Musical	4
Electiva (investigación)	3
<u>IV Ciclo</u>	<u>13</u>
Electiva (investigación)	3
Seminario de Investigación IV	4
Tesis	6
Total de créditos	<u>62</u>

MAESTRÍA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES VISUALES

PLAN DE ESTUDIOS

NOMBRE EL CURSO	CRÉDITOS
<u>I Ciclo</u>	<u>13</u>
Semiótica del Arte	3
Historia de la Estética	3
Taller de Investigación	4
Seminario Integrado I	3
<u>II Ciclo</u>	<u>12</u>
Ideología de la Imagen	3
Problemas de Estética	3
Gestión Cultura	3
Seminario Integrado II	3
<u>III Ciclo</u>	<u>13</u>
Historiografía del Arte	3
Coloquio	3
Problemática de las Artes Visuales	2
Investigación Dirigida I	5
<u>IV Ciclo</u>	<u>7</u>
Teoría de las Artes Visuales	2
Investigación Dirigida II	5
<u>V Ciclo</u>	<u>16</u>
Guía de Tesis	10
Tesis	6
Total de créditos	<u>61</u>

MAESTRÍA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES ESCÉNICAS

PLAN DE ESTUDIOS

<u>NOMBRE EL CURSO</u>	<u>CRÉDITOS</u>
<u>I Ciclo</u>	<u>13</u>
Semiótica del Arte	3
Historia de la Estética	3
Taller de Investigación	4
Seminario Integrado I	3
<u>II Ciclo</u>	<u>9</u>
Ideología de la Imagen	3
Problemas de Estética	3
Seminario Integrado II	3
<u>III Ciclo</u>	<u>11</u>
Historiografía del Arte	3
Coloquio	3
Investigación Dirigida I	5
<u>IV Ciclo</u>	<u>12</u>
Taller de Artes Escénicas	4
Teoría de la Estructura Dramática	3
Investigación Dirigida II	5
<u>V Ciclo</u>	<u>16</u>
Guía de Tesis	10
Tesis	6
Total de créditos	<u>61</u>

MAESTRÍA EN ARTES CON ENFASIS EN DANZA

PLAN DE ESTUDIOS

<u>NOMBRE EL CURSO</u>	<u>CRÉDITOS</u>
<u>I Ciclo</u>	<u>13</u>
Semiótica del Arte	3
Historia de la Estética	3
Taller de Investigación	4
Seminario Integrado I	3
<u>II Ciclo</u>	<u>12</u>
Ideología de la Imagen	3
Problemas de Estética	3
Gestión Cultural	3
Seminario Integrado II	3
<u>III Ciclo</u>	<u>13</u>
Historiografía del Arte	3
Coloquio	3
Crítica de Danza	2
Investigación Dirigida I	5
<u>IV Ciclo</u>	<u>9</u>
Diseño Escénico	2
Panorama de la Danza en Costa Rica	2
Investigación Dirigida II	5
<u>V Ciclo</u>	<u>16</u>
Guía de Tesis	10
Tesis	6
Total de créditos	<u>63</u>

ANEXO B

MAESTRIA EN ARTES

DESCRIPCION DE LOS CURSOS

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
AREA DE ARTES Y LETRAS
MAESTRIA EN ARTES**

Programa del Curso: Antropología del Arte

Ciclo lectivo:	Segundo Semestre 1995
Grupo:	001
Profesor:	Oscar Fonseca Zamora
Créditos:	3
Nivel:	Posgrado
Requisitos:	Los que señala el SEP
Horas lectivas:	3 semanales
Naturaleza del curso:	Teórico
Horario y Aula:	K: 17, 18, 19 Aula 103 A.M.
Atención a estudiantes:	M: 9, 10 En: Instituto de Investigaciones Sociales

Introducción:

El curso se centra en el arte como fenómeno universal, sin límites de tiempo ni de espacio. El arte occidental se compara con el arte no occidental, el arte "primitivo" y el arte "antiguo".

Se estudia el fenómeno del arte en el marco de la sociedad, y de la cultura. El estudiante conocerá ejemplos de arte en diferentes sociedades no occidentales. Los mecanismos de la creación artística en esos contextos culturales diferenciales, serán un elemento esencial del curso.

Iberoamérica y su arte, en el mundo de hoy, será tema de reflexión final.

Objetivo General:

Que el estudiante comprenda el arte como fenómeno universal, así como los mecanismos de creación artística de los diferentes contextos culturales, pasados y presentes.

Objetivos Específicos:

- a. Analizar el arte como parte de la totalidad que es el fenómeno humano.
- b. Comprender la importancia que tiene ser capaz de sobrepasar el arte de nosotros, para entender el arte de los otros.
- c. Entender el arte en su dinámica espacial y temporal.

- d. Conocer las múltiples funciones que puede cumplir el arte, en diferentes contextos socioculturales.
- e. Entender el arte en su papel en la iconografía y en la iconología.
- f. Entender las posibilidades del arte en el contexto iberoamericano actual.

Criterios de Evaluación:

• Trabajo en equipo: Preparación Sesiones de Clase	35%
• Participación en el resto de las clases	15%
• Exámenes cortos y otras asignaciones	20%
• Examen Final	30%
TOTAL	100%

Contenido del Curso:

I Parte: Arte y Totalidad

1. La División de la Totalidad para Fines de Conocimiento: de los Sistemas.
2. El Fenómeno Humano: una Fragmentación Aparente.
3. Arte, Historia y Herencia Cultural.
4. Patrimonio y Bienes Culturales.
5. Rescate, Preservación y Patrimonio
6. Comunicación y Postmodernismo: ¿es posible evaluar el etnocentrismo y el cronocentrismo?.

II Parte: El Arte y la cuestión del otro

1. El Arte como Fenómeno Universal.
2. Arte Occidental, Arte "Primitivo" y Arte "Prehistórico": Religión, Chamanismo y Arte.
3. Arte, Sociedad y Cultura:
 - Mecanismos de la Creación Artística y su Contexto Sociocultural.
 - El Papel del Arte.
 - La Forma, y, el Estilo.

III Parte: Espacio, Tiempo y Creación Artística

1. Arte, Moda y Popularidad.
2. Águilas Arpías y Quetzales en Piedra un Ejemplo de Cambio en el Tiempo.

IV Parte: El Arte en la Cultura, la Sociedad y el Medio Ambiente

1. Arte y Adorno Personal.
2. Arte y Juego.
3. La Fuerza del Arte.
4. Arte y Medio Ambiente.

V Parte: Iconografía e Iconología

1. Iconografía e Iconología.
2. Arte y el Estudio General de los Signos (Mensajes).
3. Arte y símbolo.

VI Parte: Iberoamérica y Arte

1. Culturas Híbridas.
2. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad: comentario a García Canclini.
3. Conclusiones al curso.

Lecturas:

I Parte: Arte y Totalidad

Bertalanffy Von, Ludwig

1981 "Historia y Situación de la Teoría General de Sistemas". En: **Tendencias en la**

Teoría General de Sistemas; editado por George J. Klir. Alianza Editorial, Madrid. pp: 29-53.

Buckley, Walter

1981 "La Epistemología, Vista a Través de la Teoría de Sistemas". En: **Tendencias en**

la Teoría General de Sistemas; editado por George J. Klir. Alianza Editorial, Madrid. pp: 219-237.

Bertalanffy Von, Ludwig

1992 "Perspectivas en Arte y Ciencia". En: **Perspectivas en la Teoría General de**

Sistemas; Alianza Editorial, Madrid. pp: 32-36.

Wallerstein, Immanuel

1991 "Análisis de los Sistemas Mundiales". En: **El Sistema Mundo, las Clases y la**

Cultura. FLACSO. San José, pp: 7-34.

Teilhard de Chardin

1968 **Yo Me Explico**, Editorial Taurus, Madrid. (Primera Parte: "Fenomenología", pp: 29-100)

Vargas Arenas, Imida y Mario Sanoja Obediente

1993 **Historia, Identidad y Poder**. Editorial Tropikos, Caracas. (Capítulo 1: "Fundamentos Conceptuales y Políticos", pp: 19-86)

Lévi-Strauss, Claude

1973 **Tristes Trópicos**. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina.
(Cap. XXXI Robinson, Cap. XXXII En la Selva, Cap. XXXIII La Aldea de los Grillos, Cap. XXXIV La Farsa del Japón; pp: 329-362)

Névangávy, Tupa

1992 "Un Sacerdote Guaraní se Dirige al Rey de España". En **Boletín de Antropología Americana**, N° 25, pp: 173-178. IPGH, México.

Andah, Bassey W.

1992 "Environment, Archaeology and Heritage Management: The Need for Increased

Communication within and Between African Countries". En **Medioambiente y Arqueología**; Copias Previas de las Ponencias, San Juan, Puerto Rico: 6-12, Diciembre 1992. Editado por Agamennon GUSP, Schneiderr K., Loyala Gloria, pp: IV-I / III-II.

II Parte: El Arte y la cuestión del otro

Alcina Franch, José

1982 Arte y Antropología. Alianza Editorial, Madrid. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
(pp: 11-126)

León-Portilla, Miguel

1966 **Filosofía Náhuatl: Estudiada en sus Fuentes**. Universidad Nacional Autónoma de México; México D.F. (pp: 258-272 "Concepción Náhuatl del Arte").

Delgado R., Leila

1985 a "Elementos Estéticos de las Antiguas Sociedades del Lago de Maracaibo".

Gens, Boletín de la Sociedad Venezolana de Arqueólogos, Vol: 1, N° 2, pp: 103-118

Delgado R., Leila

1985 b "Elementos Estéticos de las Antiguas Sociedades del Lago de Maracaibo".

Gens, Boletín de la Sociedad Venezolana de Arqueólogos, Vol: 1, N° 2, pp: 68-95

Delgado R., Leila

1986 "El Moján y la Estética de sus Oficios y Objetos Sagrados". **Gens, Boletín de la Sociedad Venezolana de Arqueólogos**, Vol: 2, No.1, pp: 49 - 78

Goodale, Jane C Y Joan D. Koss
1971 "The Cultural Context of Creativity Among Tiwi". En: **Anthropology and Art: Readings in Cross – Cultural Aesthetics**. Editado por Charlotte M. Otten. National History Press, New York; pp: 182 - 202

John L. Fischer
1971 "Art Styles as Cultural Cognitive Maps". En: **Anthropology and Art: Readings in Cross – Cultural Aesthetics**. Editado por Charlotte M. Otten. National History Press, New York; pp: 141 – 162

Sieber, Roy
1971 "The Arts and Their Changing Social Function". En: **Anthropology and Art: Readings in Cross – Cultural Aesthetics**. Editado por Charlotte M. Otten. National History Press, New York, pp: 203 - 211

Fonseca Zamora, Oscar
1989 "La Herencia Cultural y su Relevancia para el Futuro de los Pueblos Latinoamericanos". **Folklore Americano**, No 47; IPGH, México, pp: 147 - 156

Acha, Juan
1984a "Hacia las Valoraciones Objetivas de la Estructura Artística". En: Ensayos y **Ponencias Latinoamericanas**. Ediciones Galería del Arte Nacional, Caracas, pp: 169 – 195

Acha, Juan
1984b "Las Posibilidades de arte en América Latina" En: **Ensayos y Ponencias Latinoamericanas**. Ediciones Galería del Arte Nacional, Caracas, pp: 45 - 46

Acha, Juan
1984c "La Necesidad Latinoamericana de un Pensamiento Visual Independiente". En: **Ensayos y Ponencias Latinoamericanas**. Ediciones Galería del Arte Nacional, Caracas, pp. 57 -76

Acha, Juan
1984d "Hacia la Sociohistoria de Nuestra Realidad Artística". En: **Ensayo y Ponencias Latinoamericanas**. Ediciones Galería del Arte Nacional, Caracas, pp: 275-286

Fonseca Zamora, Oscar
1991 "Un ingrediente Esencial en la Alquimia del Buen Arte". **Herencia**.

III Parte: Espacio, Tiempo y Creación Artística

Alcina Franch, José
1982 **Arte y Antropología**. Alianza Editorial Madrid. (Capítulos 7 y 8, pp: 113-148)

Koeber, A.L.

1969 "El Estilo de las Culturas". En: **El Estilo y la Evolución de la Cultura**. Ediciones Guadarrama S.A., Madrid, pp: 11-174

Fonseca Zamora, Oscar; Scaglione Richard

1978 "Stylistic Analysis of Stone Pendants from Las Huacas Burial Ground, Northwestern Costa Rica". **Annals of Carnegie Museum**, Vol: 47, pp: 281-298

IV Parte: El Arte en la Cultura, la Sociedad y el Medio Ambiente

Alcina Franch, José

1982 **Arte y Antropología**. Alianza Editorial Madrid. (Capítulos 9, 10, 11 y 12, pp: 149-214)

Mills, George

1971 "Art: An Introduction to Qualitative Anthropology". En: **Anthropology and Art: Readings in Cross-Cultural Aesthetics**. Editado por Charlotte M. Otten. National History Press, New York; pp: 66-92

Merriam, Alan P.

1971 "Art: An Introduction to Qualitative Anthropology". En: **Anthropology and Art: Readings in Cross-Cultural Aesthetics**. Editado por Charlotte M. Otten. National History Press, New York; pp: 93-105

V Parte: Iconografía e Iconología

Alcina Franch, José

1982 **Arte y Antropología**. Alianza Editorial Madrid. (Capítulos 13, 14 y 15 pp: 215-270)

Paz, Octavio

1971 "Risa y Penitencia". En: **Magia de la Risa**. Editorial SEP, México; pp: 9-38

Fonseca Zamora, Oscar

1992 "Art, Ideology and Totality: Representational Art of Costa Rica's Central Region in the Late Period (A.D. 800-1500)". En: **Reinterpreting Prehistory of Central America**; editado por Mark Miller Graham. University Press of Colorado; pp: 103-140

Cooke, Richard

1992 "Animal Icons and Pre-Colombian Society: The Felidae, with Special Reference of Panama". En: **Reinterpreting Prehistory of Central America**; Editado por Mark Miller Graham. University Press of Colorado; pp: 169-208

Helm, Mary W.

1992 "Cosmobiological Chromatics: Color-Related Symbolism in the ceramic Art of Ancient Panama". En: **Reinterpreting Prehistory of Central America**; Editado por Mark Miller Graham. University Press of Colorado; pp: 209-252

VI Parte: Iberoamérica y Arte

García Canclini, Néstor

1990 **Culturas Híbridas: Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad**. Editorial Grijalbo, México; (TODO EL LIBRO)

Acha, Juan

1984e "La actual División Técnica del Trabajo Artístico". En: **Ensayo y Ponencias Latinoamericanas**. Ediciones Galería del Arte Nacional, Caracas, pp: 159-168

Acha, Juan

1984f "¿Existe el Arte Latinoamericano como Expresión Distinta? Si existe, ¿en qué términos?". En: **Ensayo y Ponencias Latinoamericanas**. Ediciones Galería del Arte Nacional, Caracas, pp: 155-157

Metodología:

Se desea propiciar un ambiente fuertemente participativo, establecer un diálogo permanente entre los miembros de la clase. Con el deseo de promoverlo se dividirá el grupo en equipos de tres personas. Cada uno de ellos se encargará de preparar el diálogo sobre las lecturas de las diferentes unidades. Distribuiremos las semanas del curso entre las unidades, de esta manera:

Unidad I:	Arte y Totalidad	3 semanas
Unidad II:	El Arte y la Cuestión del Otro	3 semanas
Unidad III:	Espacio, Tiempo y Creación Artística	2 semanas
Unidad IV:	El Arte en la Cultura, la Sociedad y el Medio Ambiente	3
	semanas	
Unidad V:	Iconografía e Iconología	2 semanas
Unidad VI:	Iberoamérica y el Arte	3 semanas
	TOTAL	16 semanas

Cada unidad tendrá un desarrollo en clase de acuerdo a los temas del curso o contenido y a la lógica de las lecturas. El libro de José Alcina Franch, 1982, **Arte y Antropología**, Alianza Editorial, funciona como libro de texto, las otras lecturas son de apoyo y ampliación al primero. Cierran las lecturas, trabajos de dos pensadores iberoamericanos: Juan Acha y Néstor García Canclini, el libro de este último; **Culturas Híbridas: Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad**, 1990; Editorial Grijalbo, México; nos permitirá terminar

reflexionando sobre los tiempos actuales, llamados de la Globalización y el Postmodernismo, y el sentido de dichas concepciones para Iberoamérica y su arte; donde lo propio, siempre caracterizado por la hibricidad, debe convertirse en el ingrediente esencial de la alquimia del buen arte.

Todos los equipos deben llevar las lecturas al día, pues es la única manera de tener una participación activa y productiva en clase. Especial preparación se requiere para la Unidad que les toque, como equipo, presentar y dirigir la discusión en clase. Al fin y al cabo, todos los equipos forman uno mayor: la clase completa, incluyendo al profesor.

Guía de trabajo (Cronograma):

I Parte: Arte y Totalidad

Primera Semana:

1. La División de la Totalidad para Fines de Conocimiento: de los Sistemas.
2. El Fenómeno Humano: una Fragmentación Aparente.

Lecturas:

- Betalanffyvon (1981); Buckley (1981)
- Betalanffyvon (1992)

Segunda Semana:

3. Arte, Historia y Herencia Cultural.
4. Patrimonio y Bienes Culturales.
5. Rescate, Preservación y Patrimonio

Lecturas:

- Vargas y Sanoja (1993); Teilhard de Chardin (1968)

Tercera Semana:

1. Comunicación y Postmodernismo: ¿es posible evaluar el etnocentrismo y el cronocentrismo?.

Lecturas:

- Wallerstein (1991); Lévi-Strauss (1973); Nevangávy (1992), Andah (1992)

II Parte: El Arte y la cuestión del otro

Cuarta y Quinta Semanas:

1. El Arte como Fenómeno Universal.
2. Arte Occidental, Arte "Primitivo" y Arte "Prehistórico"

Lecturas:

- Alcina (1992); León Portilla (1966); Delgado (1985 a; 1985 b; 1986)

Sexta Semana:

3. Arte, Sociedad y Cultura:
 - Mecanismos de la Creación Artística y su Contexto Sociocultural.
 - El Papel del Arte.
 - La Forma, y, el Estilo.

Lecturas:

- Alcina (1992) (capítulos 3, 4, 5 y 6); Goodale y Koss (1971)

III Parte: Espacio, Tiempo y Creación Artística

Séptima Semana:

1. Arte, Moda y Popularidad.

Lecturas:

- Alcina (1992) (capítulos 7 y 8); Kroeber (1969)

Octava Semana:

Lecturas:

- Alcina (1992) (capítulo 8); Kroeber (1969); Fonseca y Scaglioni (1978)

IV Parte: El Arte en la Cultura, la Sociedad y el Medio Ambiente

Novena Semana:

1. Arte y Adorno Personal.
2. Arte y Juego.
3. La Fuerza del Arte.
4. Arte y Medio Ambiente.

Lecturas:

- Alcina (1992) (capítulos 9, 10, 11 y 12)

Décima Semana:

Lecturas:

- Mills (1971); Merriam (1971); Fisher (1971); Sieder (1971)

Décimo Primera Semana:

Lecturas:

- Fonseca (1989), Acha (1984a; 1984b; 1984c; 1984d); Fonseca (1991)

V Parte: Iconografía e Iconología

Décimo Segunda Semana:

1. Iconografía e Iconología.
2. Arte y el Estudio General de los Signos (Mensajes).
3. Arte y símbolo.

Lecturas:

- Alcina (1992) (capítulos 13, 14 y 15)

Décimo Tercera Semana:

Lecturas:

- Paz (1971); Fonseca (1992)
- Cooke, Richard (1992); Helms (1992)

Décimo Cuarta Semana:

1. Culturas Híbridas.

Lecturas:

- García Canclini (1990); (Entrada, Capítulos 1, 2, 3)

Décimo Quinta Semana:

1. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad: comentario a García Canclini.

Lecturas:

- García Canclini (1990); (Capítulos 4, 5, 6)

Décimo Sexta Semana:

1. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad: comentario a García Canclini.
2. Conclusiones al curso.

Lecturas:

- García Canclini (1990); (Capítulos 7 y Salida); Acha (1984e, 1984f)

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Maestría en Artes
SP-7602 HISTOGRAFÍA DE LAS ARTES**

Créditos: 3

Nivel: Posgrado

Requisitos: Los que señala el SEP

Horas lectivas: 3 semanales

Naturaleza del curso: teórico

Período: Semestral

I. Descripción

El curso responde a la necesidad de conocer los conceptos básicos y los elementos de información necesarios para el estudio del arte. La función de la historia y la histografía del arte es permitir la reflexión crítica y consciente de los diferentes medios y sistemas por los que, en un determinado momento, lugar y sociedad se hacen visibles los problemas culturales. Esta misma concepción lleva implícita –necesariamente– una aproximación interdisciplinaria pues, por su propia naturaleza, el arte tiene un carácter polisémico. Coincidimos con los teóricos que enfatizan en la necesidad de conocer las metodologías históricas y artísticas para un estudio consciente de la producción artística. Mediante la bibliografía del curso se abarcarán los problemas y la épocas de mayor interés, lo que permitirá una visión de la pluralidad metodológica y el contexto histórico e histográfico para explicar los problemas del artista contemporáneo.

Este curso está dividido en tres partes. El objetivo básico de la primera parte es familiarizar al estudiante con la problemática propuesta por la histografía de las artes: los temas tratados, las fuentes explotadas, los conceptos utilizados, las estrategias metodológicas aplicadas, etc. En función de lo anterior se identifican los principales enfoques, conceptos, metodologías y técnicas existentes en tal campo, las influencias mutuas y la evolución experimentada por cada uno. En la segunda parte se profundizará en el análisis de una problemática específica de la histografía del arte, cuál es la aplicación del método iconológico. Se estudiarán los objetivos y límites de la

iconología y las filosofías del simbolismo y su relación con el arte. En la tercera parte, el comercio como circunstancia social del arte y las estéticas.

El curso pretende que el estudiante tenga las bases para la elaboración de un trabajo final histográfico sobre un campo de producción artística centroamericana.

II. Objetivos del curso

Que el estudiante:

1. Identifique la bibliografía mas importante sobre la problemática descrita y los principales ejes temáticos de la misma.
2. Analice las fuentes, los métodos y los conceptos utilizados en la histografía de las artes.
3. Evalúe los resultados obtenidos por dichas metodologías a partir de la discusión de los diferentes enfoques.
4. Profundice en el análisis de una problemática específica: el método iconológico
5. Estudie el consumo como circunstancia social del arte.
6. Analice la formación de políticas culturales en el marco de la globalización.

III. Metodología

El curso se desarrollará mediante exposiciones de los estudiantes y discusiones generales basadas en la bibliografía obligatoria. Es así esencial, dada la dinámica del curso, que los estudiantes **lean previamente** el material asignado. Se asignarán líderes para las discusiones semanales, quienes deben introducir las lecturas asignadas y estimular la participación del grupo. La participación en las discusiones representa el **25%** de la nota del curso.

Cada dos semanas se deberá presentar un ensayo crítico sobre las lecturas asignadas. Los miembros del seminario deberán entregar el mismo al inicio de la clase. Los ensayos críticos deben contener: una discusión sobre los argumentos de los autores; su punto de vista y el tipo de orientación teórica implícita o explícita y, contextualizar la discusión. Los ensayos no deben ser mayores de cuatro páginas a doble espacio, márgenes convencionales. Estos ensayos se les asignarán la categoría de satisfactorio o insatisfactorio. El porcentaje de estos trabajos equivale a un **25%** de la nota del curso.

Un trabajo final. Se deberá escoger un tema vinculado con el curso que debe ser aprobado previamente por la profesora. El ensayo final no deberá ser mayor de 20 páginas a espacio seguido y márgenes convencionales. Para la bibliografía se puede utilizar Chicago o MLA. Se deberá proporcionar una copia del trabajo final a los miembros del seminario.

IV. Evaluación

El proceso de aprendizaje será evaluado en la forma siguiente:

Cuatro ensayos críticos	25%
-------------------------	-----

Trabajo final	40%
Participación en clase	25%
Comentario sobre los trabajos de compañeros	10%

V. Bibliografía adicional

La profesora brindará información bibliográfica complementaria a aquellos estudiantes que así lo soliciten

VI. Cronograma de lecturas

Primera semana: Introducción y definición de temas de investigación

Segunda semana: Enfoques y corrientes de la historiografía de las artes, teoría.
F. Checa, et.al. *Guía para el estudio de la historia del arte* (Madrid, Cátedra, 1999), 9-73

Tercera semana: Homi Bhabha, "El compromiso con la teoría", en: Bhabha, *El lugar de la cultura* (Argentina: Ediciones Manantial, 1994), 36-60.
Homi Bhabha, "Lo poscolonial y lo posmoderno. La cuestión es la agencia", en: Bhabha, *El lugar de la cultura* (Argentina: Ediciones Manantial, 1994), 211-240.

Cuarta semana: Signo y símbolos
Adriana Silvestre y Guillermo Blank. "Signo, significación, ideología". En *Bajtin y Vigotski: la organización semiótica de la conciencia* (Barcelona: Anthropos, 1993), 43-64

Patricia Fumero, "Imaginería cívica: monumentos y estatuas. Complemento cultural del poder", *Avance de Investigación, CIICLA*.

Jack Chile. "The Politics and Semiotics of the Smallest Icons of Popular Culture: Latin American Postage Stamps" *Latin American Research Review*, 40:1, Febrero 2005, 108-137

Quinta semana: Prácticas culturales

Michel Agier y Pedro Quintín, "Política, cultura y autopercepción: las identidades en cuestión", *Estudios Afro-Asiáticos*, 25:1, 2003, 23-41.

Dominic Strinati, "Postmodernism and popular culture", en: *An Introduction of the Theories of Popular Culture* (Routledge, 1995), 223-261.

Strinati, "Conclusions", en: *An Introduction*, 247-262.

Sexta semana: Semana Santa

La autonomía del campo artístico

Pierre Bourdieu, "La emergencia de una estructura dualista", en: P. Bourdieu, *Las*

Reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (Barcelona: Anagrama, 2002), 175-212.

Sétima semana: El mercado de bienes simbólicos

Bourdieu, "El mercado de los bienes simbólicos", en: *Las reglas del arte*, 213-261.

John Loret, "Consumption in Everyday Life", Loret, *Cultural Studies and the Study of*

Popular Culture (The University of Georgia Press, 2003), 130-151.

Octava semana: Miguel Peraza y José Iturbide. *El arte del mercado en arte* (México,

Universidad Iberoamericana-Miguel Ángel: Porrúa Editores, 1998).

Novena semana: Arjun Appadurai. "Introduction: commodities and the politics of value", en: Appadurai. *The Social Life of Things. Commodities in cultural perspective* (Cambridge University Press, 1995), 3-63.

Décima semana: Discusión de avances de investigación.

Duodécima semana: La estética y la construcción del gusto

Pierre Bourdieu, "El sentido de la distinción", en: Bourdieu, *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto* (Madrid: Taurus, 1998), 257-320.

Pierre Bourdieu, "Comprender el comprender", Bourdieu, *Las reglas del arte*, 419-480.

Treceava semana: Entrega de trabajos finales. Entrega de copias a la profesora y demás miembros del seminario. Discusión.

Semanas 14-16: Discusión de trabajos finales

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
MAESTRIA EN ARTES
PROBLEMAS DE ESTÉTICA SP-7616**

Prof. Bernal Herrera Montero
II Ciclo Lectivo, 2005

I. Justificación

El curso se orienta hacia el planteamiento y comprensión de problemas teóricos suscitados por las diversas prácticas artísticas. Se analizan algunos de los principales problemas estéticos planteados por la modernidad.

II. Objetivo general

Analizar y discutir algunas de las principales ideas occidentales sobre el arte moderno, rescatando producción estética en lengua española.

III. Objetivos específicos:

1. Discutir problemas estéticos suscitados por las prácticas artísticas modernas.
2. Suscitar en los estudiantes una reflexión teórica sobre sus prácticas artísticas.

IV. Contenidos:

1. Introducción

1 semana

2. La ilustración: arte y modernidad

3 semanas

Textos: Valeriano Bozal: "Orígenes de la estética moderna"; Javier Arnaldo: "Ilustración y enciclopedismo", ambos en Valeriano Bozal (ed), Historia de las ideas estéticas contemporáneas.
Diderot: "Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello"

3. Romanticismo: el inicio de la revuelta

4 semanas

Textos: Javier Arnaldo: "El movimiento romántico", en Valeriano Bozal (ed), Historia de las ideas estéticas contemporáneas.
M.H. Abrahams: El espejo y la lámpara (sel.)
Renato Poggioli: "Romanticism and the Avant-Garde"
Esteban Echeverría: El matadero

4. Modernismo: mismidad y otredad en la periferia

3 semanas

Textos: Rubén Darío: Azul...

Octavio Paz: "El caracol y la sirena (Rubén Darío)"

Saúl Yurkievich: Celebración del modernismo

Bernal Herrera: "Modernismo y modernidad escritural en Hispanoamérica"

5. La ruptura vanguardista

3

semanas

Textos: Ortega y Gasset: La deshumanización del arte

Andre Breton: Manifiesto surrealista

José Carlos Mariátegui: "Balance del suprarrealismo", "Post-impresionismo y cubismo"

Alejo Carpentier: Prólogo a El reino de este mundo.

José González: El exotismo en las vanguardias artístico-literarias (selección)

6. Discusión Final

1

semana

V. Bibliografía de referencia:

Calinescu, Matei: Five faces of Modernity

Danto, Arthur C.: Art after the End of Art

Foster, Hal (ed): The Anti-Aesthetic

Freud, Sigmund: Psicoanálisis del arte

Gutiérrez Girardot, Rafael: El modernismo

Nietzsche: El nacimiento de la tragedia

Paz, Octavio: Los hijos del limo

Poggioli, Renato: The Theory of Avant-Garde

Prestipino, Giuseppe: La controversia estética en el marxismo

Schwartz, Jorge: Las vanguardias latinoamericanas

Eduardo Subirats: La crisis de las vanguardias

Stangos, Nikos (ed): Concepts of Modern Art

Wilde, Oscar: El retrato de Dorian Grey

Yurkievich, Saúl: Fundadores de la nueva poesía latinoamericana

VI. Evaluación:

Reportes escritos de unidades 1, 2 y 3 (1) 50%

Trabajo en clase (2) 10%

Trabajo final (3) 40%

Notas:

(1) Se entregan al terminar la unidad, sobre un tema específico claramente definido. Deben tomar en cuenta las lecturas hechas y las discusiones en

clase, tener entre 4 y 5 páginas de texto, impresas a doble espacio, en punto 12.

(2) Se toma en cuenta la asistencia y el nivel de participación.

(3) Sobre un tema previamente acordado con el profesor y afín a los contenidos del curso. Debe incorporar bibliografía específica, tener entre 10 y 12 páginas de texto, impresas a doble espacio, en punto 12.

Universidad de Costa Rica
Sistema de Estudios de Posgrado
Maestría en Artes

SP 7639 Ideología de la Imagen

Profesora Dra. Vanessa Fonseca

II ciclo 2005

Créditos 3

Requisitos: Semiótica del Arte

Horario: Martes de 5 a 8pm

Horas de oficina: K 1-4 o a convenir

Justificación

Las prácticas culturales, entre ellas las artísticas, no están desvinculadas de procesos hegemónicos donde diferentes agentes sociales negocian sentidos, espacios de poder y acción con diferentes instancias tales como la iglesia, el estado nación o el mercado. Los textos culturales no son simples espejos donde se refleja los valores y aspiraciones de una época, son espacios donde se trabaja con sentido. Las representaciones o imágenes están entonces mediadas, no son reflejos inocentes de un referente real o ideal o imaginario. Este curso ofrece las herramientas teóricas y prácticas para aproximarse a una crítica de la representación que ponga en evidencia los complejos procesos ideológicos inherentes a la producción de imágenes y su significación social.

Objetivos General

Capacitar al estudiante en la elaboración de una lectura crítica de las condiciones ideológicas de la producción y recepción de imágenes (fijas o en movimiento) en diversos textos culturales.

Específicos

Discutir el concepto de ideología y sus diferentes acepciones e implicaciones según sus principales teóricos.

Discutir las aproximaciones teóricas más significativas sobre la imagen o la representación.

Hacer un análisis crítico sobre diversas prácticas culturales y sus implicaciones ideológicas de producción o recepción.

Contenidos y Cronograma

1. Sobre Ideología (2 semanas)

- 1.1 Marx y la teoría de la falsa representación
- 1.2. Gramsci y los procesos hegemónicos
- 1.3 Althusser y los aparatos ideológicos del estado
- 1.4 Foucault: saber, poder y desear
- 1.5 Stuart Hall: Codificar//Decodificar

2.Hacia una crítica de la Representación (2 semanas)

- 2.1 Aristóteles y el concepto de mimesis
- 2.2. La querrela Iconoclasta
- 2.3. De la representación en el arte
- 2.4 Más allá de lo pictórico

3. El Mundo como Texto (2 semanas)

- 3.1. La Escritura de Dios
- 3.2. Cartografía antigua y poder

4. Arte e Ideología (temas por discutir, pueden cambiar según intereses) (2 semanas)

- 4.1. Orientalismo
- 4.2.La mujer en el simbolismo
- 4.3.El Realismo socialista
- 4.4. El muralismo mexicano

5. La Publicidad (2 semanas)

- 5.1. La Publicidad como mitología
- 5.2. Hacia una teoría crítica de la Publicidad
- 5.3. La guerra de los signos
- 5.4. Publicidad posmoderna

6. Fotografía (2 semanas)

- 6.1. Contruyendo realidades: La fotografía
- 6.2. El texto fotográfico
- 6.3. Reflexiones sobre la fotografía digital

7. Cine (2 semanas)

8. Cultura popular e ideología (2 semanas=

- 8.1. La caricatura política
- 8.2. Leyendo al Pato Donald
- 8.3. Manga Hentai y la reinención de la pornografía
- 8.4. Videojuegos y representación

Nuevas dimensiones (2 semanas)

- 9.1 El holograma

- 9.2. La realidad virtual.
- 9.3.Arte Digital
- 9.3 Fractales; o la gramática del caos

Evaluación

El curso se desarrollará como un seminario con charlas de invitados, exposiciones magistrales por parte del instructor, discusiones grupales y exposiciones individuales por parte de los estudiantes, ya sea de las lecturas asignadas o de los trabajos de investigación.

Participación		10%
Exposiciones de Lecturas	10%	
Primer Trabajo de Investigación	40%	
Segundo Trabajo de Investigación		40%

Referencias

- Baudrillard, Jean **La Guerra del Golfo no ha tenido lugar**. Barcelona :Anagrama 1991.
- Baudrillard, Jean.. **Crítica de la economía política del signo**. 11 ed. México, Siglo XXI editores, 1997
- Baudrillard, Jean **Simulacra and Simulation**, Michigan: University of Michigan Press. 1994
- Baaxandall, Michael. **Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros**. Madrid, Hermann Blume, 1989. 167 p.
- Bourdieu, P., **La fotografía**, Nueva Imagen, México, 1979.
- Bourdieu, P., **Sociología y cultura**, Grijalbo, México, 1990. Hauser, A., **Teorías del arte**, Guadarrama, Barcelona, 1974.
- During, Simon (ed) **The Cultural Studies Reader**. London: Routledge. 1995
- Durham, Meenakshi Gigi and Kellner, Douglas M. (2001), **Media and Cultural Studies**. Keywords London: Blackwell
- Eagleton, Terry. **Ideology. An Introduction**. London: verso. 1991
- Hall, Stuart (1997), **Representation. Cultural Representations and Signifying Practices**, Sage, Londres
- Hauser, A., **Sociología del arte**, Guadarrama, Barcelona, 1978.
- Kellner, Douglas **Media culture. Cultural studies, identity and politics between the modern and the posmodern**_London: Routledge .1995
- Lorenzano, C., **La estructura psicosocial del arte**, Siglo XX, México, 1982.
- Mignolo, Walter. **The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality, Colonization**. Ann Arbor:Michigan University Press. 1995

Morley, David (1992) *Television, audiences, and cultural studies*. London: Routledge
O'Barr, William **Culture and Ad. Exploring Otherness in the World of Advertising USA**: Westview. 1994.
Panofsky, E., **El significado en las artes visuales**, Alianza, Madrid, 1980.
Root, Deborah .1996. **Cannibal Culture. Art Appropriation, and the Commodification of Difference**. Colorado: Westview Press, Inc.
Wolfflin, H., **Conceptos fundamentales en la historia del arte**, Espasa Calpe, Madrid, 1947.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRIA EN ARTES**

Nombre del curso:

SP- 7653 Problemática de las Artes Visuales en América Latina.

Maestría en Artes:

Con énfasis en Artes Visuales.

Profesor:

Master Eduardo Torijano.

I Ciclo 2002

Créditos: 2

Horario del curso: Miércoles de 5 p.m a 8 p.m.

Descripción

El curso **Problemática de las Artes Visuales**, pretende a través de la reflexión personal del estudiante, lecturas de apoyo y especialmente la visita programada de artistas y estudiosos de las artes visuales, incursionar en la disyuntiva contemporánea a la que es sometida el devenir de las artes en general y especialmente de las artes plásticas, se dice en general, porque sería antagónico proponer un estudio serio en una maestría interdisciplinaria contemplando anatómicamente solo la perspectiva de las artes visuales. Es así como ubicaremos la actividad artística dentro de los grandes movimientos generados a través de mercado como proceso de Producción Distribución y Consumo del producto artístico, así como sometimientos a estructuras históricas de poder económico y político, determinaremos sus saltos cualitativos originados por avances sociales, científicos y tecnológicos. Nos dedicaremos especialmente a estudiar las circunstancias contemporáneas, sus fronteras formales y conceptuales.

Objetivos generales

- Que el estudiante ubique su trabajo personal en función a las distintas estructuras de desenvolvimiento en la Producción Distribución y Consumo de la obra artística.
- Que el estudiante desmitifique espacios temporales, sus formas de producción artísticas como únicas.

Objetivos específicos

- Que el estudiante logre discernir las formas de producción a través de las manifestaciones artes visuales.
- Que el estudiante obtenga información reciente a través del aporte personal de quien produce directa o indirectamente, la problemática por las que atraviesa las artes visuales costarricenses.

Temas

- Orígenes de mercados en las artes visuales.
- Naturaleza general de gremios.
- Orígenes y tipificaciones del mercado del arte contemporáneo.
- Los salones anuales.
- El arte privado y le arte público.
- El formato, 11 mandamiento.
- La globalización y el arte popular. Como procesar masticando.
- El arte de y para intelectuales, la antilógica del aporte.
- El pigmento, la luz y la otra dimensión.
- El arte para Qué.

Cronograma

1 semana

Lectura y definición de ajustes de actividades.

2 semana

Las artes visuales como mercado.
Expone Eduardo Torijano.

3 semana

Historia del formato.
Expone Eduardo Torijano.
Invitado Especial.

4 semana

Las artes gráficas y el sistema capitalista.
Invitado Especial.

5 semana

La estructura ocular humana y las fronteras de las propuestas en las Artes Visuales.

Invitado Especial.

6 semana

El cine como propuesta visual sus nuevas metas.

Invitado Especial.

7 semana

El mercado costarricense y la producción plástica actual.

Expone Eduardo Torijano.

Invitado Especial.

8 semana

La percepción: un sometimiento al mercado del Arte.

Como atrofiarle los otros sentidos a un productor artístico.

9 semana

De la escultura a la instalación.

Snobismo o necesidad artística.

Invitado Especial.

10 semana

El Arte Público.

La Escuela de arte y el poder político.

Expone Eduardo Torijano.

11 semana

Los programas de Artes Plásticas perspectiva cultural.

Invitado Especial.

12 semana

La distribución, estado y empresa privada.

La propuesta académica de las escuelas de Arte.

13 semana

El consumo y las artes – El Arte Para Qué?

Última semana reflexiones generales de estudiantes.

Evaluación

Cada semana deberá presentarse un trabajo escrito sobre apreciaciones personales del tema propuesto en la semana anterior.

Los 12 ensayos 60%

Planeamiento final

El devenir de las Artes visuales en América Latina.

Trabajo final del curso 40%

Bibliografía

Antología Problemática de las Artes Visuales en América Latina.
Recopilación de Artículos que respaldarán las ponencias de los
invitados.

Juan Acha El Arte y su distribución Edit. Universidad Autónoma de México.

Juan Acha Arte y Sociedad Latinoamericana El producto artístico y su
estructura Edit. Fondo de Cultura Económica

Jorge Errandonea El Mercado del Arte

Hugo Assmann La idolatría del mercado. Edit. Colección Económica
Teología.

Juan Acha Introducción a la creatividad Artística.

Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporánea
volumen I y II Editorial Valeriano Bozal

Juan Acha El Consumo Artístico y sus efectos Edit. Trillas

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRIA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES MUSICALES**

Nombre del curso: SP- 7657 Seminario de Investigación I

Créditos: 4

Co-requisito: SP-7608 Taller de Investigación.

Descripción: El Seminario de Investigación I tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos para que pueda elaborar el proyecto de investigación de su tesis de maestría. El seminario es una práctica de investigación, en la cual el estudiante es el principal responsable. La crítica sana y constructiva del profesor, será una guía y orientación para la elaboración del proyecto de tesis.

Objetivo general: Preparar el diseño de tesis durante el ciclo, con el fin de que al concluir el semestre, el estudiante pueda iniciar la investigación sin grandes tropiezos.

Objetivos específicos:

1. Que el estudiante sea capaz de encontrar el tema en que va a trabajar su tesis.
2. Concluir el proyecto al final del semestre.
3. Tener al final del semestre su tema de tesis aprobado.

Metodología: El seminario se desarrollará de la siguiente manera:

1. El estudiante trabajará con el ante-proyecto con que fue admitido y este se someterá a discusión. El documento preliminar deberá contener: definición, justificación y delimitación del tema, objetivos y una posible hipótesis.
2. Una vez finalizada esta fase, el profesor dará seguimiento al proyecto, para que el estudiante prepare el diseño del proyecto.
3. Las nuevas versiones de los diseños serán sometidas a discusión y crítica por parte del profesor en el seminario.

Calendarización: en la primera sesión de trabajo se procurará hacer una calendarización tentativa de acuerdo con el grado de maduración que tenga el proyecto de tesis.

Evaluación: la nota del seminario se pondrá de acuerdo con el trabajo del estudiante y la última versión del diseño. Sin embargo, es requisito la asistencia a las sesiones de discusión así como la puntualidad en la entrega de los materiales a discutir. Si el profesor estima que la versión del diseño presentada es deficiente, el estudiante deberá preparar una nueva versión para poder aprobar el seminario. Al finalizar el semestre el estudiante deberá estar listo para presentar la aprobación del tema ante un jurado conformado con el asesor (profesor del seminario), un especialista del tema (que puede ser un invitado externo de la Universidad) y el director del programa.

Bibliografía: el profesor orientará a cada estudiante en la bibliografía, de acuerdo con el respectivo tema de investigación.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

MAESTRIA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES MUSICALES

Nombre del curso: SP-7658 Seminario de Investigación II.

Créditos: 4 por curso lectivo.

Pre-requisito: Seminario de Investigación I.

Descripción: El Seminario de Investigación II es una continuación del Seminario de Investigación I. Su objetivo es brindar apoyo al estudiante en la preparación del avance de investigación.

El seminario es una actividad esencialmente práctica, cuyo éxito depende principalmente del propio estudiante. La contribución del profesor consiste en orientar, criticar y brindar retroalimentación al estudiante, de acuerdo con los requerimientos del proceso de investigación emprendidos.

Objetivos general: que al finalizar el Seminario II, el estudiante pueda elaborar por su propio método para desarrollar el proyecto basado en las técnicas y el avance de investigación que ha realizado.

Objetivos específicos:

1. Que el estudiante incorpore al diseño de tesis las observaciones recibidas al finalizar el Seminario I, para que continúe con el proceso de preparación de ese documento.
2. Que el estudiante, de acuerdo con el profesor del curso y con el director de tesis, defina las características y la naturaleza de su avance de investigación, con el fin de iniciar la redacción de un documento, con la orientación del director de tesis y el profesor del seminario, que podría ser la misma persona.
3. Que el estudiante elabore un cronograma realista y convincente, que involucre las actividades derivadas de las diferentes etapas de la investigación y señale las fechas de su examen de candidatura y de sustentación de la tesis, para que pueda, al mismo tiempo, realizar trabajos de alta calidad y graduarse en un plazo razonable.

Metodología: en el Seminario de Investigación el estudiante tendrá la oportunidad de discutir y analizar la propuesta del proyecto. Esto se llevará a cabo en clases semanales con discusión de la materia, lecturas apropiadas para apoyar el trabajo de investigación.

Evaluación: la nota se obtendrá con base en los documentos y el trabajo en clase presentados por el estudiante.

Bibliografía: el profesor orientará a cada estudiante en la bibliografía, de acuerdo con el respectivo tema de investigación.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA***MAESTRIA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES MUSICALES***

Nombre del curso: SP-7659 Seminario de Investigación III.

Créditos: 4

Pre-requisito: Seminario de Investigación II.

Descripción: El Seminario de Investigación III es una continuación del Seminario de Investigación II. Su objetivo es brindar apoyo al estudiante en la preparación del avance de investigación y, al mismo tiempo, en la elaboración del proyecto final en la preparación del estudiante en el examen de candidatura.

El seminario es una actividad esencialmente práctica, cuyo éxito depende principalmente del propio estudiante. La contribución del profesor consiste en orientar, criticar y brindar retroalimentación al estudiante, de acuerdo con los requerimientos del proceso de investigación emprendidos.

Objetivos general: es que al finalizar el Seminario III el estudiante tenga elaborado su diseño de tesis y un nuevo material de investigación, con miras a finalizar la etapa de investigación he inicie ya el desarrollo de tesis.

Objetivos específicos:

4. Que el estudiante incorpore en el diseño de tesis las observaciones recibidas al finalizar el Seminario II, para que continúe con el proceso de preparación de ese documento.
5. Que el estudiante vaya cumpliendo con las metas establecidas en el cronograma.
6. El estudiante deberá redactar un porcentaje considerable de la versión preliminar de la Tesis de Maestría.

Metodología: por medio de trabajos semanales, discusión y de trabajos de campo, según lo juzgue el profesor, el estudiante se enfocará en el desarrollo de la investigación.

Evaluación: la nota se obtendrá con base en el trabajo realizado y los documentos que el estudiante presente al final del semestre.

Bibliografía: el profesor orientará a cada estudiante en la bibliografía, de acuerdo con el respectivo tema de investigación.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

MAESTRIA EN ARTES CON ENFASIS EN ARTES MUSICALES

Nombre del curso: SP-7660 Seminario de Investigación IV

Créditos: 4 por curso lectivo.

Pre-requisito: Seminario de Investigación III.

Descripción: El Seminario de Investigación IV es una continuación del Seminario de Investigación III. Su objetivo es brindar apoyo al estudiante en la preparación del avance de investigación y, al mismo tiempo, en la elaboración del proyecto final en la preparación del estudiante en el examen de candidatura.

El seminario es una actividad esencialmente práctica, cuyo éxito depende principalmente del propio estudiante. La contribución del profesor consiste en orientar, criticar y brindar retroalimentación al estudiante, de acuerdo con los requerimientos del proceso de investigación emprendidos.

Objetivos general: es que al finalizar el Seminario IV el estudiante tenga elaborado el proyecto de investigación y redactados por lo menos dos capítulos, con el fin de sustentar el examen de candidatura.

Objetivos específicos:

7. Que el estudiante incorpore en su trabajo de tesis, las observaciones recibidas al finalizar el Seminario III, para que concluya con el documento.
8. Que el estudiante, de acuerdo con el profesor del curso y con el director de tesis, logre presentar exitosamente el examen de candidatura.

Metodología: durante encuentros semanales el estudiante irá afinando el proyecto y escribiendo por lo menos dos de los capítulos con miras en el examen de candidatura y la presentación de este.

Evaluación: la nota se obtendrá con base en los documentos que el estudiante presente al final de cada semestre.

Bibliografía: el profesor orientará a cada estudiante en la bibliografía, de acuerdo con el respectivo tema de investigación.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN ARTES
SP-7644 SEMINARIO INTEGRADO I**

Profesor: Sergio Villena

Horario: Jueves de 17:00 a 20:00 horas.

Créditos: 3

1. Justificación

Partiendo de la consideración de Adorno según la cuál toda obra de arte está atravesada por una duplicidad, en tanto es simultáneamente objeto autónomo y hecho social, este seminario busca estimular la reflexión personal y grupal sobre la problemática relación entre arte y sociedad. Con ese fin, se organiza el curso en tres módulos: el primero estará destinado a la adquisición y discusión de las principales categorías que hacen a una sociología crítica del arte; el segundo se destina a la discusión general de las características que asume la relación entre arte y sociedad en la modernidad y la posmodernidad; finalmente, el tercer módulo tiene por fin acercar esta discusión general a la situación latinoamericana y centroamericana.

2. Objetivo General

Estimular en los estudiantes el desarrollo de una conciencia crítica que le permita reflexionar acerca del lugar del arte y de la práctica artística en determinados contextos históricos y sociales específicos.

3. Objetivos específicos

- a) Que los estudiantes adquieran un conjunto de categorías teóricas que les permitan reflexionar de manera crítica y sistemática sobre la relación entre arte y sociedad.
- b) Que los estudiantes participen en un ámbito de discusión interdisciplinaria que les permita reflexionar acerca de su quehacer como participante en el campo artístico.
- c) Promover entre los estudiantes la adquisición de un conjunto de habilidades analíticas y discursivas que les permitan presentar en contextos académicos (escritos y orales) sus reflexiones sobre la relación arte y sociedad en general, así como sobre su propia práctica, en particular.

4. Contenidos

Presentación del curso

I. Arte y sociedad

- I.1. Arte y sociedad, arte en sociedad, arte con sociedad
- I.2. Raymond Williams
- I.3. Pierre Bourdieu

II. Modernidad y posmodernidad

- II.1. En torno al concepto de modernidad
- II.2. Modernismo: el arte en la modernidad (arte por el arte, el arte y la vida, la muerte del arte)
- II.3. Crítica de la modernidad y el nacimiento de la posmodernidad
- II.4. El posmodernismo: el arte en la posmodernidad (la muerte de las vanguardias y la subordinación del arte al mercado)

III. Globalización y colonialismo

- III.1. La otra cara de la modernidad: el colonialismo
- III.2. Modernidad y posmodernidad en América Latina
- III.3. Aproximación al devenir del arte centroamericano
- III.4. Los desafíos de la globalización

5. Bibliografía

Unidad I

- I.1. Natalie Heinich, **Sociología del arte**, Buenos Aires: Nueva Visión, 2002 [2001]. (Primera parte, "Historia de la disciplina")
- *Adorno, T.W., **Teoría estética**, Barcelona: Orbis, 1983 [1970], (Cap. "Sociedad")

- *Vencenç Furió, **Sociología del arte**, Madrid: Cátedra, 2000. (Capítulo primero, "Objetivos, límites y problemas de la sociología del arte").
- I.2. Williams, Raymond, **Sociología de la cultura**, Buenos Aires, Paidós, 1994 [1981]. Capítulos 2, 3 y 7.
- I.3. Bourdieu, Pierre, **Las reglas del arte**, Madrid: Anagrama, 2002 [1995]. Capítulo "El punto de vista del autor. Algunas propiedades generales de los campos de producción cultural".

Unidad II

- II.1. Berman, Marshal, "Un brindis por la modernidad", en **El debate modernidad-posmodernidad**, AA.VV., Buenos Aires: Puntosur. Habermas, Jürgen, "Modernidad, un proyecto incompleto", en idem.
- II.2. Bürger, Peter, **Teoría de la vanguardia**, Barcelona: Península, 1987 [1974] y "El significado de la vanguardia", en Casullo, op. Cit.
*Eco, Humberto, **La definición del arte**, Barcelona: Martínez Roca, 1970 ("Dos hipótesis sobre la muerte del arte").
- II.3. Lyotard, J.F., "¿Qué era la posmodernidad?", en Casullo, op. Cit.
*Huyssen, A., "Guía de la posmodernidad", en Casullo, op. Cit.
- II.4. Jameson. Fredrik, **El giro cultural**, Buenos Aires: Manantial, 1999. ("¿Fin del arte" o "fin de la historia?")
*Huyssen, A., "En busca de la tradición: vanguardia y posmodernismo en los años 70", en J. Picó (comp.), **Modernidad y posmodernidad**, Madrid: Alianza, 1992

Unidad III

- III.1. Said, Edward, **Imperialismo y cultura**, Barcelona: Anagrama, 1996 [1993]. ("Introducción", Cap. II.4. "El imperio en acción: Aida de Verdi", Cap. III.1. "Siempre existen dos lados").
*Bhabha, Homi, **El lugar de la cultura**, Buenos Aires: Manantial, 2002 [1994]. (Cap. XI. "Cómo entra lo nuevo en el mundo. Espacio posmoderno, tiempos poscoloniales y pruebas de la traducción cultural").
- III.2. Acha, Juan, **Las culturas estéticas de América Latina**, México: UNAM, 1994 (Cap. IV. "El despertar latinoamericanista", *Cap. V. "La inadvertida invasión tecnológica" y *Cap. VI. "De la modernización a la posmodernidad")
García Canclini, Néstor, "Estrategias simbólicas del desarrollismo económico", en **La producción simbólica. Teoría y método en Sociología del Arte**, México: Siglo XXI, 1986.
García Canclini, Néstor, "La cultura visual después de la muerte del arte culto y popular", en F. Calderón (comp.), **Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada posmoderna**, Buenos Aires: CLACSO, s.f.

- III.3. AA.VV., **Visiones del sector cultural en Centroamérica**, San José: AECI, 2000. Capítulos por definir.
AA.VV., **Temas centrales**, San José: Teorética, 2000. Capítulos por definir.
*Cuevas, Rafael, **Traspatio florecido. Tendencias de la dinámica de la cultura en Centroamérica (1979-1990)**, Heredia: EUNA, 1995.
*Cuevas, Rafael, **El punto sobre la i. Políticas culturales en Costa Rica (1948-1990)**, San José: MCJD, 1995.
- III.4. Yúdice, George, "La globalización y la nueva división internacional del trabajo cultural", en AA.VV., **La (in)digestión cultural. Una cartografía de los procesos culturales contemporáneos**, Buenos Aires: Ciccus-La Crujía, 2002.
*Yúdice, George, **El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global**, Barcelona: Gedisa, 2002 (Cap. 8, "Libre comercio y cultura").

* Lecturas complementarias.

6. Evaluación

Exposición: 30%

Reportes de lectura (1 por cada unidad): 30% (cada uno 10%).

Trabajo final: 40% (se pedirá un avance hacia el final del segundo módulo).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO MAESTRÍA EN ARTES SEGUNDO CICLO 2005

Nombre del curso : SP 7645 Seminario Integrado II (Grupo 02)

Profesor titular : Eduardo Torijano

Colabora : Rodrigo Fernández

Noción general en breve

Este Seminario pretende convertirse en una especie de laboratorio que facilite ampliar y profundizar en el conocimiento y la aplicación de distintos procesos de investigación, lo mismo que experimentar con diferentes metodologías y sus fundamentos epistemológicos, haciendo uso de diversas herramientas en su aplicación práctica.

Se estudiarán distintos paradigmas culturales y procesos de pensamiento y razonamiento según distintos autores, en sus encuentros y desencuentros con otras disciplinas y lenguajes, particularmente aquellos relacionados con la

temática de la investigación artística, entendida ésta en su sentido más amplio, y a partir de contextos histórico-conceptuales contemporáneos.

Asimismo, se buscará desarrollar la habilidad para la investigación, la argumentación y la exposición, mediante la práctica –individual y grupal- de ejercicios de lectura, reflexión, discusión y aplicación práctica.

Se enfatizará la escogencia de campos temáticos relativos al trabajo de tesis. Finalmente, se trabajará e insistirá en los aspectos relativos a la presentación de los procesos y resultados de esta experiencia.

Objetivo general.

Llegar a una mejor y más amplia concepción y producción a través de la investigación artística.

Objetivos específicos.

Llegar a una comprensión crítica, amplia y relativamente clara y profunda a propósito del debate contemporáneo en torno a la cultura y al arte.

Experimentar distintos procesos de investigación artística.

Desarrollar un proyecto de investigación.

Temas y contenidos.

1- Uso y particularidades de la técnica de ballet en el bailarín contemporáneo.

2- Destrucción creadora

3- Las cinco pieles en la espiral de Hundertwasser

4- Amighetti muralista .

5- Obviedades autoretratísticas

6- La música en el laberinto

7-Talento o disciplina: el buen intérprete y su relación con el público.

8- Guillermo Tell : una puesta en escena.

9-La incidencia del autor dramático en la interpretación del personaje.

Metodología.

Este Seminario se desarrollará con apoyo en las lecturas señaladas en la bibliografía que a continuación se especifica, lo mismo que en la utilizada en el Seminario Integrado (SP-7644) correspondiente al primer ciclo lectivo, así como en en las bibliografías anotadas en cada uno de los proyectos de investigación formulados por cada estudiante durante ese mismo Seminario (SP-7644) y en las exposiciones de los profesores y/o invitados.

Por tratarse en este Seminario del desarrollo de las propuestas de investigación presentadas por los estudiantes, se desarrollarán y presentarán trabajos individuales cuyos contenidos darán cuenta de los distintos grados de avance del proceso de cada investigación particular, hasta la presentación final, cuya forma y contenido se establecerá para cada caso particular y como resultado de acuerdos entre el profesor y cada estudiante. Por igual, se continuará el trabajo de la bitácora iniciado durante el semestre pasado, y que contiene las ideas, apuntes, dibujos, propuestas, intuiciones, conceptos, etc. etc., que cada estudiante hiciera en relación con los temas estudiados y su proyecto de investigación específico, de forma tal que la dicha bitácora dé cuenta y sirva de apoyo y registro del proceso del Seminario. Esta bitácora

valdrá el 25% de la nota y se entregará el día 24 de noviembre para su evaluación.

Se presentarán dos avances de investigación y se hará una presentación final. Estos trabajos valdrán, cada uno, el 25% de la nota final.

Entrega del primer avance: jueves 22 de setiembre.

Entrega del segundo avance: jueves 3 de noviembre.

Cronograma de actividades.

Semana 1: jueves 11 de agosto .

Entrega y discusión del primer borrador del programa. Introducción general.

Semana 2: jueves 18 de agosto .

Discusión final del programa

Propuestas de trabajo individuales

Semana 3: jueves 25 de agosto .

Conferencia: H. Zamora

Semana 4: jueves 1 de setiembre.

Conferencia : Manuel Monestel

Semana 5 : jueves 8 de setiembre.

Avances de investigación. Revisiones.

Semana 6: jueves 15 de setiembre.

Feriado

Semana 6: jueves 22 de setiembre.

Entrega del primer avance de investigación.

Discusión.

Semana 7: jueves 29 de setiembre.

Conferencia.

Semana 8: jueves 6 de octubre.

Conferencia

Semana 9: jueves 13 de octubre.

Conferencia

Semana 10: jueves 27 de octubre.

Conferencia

Semana 11: jueves 3 de noviembre.

Entrega del segundo avance de investigación.

Discusión.

Semana 12: jueves 10 de noviembre.

Conferencia

Semana 13: jueves 17 de noviembre.

Conferencia

Semana 14: jueves 24 de noviembre.

Presentaciones finales.

Semana 15: jueves 1 de diciembre.

Presentaciones finales.

Bibliografía :

Varios. " **Interdisciplina, escuela y arte**" Publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –CONACULTA- México DF. 2004.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO MAESTRÍA EN ARTES SP-7601 SEMIÓTICA DEL ARTE

Ciclo lectivo: Primer semestre 2003

Créditos: 3

Nivel: Posgrado

Requisitos: Los que señala el SEP

Horas lectivas: 3 semanales

Horas docencia directa: 48 Hs., 3 hs/sem

Naturaleza del curso: teórico

Período: Semestral

1. Fundamentación

"*El afán o la apuesta de la semiótica es decir algo sensato sobre el sentido*"¹. El sentido como objetote la semiótica justificó una gran cantidad de escritos a partir de la construcción oficial de esta ciencia con Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Las escuelas vinculadas a las corrientes procedentes de estos dos fundadores son hoy representadas, entre otros, por Humberto Eco y Algirdas J. Greimas, que se plantean una difícil conexión entre el plano de la teoría, de una semiótica pura, y el otro, de una semiótica aplicada (por ejemplo, al arte plástica, o al teatro, al cine, etc.). Desde este debate se pretende abordar el estudio de la semiótica del arte, a partir de tres perspectivas destacadas: a. su orientación epistemológica, b. su *organon* de modelos y, c. su oposición entre el saber y la práctica.

2. Objetivo instructivo

Análisis semiótico sobre la especificidad de los discursos visuales, audiovisuales, auditivos, espectaculares, etc.

Aplicar al conocimiento de los tipos de comportamientos significantes en el arte y el diseño, considerados como dos etapas de un mismo proceso, o sea, respectivamente como un producto y como un proyecto; a partir del conocimiento básico de la teoría semiótica del medio abarcado.

¹ Paolo Fabbri, *El giro semiótico*, Barcelona: Gedisa, 1999, pág. 11

3. Objetivo educativo

Estimular la aplicación de las leyes que regulan la semiótica y su aplicación a la creación, forma y contenido de una notación (diseño) y su congruencia semántica con la futura realización (producto).

Motivar un análisis más coherente con las exigencias de una escritura dramática especializada en teatro, cine y televisión, radio, etc.

4. Objetivo específico

- Analizar la especificidad semiótica de los signos visuales, audiovisuales, auditivos, espectaculares, etc.
- Aplicar al conocimiento de los tipos de comportamiento significantes en el arte, considerando las obras como dos etapas de un mismo proceso, o sea, como un producto y como un proyecto.
- Aplicar la semiótica al estudio del espacio, el tiempo, el sujeto, el sonido, la imagen, en el arte, desde un enfoque de análisis sintáctico, semántico y pragmático.
- Conocer los elementos que componen una notación artística, considerando su ubicación en el contexto de su sistema de representación (plástico, teatral, cine televisivo, radiofónico, etc.).

5. Contenido

- Definiciones: disciplina? Ciencia? Metodología?
- Elementos de semiótica
- Origen de la semiótica moderna: semiología saussuriana y semiótica peirciana
- El signo verbal y no verbal
- El problema del iconismo
- Comunicación y significación
- Aspectos interdisciplinarios en la semiótica contemporánea
- Teoría sistemática de la notación del arte
- El texto artístico
 - Semiótica y artes plásticas
 - Semiótica cine y televisión
 - Semiótica del teatro y de la danza
 - Semiótica de la moda y de la publicidad
- El hipertexto semiótico

6. Metodología

Se considera 3 etapas de actividades:

- **Teoría básica**, donde el estudiante tiene que conocer la herramienta elemental de la semiótica. Estas clases teóricas tendrán carácter de ponencias sobre un tema específico de semiótica. Los participantes tendrán que integrar el conocimiento con la ayuda de lecturas seleccionadas por el conductor del curso. Los encuentros-charlas

sobre epistemología y modelos semióticos harán énfasis en temas comunes a todas áreas de aplicación artística.

- **Taller experimentación.** Encuentros de análisis y discusión sobre materiales elaborados por estudiantes con respecto a un producto artístico específico.
- **Redacción final de una investigación,** que debe fundamentar, justificar y valorar el proceso de aprendizaje en el análisis semiótico.

7. Medios

Para los ejemplos se cuenta con video proyector de películas en VHS, proyector de filminas, material didáctico en fotocopias.

8. Cronograma

Lección 1

- **Tema 1:** aproximación al concepto de signo en la semiótica de origen sauseriana y peirsiana. Su evolución a través de Barthes y Morris hasta Eco y Greimas.

Lección 2

- **Tema 2:** El problema del iconismo y de la semiótica no verbal. La posición de Maldonado y la polémica en contra de Eco. Estado actual de la cuestión.

Lección 3

- **Tema 3:** La notación de las artes y la congruencia entre obra y proyecto. Teoría sistemática de la notación y creación de modelos. Diagramas, diseños y escrituras especializadas

Lección 4

- **Tema 4:** Espacio y tiempo en arte. Análisis semiótica de la obra de arte. Ejemplos y ejercicios.

Lección 5

- **Tema 5:** Aproximación de la semiótica de las pasiones. Un análisis aplicado a las artes.

Lección 6

- Semiótica de las pasiones: primera aplicación práctica en la pintura.
- **Taller:** análisis de los estudiantes de una obra de arte plástica.

Lección 7

- Semiótica de las pasiones: segunda aplicación práctica en la serie televisiva.
- **Taller:** análisis de los estudiantes de una obra de cine o televisión.

Lección 8

- Semiótica de las pasiones: tercera aplicación práctica en el "spot" publicitario.
- **Taller:** análisis de los estudiantes de una obra de moda o publicidad.

Lección 9

- Semiótica de las pasiones: cuarta aplicación práctica en el teatro.
- **Taller:** análisis de los estudiantes de una obra de teatro o danza.

Lección 10

- Semiótica de las pasiones: primera aplicación práctica en la música.

- **Taller:** análisis de los estudiantes de una obra de música.
- Lección 11
- **Ponencias:** presentación de la investigación del estudiante.
- Lección 12
- **Ponencias:** presentación de la investigación del estudiante.
- Lección 13
- **Ponencias:** presentación de la investigación del estudiante.
- Lección 14
- **Ponencias:** presentación de la investigación del estudiante.
- Lección 15
- **Ponencias:** presentación de la investigación del estudiante.
- Lección 16
- **Conclusiones:** El giro semiótico actual. El hipertexto y la semiótica contemporánea. Cierre del curso.

9. Evaluación

Comprobación de lecturas	20%
Análisis de una obra	20%
Investigación escrita	50%
Participación	10%

10. Referencias bibliográficas

1. Aguilar, Gabriel Hernández (curador), *Figuras y estrategias*; México: Siglo XXI, 1994.
2. Barthes, Roland, *L'aventure sémiologique*, París: Seuil, 1985, trad. español: *La aventura semiológica*, Barcelona: Paidós, 1990.
3. Calabrese, Omar, *Il linguaggio del arte*, Milán: Bompiani, 1985, trad. español: *El lenguaje del arte*, Paidós, 1995.
4. Calabrese, Omar, *L'età neobarroca*, Laterza, Roma, 1987, trad. español: *La era neobarroca*, Cátedra, 1999.
5. Calabrese, Omar, *Como se lee una obra de arte*, Madrid: Cátedra, 1994.
6. Calabrese, Omar (curador), *Le pasión del serial TV*, Roma: RAI-ERI1994, 1994.
7. Calabrese, Omar (curador), *Semiotica della pittura*, Milán: Il Saggiatore, 1980.
8. Calabrese, Omar, Y Mucci, Egidio, *Guida a la semiotica*, Bari: Laterza, 1985.
9. Calabrese, Omar, *La machina della pittura*, Firenze: Sansoni, 1985.
10. Casetti, Francesco y Di Chio, Federico, *Analisi del film*, Bompiani, 1990, trad. Español, *Cómo analizar un film*, Barcelona: Paidós, 1998.
11. Casetti, Francesco y Di Chio, Federico, *Analisi della televisione*, Bompiani, 1990, trad. Español, *Análisis de la televisión*, Barcelona: Paidós, 1998.
12. Casetti, Francesco, *Teorie del cinema*, Bompiani, 1998, trad. Español, *Teorías del cine*, Catedra, 1994.
13. Eco, Humberto, *Trattato di semiótica generale*, Milán: Bompiani, 1975, trad. Español, *Tratado de semiótica general*, Madrid: Lumen, 1994.

14. Fabbri Paolo, *La svolta semiótica*, Roma: Laterza, 1998, trad. Español, *El giro semiótico*, Barcelona, Gedisa, 1999.
15. Fabbri Paolo, *Tácticas de los signos*, Barcelona, Gedisa, 1995.
16. Greimas, J. Algida, *Sémiotique des passions. De état de choses aux état d'âme*, Paris: Seuil, 1991, trad. Español, *Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los estados de ánimo*, México: Siglo XXI, 1994.
17. Groupe U, *Traité du signe visuel*, Paris: Seuil, 1993, trad. Español: *Tratado del signo visual*, Madrid: Cátedra, 1993.
18. Landow, George, P., *Hipertext, The convergente of contemporary critical theory and tecnology*, Jhons Hopkins University, 1992, trad. Español: *Hipertexto*, Paidós, 1995.
19. Lotman, Iuri M., *La semiosfera I*, Madrid: Cátedra, 1996.
20. Lotman, Iuri M., *La semiosfera II*, Madrid: Cátedra, 1998.
21. Lotman, Iuri M., *La semiosfera III*, Madrid: Cátedra, 2000.
22. Morris, Charles, *Foundations of the Theory of Signs*, Mouton, La Haya-Paris, 1971, trad. Español: *Fundamentos de la teoría de los signos*, Barcelona: Paidós, 1985.
23. Nattiez, Jean-Jacques, *Musicologie générale et sémiologie*, Paris: Christian Bourgois, 1987, trad. It., *Musicología generale e semiologia*, Milán: EDT/Musica, 1989.
24. Pezzini, Isabella (curado), *Semiotica delle passioni*, Boloña: Esculapio, 1991.
25. Requena, Jesús González, y De Zárat, Amaya Ortiz, *El esport publicitario. La metamorfosis del deseo*, Madrid: Cátedra 1999.
26. Squicciarino, Incola, *Il vestito parla: considerazione psicologica sull'abbigliamento*, Roma: Amando, 1986, trad. Español: *El vestido habla*, Madrid: Cátedra, 1990.
27. Stefani, Gino, *Catire la musica*, Milán: Bompiani, 1985, trad. Español: *Comprender la música*, Barcelona: Paidós, 1987.
28. Ubersfeld, Anne, *Lire le théâtre*, Sociales, Paris, 1977, trad. Español : *Semiótica teatral*, Madrid : Cátedra, 1989.
29. Vilches, Lorenzo, *La lectura de la imagen*, Barcelona: Paidós, 1995.
30. Zappelli, Gabrio, *La huella creativa, una teoría de la notación en las artes*, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES**

PROGRAMA DEL CURSO

SP-7640 Taller de Artes Escénicas

Programa: Posgrado en Artes con mención en Artes Escénicas.

Profesor: M.A. Manuel F. Ruiz García.

Descripción:

Taller semestral del nivel de Maestría, dedicado al trabajo práctico, experimental y exploratorio, previa contextualización teórica, de propuestas escénicas directas, personales y particulares de cada uno de los estudiantes.

Objetivo General del curso:

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

Haber estructurado un proyecto escénico posible, de carácter práctico pero con fundamentación teórica.

Objetivos específicos:

1. Identificar y reconocer los principales elementos teórico-prácticos necesarios en cualquier proyecto escénico en general.
2. Identificar los aspectos necesarios a tomar en cuenta en un proyecto escénico de carácter particular.
3. Reconocer las particularidades del proyecto en el contexto costarricense.

Contenidos:

1. Elementos teóricos propios de una estructuración de proyecto escénico en general.
2. Elementos prácticos que se deben tomar en cuenta en los proyectos escénicos a nivel general.
3. Elementos teórico-prácticos propios de cada uno de los proyectos presentados.

Metodología:

Investigación de campo, clases magistrales, exposiciones del estudiante, revisión bibliográfica, entrevistas, en el aspecto teórico. Estructuración de rutinas, ejercicios, improvisaciones y otros, propios de la exploración práctica de cada uno.

- FINDLAY, Robert & BROCKETT, Oscar. Century of Innovation. Allyn and Bacon. U.S. 1997.
- GORDON CRAIG, Edward. El Arte del Teatro. Cd. Escenología AC. México, 1999.
- KINDELAN, Nancy. Shadows of Realism. Dramaturgy and the Theories and Practices of Modernism. Praeger. Westport, Connecticut, London, Greenwood, Publishing Group, Inc.
- MACGOWAN, Kenneth & MELNITZ, William. La Escena Viviente. EUDEBA, Buenos Aires, 1966.
- REINELT, Janelle & ROACH, Joseph. Edited by... Critical Theory and Performance. The University of Michigan Press. Ann Arbor, U.S. 1988.
- SELDEM, RAMAN & WIDOWSON. Contemporary Literary Theory. The University Press of Kentucky, U.S: 1993.
- SPANG, Kurt. Teoría del Drama. Lectura y análisis de la obra teatral. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. España, 1991.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
MAESTRIA EN ARTES
PROGRAMA DEL CURSO:
SP-7608 TALLER DE INVESTIGACIÓN**

I. Objetivo General:

Una vez concluido el taller los participantes deberán conocer los caminos lógicos del pensamiento científico, lo cual resulta imprescindible para el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y creadoras y para la consolidación de la mirada profesional sobre sus propias prácticas artísticas.

II. Contenidos

1. La metodología de la investigación Científica. Su objeto
2. Características de la investigación Científica.
 - 2.1. El problema
 - 2.2. El objeto
 - 2.3. Los objetivos
 - 2.4. La relación entre el problema, el objeto y los objetivos de la investigación
3. El contexto en la investigación Científica. Factores objetivos y subjetivos
4. El modelo teórico de la investigación
 - 4.1. El marco teórico
 - 4.2. El diagnóstico del objeto de la investigación

Semana 6

- Tema 2: características de la investigación científica: Los objetivos.
La relación entre el problema, el objeto y los objetivos.
Clase práctica

Semana 7

- Tema 3: el contexto en la investigación científica
Clase magistral y sesión de discusión

Semana 8

- Tema 4: el modelo teórico
Clase magistral y sesión de discusión

Semana 9

- Tema 4: el modelo teórico
Clase magistral y sesión de discusión

Semana 10

- Tema 5: los métodos y procedimientos
Clase magistral y sesión de discusión

Semana 11

- Tema 5: los métodos y procedimientos
Clase práctica

Semana 12

- Tema 5: los métodos y procedimientos
Conferencia magistral

Semana 13

- Tema 6: el proceso de la investigación
Clase práctica

Semana 14

Consultas personalizadas de seguimiento
Clase práctica

Semana 15

Entrega trabajo **final**
Encuentro

V. Bibliografía

Briones, Guillermo (1966). *Epistemología de las Ciencias Sociales*. Bogotá: ASCUN-ICFES.

- Segunda Unidad. Capítulo 3
- Cuarta Unidad, Capítulos, 2,3.

Eco, Humberto (1998) *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Barcelona: Gedisa Editorial.

- Capítulos 1 y 2

Maturana, U. y Varela, F () *El árbol del Conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria

- Capítulos 1: conocer el conocer

Sandoval, Carlos A. (1997) *Investigación cualitativa*. Bogotá: ASCUN-ICFES.

- Tercera unidad
- **Cuarta unidad**

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES

PROGRAMA DEL CURSO SP-7628 TEORIA DE LA ESTRUCTURA DRAMATICA

Programa: Posgrado en Artes con énfasis en Artes Escénicas.

Profesor: M.A. Manuel F. Ruiz García.

Créditos: 3.

Tipo de curso: Teoría.

Descripción:

Curso teórico semestral de tres horas por semana dedicado a profundizar en la estructura de la obra dramática partiendo de paradigmas de estructuras teatrales tradicionales y no-tradicionales.

Con la utilización comparativa de instrumentos conceptuales contemporáneos se estudia a fondo el sentido de la acción dramática. Todo esto con la finalidad de poder contar con las herramientas necesarias para el análisis y profundización de las obras y textos dramáticos.

Objetivo General del curso:

Lograr una comprensión en el sentido más amplio posible, de la complejidad contemporánea de la obra dramática como una estructura de acciones que configura un sistema semántico cargado de significaciones.

Objetivos específicos:

- Hacer revisiones de las teorías dramáticas tradicionales y no-tradicionales, clásicas y contemporáneas.
- Conocer y reconocer las teorías dramáticas más importantes del Siglo XX en Occidente.

Descripción de temas:

- 1 ARISTÓTELES.- "Retórica" y "Poética". Revisión de conceptos:
 - a. Ethos
 - b. Harmatia
 - c. Peripecia
 - d. Anagnórisis
 - e. Catársis
 - f. Compasión & Terror.

- 2 TRAMA E HISTORIA.- Situación, acción, suceso. Composición de la historia, la trama; estructura y sus funciones. Fuerzas en pugna de la trama
 - a. El Conflicto. *La tensión dramática. Tipos de conflicto. Personaje-Status Quo.*
 - b. Protagonista y Antagonista. *Las metas de los personajes. Conflicto protagonista-antagonista.*
 - c. El incidente desencadenante. *La situación previa. El incidente y lo que desencadena.*
 - d. Los subtemas
 - e. La estructura clásica. *Planteamiento, nudo y desenlace.*
 - f. El desarrollo del acontecer. *Identificación, verosimilitud, causalidad.*
 - g. Otros componentes de la acción y tipos de estructura. *Puntos de giro. El error trágico y el reconocimiento.*

- 3 EL PERSONAJE.-
 - a. El ser en acción. Idea del personaje.
 - b. El personaje dramático.
 - c. El personaje en el Siglo XX. Personaje psicológico. Personaje Épico. Meta-personaje.
 - d. Personalidad del personaje.
 - e. Personajes secundarios.
 - f. Rasgos y tipologías.
 - g. Evolución y transformación del personaje.
 - h. La emoción en el personaje.
 - i. Personaje y realidad.

- 4 EL TIEMPO.-
 - a. Percepción y vivencia del tiempo.
 - b. Tiempo objetivo-tiempo subjetivo.
 - c. Manipulación del tiempo dramático.
 - d. Semantización del tiempo dramático. Unicidad y diversidad de tiempos. Linealidad y ciclicidad. Pausas y silencios.
 - e. Tempo y tiempo.
 - f. En tiempo en el drama.

- 5 FILOSOFÍA Y TEATRO.-
 - a. Propósito y valor de la obra dramática.

b. Filosofía y teatro.

- 6 EL PAPEL DEL "DRAMATURGEN" O "DRAMATURG".-
- a. Dramaturgen... ¿teatrólogo?
 - b. Pre-producción
 - c. Producción
 - d. Pos-producción.

Actividades del Curso:

Ocasionales clases magistrales. Las actividades de este curso se trabajarán más en forma de seminario o coloquio, donde se realizarán discusiones y sesiones de trabajo manejadas más por los estudiantes que por el profesor. Cada día de clases un estudiante distinto dirigirá la discusión sobre lo leído o investigado. Se harán dos trabajos de investigación. Uno sobre un texto original teórico; el otro derivado de los procesos de la discusión en clase.

Cronograma:

- 1 Semana: revisión teorías aristotélicas.
- 2 a 5 Semanas: la trama, la historia.
- 6 a 9 Semanas: el personaje.
- 10 Semana: exposición primer trabajo.
- 11 Semana: el tiempo.
- 12 y 13 Semana: filosofía y teatro.
- 14 y 15 Semana: Dramaturgen
- 16 Semana: exposición segundo trabajo.

Evaluación:

Primer trabajo	30%
Segundo trabajo	30%
Discusión en clase	40%

Bibliografía:

- ABIRACHED, Robert. **La Crisis del Personaje en el Teatro Moderno.** Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid: 1994.
- ADAMS, Hazard & SEARLE, Leroy. Edited by. **Critical Theory Since 1965.** University Presses of Florida. Florida State University Press. Tallahassee, U.S. 1986.
- ALONSO DE SANTOS, José Luis. **La Estructura Dramática.** Editorial Castalia. España. 1998.
- ARISTÓTELES. **Poética.** Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Editorial Gredos, Madrid, 1974.

- BENTRLEY, Eric. **La Vida del Drama**. Editorial Pairós, México, 1998.
- BERTHOLD, Margot. **Historia Social del Teatro**. Dos Tomos, Editorial Guadarrama, Madrid, 1974.
- BOIADZHIEV, G.N. & DZHIVELEGOV. **Historia del Teatro Europeo**. Editorial Losada, Argentina, 1957.
- BROCKETT, Oscar. **The Essential Theatre**. Holt, Rinehart and Winston, U.S. 1976.
- BROCKETT, Oscar. **History of the Theatre**. Allyn and Bacon. U.S. 1991.
- BROOK, Peter. **El Espació Vacío**. Ediciones de bolsillo. Ediciones Península, Barcelona, 1973.
- BROOK, Peter. **La Puerta Abierta**. Ediciones El Milagro. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1998.
- CARLSON, Marvin. **Theories of the Theate**. Cornell University Press. U.S. 1996.
- FINDLAY, Robert & BROCKETT, Oscar. **Century of Innovation**. Allyn and Bacon. U.S. 1997.
- GORDON CRAIG, Edward. **El Arte del Teatro**. Cd. Escenología AC. México, 1999.
- GROTOWSKY, Jerzy. **Hacia un Teatro Pobre**. Siglo XXI Editores. México, 1971
- GROTOWSKY, Jerzy. **Teatro Laboratorio**. Siglo XXI Editores & Tusquets Editor, Barcelona, 1970.
- GUTIÉRREZ, Sonia. Editada por... **Teatro Popular y Cambio Social en América Latina. Panorama de una experiencia**. Educa, San Salvador, 1979.
- HAUSSER, Arnold. **Historia Social de la Literatura y el Arte**. Editorial UTHEA, México, 1961,
- KINDELAN, Nancy. **Shadows of Realism. Dramaturgy and the Theories and Practices of Modernism**. Praeger. Wesport, Connecticut, London, Greenwood, Publishing Group, Inc.
- MELLENDEZ QUIROA, Leonel. **Hacia un Nuevo Teatro Latinoamericano**. Educa, San Salvador, 1977.

- REINELT, Janelle & ROACH, Joseph. Edited by... **Critical Theory and Performance.** The University of Michigan Press. Ann Arbor, U.S. 1988.
- SELDEM, RAMAN & WIDOWSON. **Contemporary Literary Theory.** The University Press of Kentucky, U.S.: 1993.
- SPANG, Kurt. **Teoría del Drama. Lectura y análisis de la obra teatral.** Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. España, 1991.

TEORIA DE LAS ARTES VISUALES SP-7654

1. **Nombre del curso:** teoría de las artes visuales
2. **Programa de Posgrado al que pertenece el curso:** Maestría en Artes con énfasis en Artes Plásticas
3. **Profesor que lo imparte:** Ana Mercedes González Kreysa
4. **Ciclo lectivo en que se imparte:** II semestre
5. **Número de créditos:** 2
6. **Requisitos y co-requisitos propuestos:** ninguno
7. **Horas de teorías y horas de práctica:** teoría 1 horas, práctica 1 hora
8. **Justificación de la propuesta:** el curso en mención viene a reforzar desde un punto de vista teórico las diversas posturas historiográficas de la Historia del Arte con énfasis en la Escuela de Viena.
9. **Objetivo del curso:** brindar al estudiante una visión y un espacio de análisis aplicado a las diversas metodología circunscrita dentro de la Escuela de Viena.
10. **Objetivos específicos:** analizar los textos básicos de los principales representantes de la Escuela de Viena, dar seguimiento a la importancia de esta instancia para la implementación de una historia del arte científico-social, realizar ensayos prácticos aplicando los métodos de análisis de la Escuela de Viena y establecer su vigencia en el análisis del arte del presente.
11. **Breve descripción de los temas, unidades o aspectos que contiene el curso:** introducción: breve repaso en torno al significado e importancia de la historiografía del arte. Primera parte: antecedentes de la Escuela de Viena o de la "Pura Visualidad" (el discurso estético empirista, las propuestas de K. Fiedler, A. Hildebrandt y Hans von Marées. La Escuela de Viena: Alois Riegel y el *kunstwollen*. Heinrich Wölfflin: conceptos fundamentales de la historia del Arte. Berenson, Focillon, Worringer, Frey, Venturi, Fry, etc. Un sesgo hacia una Historia del Espíritu: Max Dvorak. Segunda parte: análisis de textos pertinentes pertenecientes a los diversos investigadores estudiados. Propuestas prácticas: ensayo de análisis de obras elegidas por el estudiante utilizando la metodología formalista y conclusión en torno a la propuesta de la Escuela de Viena.
12. **Descripción de las actividades del curso:** exposiciones magistrales por parte del profesor, presentación de lecturas y asignaciones por parte de los estudiantes. Trabajos en grupos de análisis de obras.
13. **Cronograma:**

Primera semana: lectura del programa. Breve introducción a los estudios historiográficos.

Segunda a tercera semana: antecedentes de la Escuela de Viena y la Pura Visualidad: el discurso estético empirista y kantiano y las propuestas de K. Fiedler, A. Hildebrandt y Hans von Marées.

Cuarta a quinta semana: la escuela de Viena: Alois Riegel y el Kunstwollen.

Sexta a séptima semana: Heinrich Wofflin: Conceptos fundamentales de la Historia del Arte.

Octava semana: Presentación del primer trabajo de investigación.

Novena a décima semana: Berenson, Focillon, Worringer, Frey, Venturi, Fry, etc.

Onceava a doceava semana: Un sesgo hacia una historia del espíritu: Max Dvorack.

Treceava a quinceava semana: Propuestas prácticas: ensayo de análisis de obras escogidas por el estudiante.

Dieciseava semana: Conclusiones en torno a la propuesta de la escuela de Viena.

14. Bibliografía de Referencia:

- Bauer, Hermann, Historiografía del Arte, Madrid, Ediciones Taurus, 1980.
- Berensoa, Bernard, Los pintores italianos del Renacimiento, México, Edit. Leyenda, 1944.
- Bozal, Valeriano, Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas, 2 Volúmenes, Madrid, Balsa de la Medusa Visor, 1996.
- Checa, Cremades et al, Guía para el estudio de la Historia del Arte, Madrid, Ediciones Cátedra S.A, 1992.
- Fernández A, José, Teoría y Metodología de la Historia del Arte, Barcelona, Editorial Anthropos Ltda, 1990.
- Hauser, Arnold, Teorías del Arte, Ediciones Guadarrama, 1975
- Ocampo, Estela, Perán, Martí, Teorías del Arte, Barcelona, Icaria Editorial, 1988
- Varios Autores, Antología de Textos y Teoría del Arte, México, UNAM, 1976
- Wofflin, Heinrich, Categorías Fundamentales de la Historia del Arte, Madrid, Espasa- Calpe, 1983
- Wofflin, Heinrich, Renacimiento y Barroco, Barcelona, Edit. Paidós, 1986
- Worringer, W., Abstracción y Naturaleza, México, Fondo de Cultura Económica, 1975
- Worringer, Arte Egipcio, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972

Esta bibliografía será ampliada en el transcurso del curso.

Evaluación:

- Trabajo de investigación 1 (Primera parte) 25%
- Trabajo de Investigación 2 (Primera parte) 25%
- Trabajo Práctico de Análisis (Segunda parte) 30%
- Asistencia y Participación 20%

IMPROVISACIÓN PARA INSTRUMENTISTAS

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ARTES/UCR

Programa de Curso.

Período: 2006. Semestral

Naturaleza: Teórico-práctico

Créditos: 3

Horas presenciales: 2.30

Horas de estudio:

Profesor: M.M. Luis Monge

Sigla: SP 7663

INTRODUCCIÓN

La improvisación como parte de las habilidades discursivas de un músico ejecutante tiene su fundamento en tres ejes:

1. Recursos técnico-interpretativos instalados funcionalmente.
2. Una actitud comunicativa particular.
3. Práctica constante.

La instalación funcional de recursos técnico-interpretativos se refiere a herramientas teórico-técnicas del ejecutante en el sentido del manejo de estructuras rítmicas, melódicas y armónicas muy diversas en su conjugación para la sintaxis musical, formas de construcción musical así como el manejo de estilos musicales distintos y su aplicación al instrumento respectivo. La "conversación" musical espontánea es posible en la medida que se acumulan en el instrumentista nociones claras de formas y fórmulas, así como la conexión entre ellas. Se requiere de una actitud comunicativa particular en el tanto se trata de desarrollar la necesidad y el disfrute de expresar pensamientos, emociones o imágenes surgidas totalmente del "yo" interior en el instante. Esta conversación se establece entre el instrumentista y el público, o entre los integrantes de un grupo instrumental y el público. En contraste con ello, está la interpretación de textos musicales en donde el ejecutante sigue un "mapa" o "guión" detalladamente preestablecido como es el caso de la literatura musical relacionada con el concepto clásico occidental, o por algunos denominada música académica. Tal calificación procura denotar su modo de transmisión por medio de la escritura y una codificación que se establece y aprende según los cánones del sistema académico occidental.

La improvisación musical es una práctica cultivada en todas las épocas de la historia de la música y en todas las civilizaciones, sin embargo al remitirnos a nuestra cultura académico-musical eurocéntrica actual enfrentamos una disyuntiva particular. Por un lado, el instrumentismo musical en occidente evidencia un sorprendente desarrollo en precisión sonora, dominio técnico-mecánico y cantidad de repertorio de los intérpretes profesionales. Por otro lado, la práctica e importancia de la expresión musical improvisada fue

sistemáticamente ignorada en la mayor parte de los programas académico-musicales de nivel superior de occidente desde mediados del siglo XIX.

A partir de la década de los 70's del siglo XX vuelve a considerarse en los más avanzados centros de enseñanza musical europeos y norteamericanos la cuestión de la práctica y habilidades improvisatorias del instrumentista y músico profesional en general. Esto en parte como resultado de nuevas corrientes y estilos de composición musical, las nuevas tecnologías y sus implicaciones en el oficio musical, las tendencias mercadológicas de la industria de la música y sin ninguna duda por la imparable incursión y consolidación del Jazz como música "académica", cuya naturaleza es de carácter intensamente –no exclusivamente-improvisatorio.

En la década de los 80's del mismo siglo se empiezan a definir contenidos y curricula específicos para el desarrollo de la improvisación en las carreras de música de nivel superior y empiezan también a establecerse academias independientes de los centros académicos tradicionales, cuyo enfoque y objetivos están dirigidos al entrenamiento del músico, en especial del instrumentista a partir de las manifestaciones musicales del siglo xx. El Jazz es el lenguaje musical que más se ubica en dichos contenidos, no obstante se han empezado a integrar lenguajes musicales orientales, africanos y otros del continente americano hasta hace poco confinados a la estantería de lo "exótico". Estas culturas musicales han sido tipificadas como de "código popular" de alguna manera para distinguir su dinámica de tradición oral y viva expresión cotidiana de los pueblos, pero que en muchos casos exigen una fina destreza improvisatoria y cuyos elementos estructurales e idiomáticos se vienen comprendiendo, sistematizando y universalizando poco a poco.

Los contenidos y el entrenamiento progresivo de la improvisación en los planes de estudio de las carreras de instrumento representa una necesidad de formación musical integral creativa para el ejecutante, que le permite un encuentro más íntimo consigo mismo, le abre espacios para posicionarse en diferentes medios artísticos nacionales e internacionales, y le da mayor acceso a repertorios que requieren de habilidades musicales improvisatorias cada vez más específicas y consistentes.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO (Metodología)

Curso teórico-práctico grupal donde el ejecutante, conociendo ya los elementos de la arquitectura musical, desarrolla improvisaciones coherentes y elocuentes mediante prácticas individuales y grupales, audiciones, demostraciones y grabaciones guiadas o asignadas por el profesor.

OBJETIVO GENERAL

1) Desarrollar una actitud y aptitud en el ejecutante que le permita usar su instrumento para su expresión individual o grupal espontánea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ampliar el conocimiento de técnicas de composición musical y su aplicación práctica.

2. Desarrollar la sensibilidad para relacionar imágenes, texturas, pensamientos y sentimientos con sonoridades particulares y pequeñas locuciones musicales.
3. Desarrollar la capacidad analítica musical para discernir las funciones armónico-melódicas y rítmicas de distintos estilos musicales y su aplicación a la ejecución espontánea.

CONTENIDOS

.-Patrones cíclicos.

Secuencias (armónicas o melódicas).
Tipologías de acompañamientos.

.-Timbres y colores.

.-Melodización.

Contorno como elemento de coherencia y articulación.
Puentes y acordes en plano horizontal.
Aproximaciones diatónicas y cromáticas.

.-Escalas y construcciones de series por relación tetracórdica diatónica o modal.

.-Técnicas de elaboración musical de microformas y macroformas.

Transporte, aumentación, disminución, inversión, etc.

.- Audiciones críticas y transcripciones.

EVALUACIÓN

Asistencia 30%
Trabajos 30%
Examen final 40%

CRONOGRAMA

Las sesiones serán en forma intensiva durante el mes de julio y agosto con el siguiente horario:

Julio 2006	Agosto
L 3,10,17,24	L 7
M 5,12,19,26	M 2,9
V 7,14,21,28	V 11

BIBLIOGRAFÍA

Ford Charles. 1995, Free Collective Improvisation in Higher Education. British Journal of Music Education, 12, p. 103-112.

Smith LaDonna, 2005. Improvisation as a Form of Cultural Recreation. Sitio Internet: <http://www.the-improvisor.com/articles.htm>

Allen Susan. 2002. Teaching Large Ensemble Music Improvisation. Radical Pedagogy. California Institute of the Arts.

Bergstroem-Nielsen Carl. 1998 "The Methodology of Godfried-Willem Raes'. Improvisation Teaching at the Conservatory of Gent, Belgium." Sitio internet: http://www.logosfoundation.org/g_texts/improvisation-methodology.html

Christ, DeLone, Kliewer, Rowell, Thomson. 1980. Materials and Structure of Music. Vol I y II. New Jersey: Prentice Hall. Third Edition.

Slonimsky Nicolas. 1986. Thesaurus of Scales and melodic Patterns. New York: Schirmer Books.

Toch Ernst. 1994. La Melodía. Barcelona: Editorial Labor. 4ta. Edición.

Schönberg A. 1982. Fundamentals of Musical Composition. Great Britain: Gerald Strang and Leonard Stein. Faber and Faber

MAESTRIA EN ARTES SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO INVESTIGACION DIRIGIDA 1

1. Nombre del curso

Investigación Dirigida I, SP-7649

2. Programa de Posgrado al que pertenece el curso

Posgrado en Artes

3. Profesor que lo imparte

ML. Karen Poe

4. Ciclo lectivo en que se imparte

II ciclo lectivo, 2002

5. Número de créditos: 5

6. Requisitos y correquisitos propuestos

Ser estudiante del Posgrado en Artes, y haber aprobado el curso Taller de Investigación.

7. Horario del curso

A convenir

8. Horas de teoría y horas de práctica

Cinco horas semanales de práctica

9. Justificación de la propuesta

La Maestría en Artes es una maestría de corte académico, cuyo requisito final de graduación es la defensa de una tesis de maestría. Dado que el grueso de los estudiantes del Programa no han elaborado previamente trabajos de tesis de tipo académico, se ha detectado la necesidad de un espacio académico articulado en el cual dar una orientación inicial que permita superar las dificultades en el escogimiento de un tema adecuado, y en la elaboración de un proyecto inicial, que sirvan al estudiante como guía en su trabajo de tesis. El curso de Investigación Dirigida I marca el inicio del trabajo sistemático e individual de los estudiantes en su proyecto de tesis. Durante el curso, los estudiantes, guiados por el profesor, afinan la delimitación de su tema de tesis, y empiezan a elaborar su proyecto.

10. Objetivo general del curso

Brindar al estudiante un espacio idóneo donde iniciar de manera guiada su trabajo de elaboración de tesis.

11. Objetivos específicos

Al finalizar el curso

1. El estudiante deberá tener claramente formulado un tema adecuado de tesis
2. El estudiante deberá tener un anteproyecto de tesis

12. Breve descripción de los temas, unidades o aspectos del curso

Según las necesidades de cada estudiante

13. Descripción de las actividades del curso

Según las necesidades de cada estudiante

14. Cronograma

Según el avance de cada estudiante

15. Bibliografía de referencia

Según las necesidades de cada estudiante

16. Evaluación

Definición de un tema adecuado de tesis	25%
Elaboración de un anteproyecto de tesis	75%

**MAESTRIA EN ARTES
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
INVESTIGACION DIRIGIDA II**

1. Nombre del curso

Investigación Dirigida II, SP-7650

2. Programa de Posgrado al que pertenece el curso

Posgrado en Artes

3. Profesor que lo imparte

ML. Karen Poe

4. Ciclo lectivo en que se imparte

II ciclo lectivo, 2002

5. Número de créditos

Cinco

6. Requisitos y correquisitos propuestos

Ser estudiante del Posgrado en Artes, y haber aprobado el curso Investigación Dirigida II

7. Horario del curso

A convenir

8. Horas de teoría y horas de práctica

Cinco horas semanales de práctica

9. Justificación de la propuesta

La Maestría en Artes es una maestría de corte académico, cuyo requisito final de graduación es la defensa de una tesis de maestría. Dado que el grueso de los estudiantes del Programa no han elaborado previamente trabajos de tesis de tipo académico, se ha detectado la necesidad de un espacio académico articulado en el cual dar una orientación inicial que permita superar las dificultades en el escogimiento de un tema adecuado, y en la elaboración de un proyecto inicial, que sirvan al estudiante como guía en su trabajo de tesis. El curso de Investigación Dirigida II continúa el trabajo sistemático e individual de los estudiantes en su proyecto de tesis iniciado en Investigación Dirigida I. Durante el curso, los estudiantes, guiados por el profesor, afinan su proyecto de tesis, y empiezan a preparar su examen de candidatura.

10. Objetivo general del curso

Brindar al estudiante un espacio idóneo donde continuar de manera guiada su trabajo de elaboración de tesis

11. Objetivos específicos

Al finalizar el curso

3. El estudiante deberá tener claramente formulado y elaborado su proyecto de tesis
4. El estudiante deberá tener una versión preliminar del documento que posteriormente defenderá en su examen de candidatura

12. Breve descripción de los temas, unidades o aspectos del curso

Según las necesidades de cada estudiante

13. Descripción de las actividades del curso

Según las necesidades de cada estudiante

14. Cronograma

Según el avance de cada estudiante

15. Bibliografía de referencia

Según las necesidades de cada estudiante

16. Evaluación

Proyecto de tesis	50%
Versión inicial de documento para candidatura	50%

ANEXO C

MAESTRIA EN ARTES

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO
EN LA MAESTRIA EN ARTES

CARACTERISTICAS ACADEMICAS DE ALGUNOS DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LA MAESTRIA EN ARTES

DOCENTE	GRADO ACADEMICO	UNIVERSIDAD DONDE OBTUVO EL POSGRADO	INSTITUCION DONDE TRABAJA
1.	Maestría en Música	Florida Internacional University-UCR	UCR
2.	Doctorado	Instituto Superior de Artes , Habana, Cuba	Veritas, UCR
3.	Doctorado	Harvard-UCR	UCR
4.	Maestría en Literatura	UCR	UCR
5.	Maestría en Artes	UNAM-UCR	UCR
6.	Arquitecto	UNAM-UCR	UCR
7.	Maestría en Artes	UCR	UCR
8.	Doctorado	Universidad de Texas-UCR	UCR
9.	Maestría en Música	Indiana University	UCR
10.	Maestría en Historia	Schola Cantorum de Paris-UCR	UCR
11.	Maestría en Música	Universidad de Kansas-UCR	UCR
12.	Maestría en Música	Universidad Carnegie- Mellon	UCR
13.	Maestría en Música	Pennsylvania- UCR	UCR
14.	Maestría en Psicología	UCR	UCR
15.	Máestría en Música	Universidad de New Orleans-UCR	UCR
16.	Maestría en Música	Universidad de Lowell-UCR	UCR
17.	Doctorado en Música	Universidad de Boston-UCR	UCR
18.	Maestría en Música	School Florida Internacional-UCR	UCR
19.	Maestría en Música	Musichochschule Stuttgart- UCR	UCR
20.	Maestría en Música	Conservatorio Tchaikovski	UCR
21.	Maestría en Música	Musichochschule Manchen- UNA	UNA
22.	Maestría en Artes	Universidad de Costa Rica	UCR
23.	Maestría en Literatura	UCR	UCR
24.	Doctorado Teatro	La Sorbona, París	UCR

DOCENTE	GRADO ACADEMICO	UNIVERSIDAD DONDE OBTUVO EL POSGRADO	INSTITUCION DONDE TRABAJA
25.	Maestría en Dramática	Universidad de Kansas-UCR	UCR
26.	Maestría en Música	Universidad Central de Venezuela-UCR	UCR
27.	Maestría en Música	Universidad Braudom-UCR	UCR
28.	Maestría en Música	Universidad de Israel	UCR
29.	Doctorado	Luisiana State University (en proceso)-UCR	UCR

ANEXO D

**MAESTRIA EN ARTES
LISTADO DE TESIS DE LA MAESTRIA EN ARTES**

LISTADO DE TESIS DE LA MAESTRÍA EN ARTES

AUTOR	PROFESOR	TITULO	AÑO
Rodríguez M. Rebecca	Ligia Bolaños	El portal y el rezo del niño, un espacio de sociabilidad	1997
Ruiz R. Blanca	Ligia Bolaños	El portal y rezo del niño, un espacio de encuentro de prácticas populares, sacras y transgresoras	1997
Calderón A. Gabriela	Bernal Herrera	Lenguajes no verbales en arte(construcción de un lenguaje visual para pantallas múltiples en espectáculos audiovisuales)	1998
Soto M. Max		Disgregación del elemento artístico : vía de construcción de universos discursivos	1998
Zavaleta O. Eugenia	Iván Molina	Las exposiciones de artes plásticas (1928-1937) en Costa Rica	1998
Villareal M. Raquel	Ligia Bolaños	Una región de placer, el placer de una región	1999
Avila A. Marta	Bernal Herrera	Producción coreográfica en la danza escénica en Costa Rica. Década del 90	2000
Zamora R. Herbert	Sonia Quesada	La conceptualización de la vejez y la muerte en los textos plásticos y literarios de Francisco Amighetti	2000
Palacios R. Lilia	Karen Poe	El análisis intertextual en la danza escénica(propuesta de un método y su aplicación en la lectura de 1997..dos años después de Rogelio López)	2001
Zapelli C. Gabrio	Margarita Rojas	La teoría sistemática de la notación en las artes	2001
Avila S. Marjorie	Gabrio Zappelli	El espacio en las instalaciones artísticas : Aproximación a las instalaciones realizadas por Marisel Jiménez y Ottón Solís Quirós	2002
Garnier Z. José	Luis Thenon	Problemática en el diseño esceno-arquitectónico. Aproximación alternativa para la construcción de la teatralidad.	2002

Quesada C.Lylliam	María Bonilla	Los procesos de creación teatral en la práctica actoral costarricense	2002
Gedak M. Nuria	William Monge	Estudio del deterioro y propuesta de conservación y restauración de la pintura de Roberto Fontana “ Alegoría a las artes”	2003
Vargas. S. Gilbert	Bernal Herrera	Método de análisis para textos visuales. Lectura de la ciudad de San José como texto artístico	2003
Banuet B. Marcelle		La industria de las artes gráficas en Costa Rica, el caso actual de la pequeña industria gráfica	
Monestel R. Manuel	Rina Cáceres	Historia del Calypso en Limón (1920-2000)	2004
Padilla Euclides		Filosofía del arte en Camus 1990	
Pinto L. Roxana		Frida Kahlo: una mirada poética	
Sobrado L. Tatiana	María Bonilla	Propuesta metodológica para la adaptación teatral a partir de la experiencia actoral	2004

ANEXO E

MAESTRIA EN ARTES
LISTADO DE TESIS DE LA MAESTRIA EN ARTES
1997-2007

LISTADO DE TESIS DE LA MAESTRÍA EN ARTES

AUTOR	TITULO	AÑO
Rodríguez M. Rebecca	El portal y el rezo del niño, un espacio de sociabilidad	1997
Ruiz R. Blanca	El portal y rezo del niño, un espacio de encuentro de prácticas populares, sacras y transgresoras	1997
Calderón A. Gabriela	Lenguajes no verbales en arte(construcción de un lenguaje visual para pantallas múltiples en espectáculos audiovisuales)	1998
Soto M. Max	Disgregación del elemento artístico : vía de construcción de universos discursivos	1998
Zavaleta O. Eugenia	Las exposiciones de artes plásticas (1928-1937) en Costa Rica	1998
Villareal M. Raquel	Una región de placer, el placer de una región	1999
Avila A. Marta	Producción coreográfica en la danza escénica en Costa Rica. Década del 90	2000
Zamora R. Herbert	La conceptualización de la vejez y la muerte en los textos plásticos y literarios de Francisco Amighetti	2000
Palacios R. Lilia	El análisis intertextual en la danza escénica(propuesta de un método y su aplicación en la lectura de 1997..dos años después de Rogelio López)	2001
Zapelli C. Gabrio	La teoría sistemática de la notación en las artes	2001
Avila S. Marjorie	El espacio en las instalaciones artísticas : Aproximación a las instalaciones realizadas por Marisel Jiménez y Ottón Solís Quirós	2002
Garnier Z. José	Problemática en el diseño esceno-arquitectónico. Aproximación alternativa para la construcción de la teatralidad.	2002
Quesada C. Lylliam	Los procesos de creación teatral en la práctica actoral costarricense	2002
Gedak M. Nuria	Estudio del deterioro y propuesta de conservación y restauración de la pintura de Roberto Fontana " Alegoría a las artes"	2003
Vargas. S. Gilbert	Método de análisis para textos visuales. Lectura de la ciudad de San José como texto artístico	2003

AUTOR	TITULO	AÑO
Banuet B. Marcelle	La industria de las artes gráficas en Costa Rica, el caso actual de la pequeña industria gráfica	
Monestel R. Manuel	Historia del Calypso en Limón (1920-2000)	2004
Padilla Euclides	Filosofía del arte en Camus 1990	
Pinto L. Roxana	Frida Kahlo: una mirada poética	
Sobrado L. Tatiana	Propuesta metodológica para la adaptación teatral a partir de la experiencia actoral	2004
Ramírez M. María Aniella	Una Perspectiva Fenomenológica	2005
Toruño S. Maritza	"Medusa" de Emilio Carballido imagen fracturada de los mitos modernos	2005
Vega A. María Eugenia	Espacios para soñar una análisis reflexivo de una obra plástica	2005
Chappellín M. Evelyn	El movimiento corporal como forma de expresión (en el niño y niños de 7 a 10 años)	2006
Mandel K. Claudia	Un mapa del cuerpo femenino y su reconstrucción en las artes visuales contemporáneas	2006
Rojas G. José Manuel	El gusto musical contemporáneo: el caso del área metropolitana costarricense	2007
Castellón M. María del Pilar	Trayectoria Teatral de un Exilio Chileno: Grupo Surco	2007
Aguilera L. Abelardo	El Teatro Postmoderno de Ramón Griffero: 1983-2003	2007
Anglin F. Lloyd Richard	Corrientes Estilísticas del Humor Gráfico Costarricense: 1981-2006	2007
Dormond H. Randall	La Guitarra en Costa Rica (1800-1940)	2007
Protti R. Giancarlo	Gestión Cultural y Sostenibilidad de Gupos Independientes de Producción Escénica en Costa Rica- El Caso de la Asociación Cultural Giratablas.	2007