

PROGRAMA SEMESTRAL DE ASIGNATURA DESGLOSADO

Enero

LICENCIATURA: **ARTES VISUALES**

MATERIA: **ANÁLISIS DE LA CULTURA (Optativa)**

SEMANA: **3**

SEMESTRE: **2019-2**

HORAS DE CLASE A LA

TIPO ASIGNATURA:
TEÓRICO-PRÁCTICO

CATEDRÁTICO: **Dra. R. Martha Aguilar Olea**

OBJETIVOS:	<p>OBJETIVOS GENERALES: Introducción a la historia de las ideas y las concepciones sobre la "cultura" actual. Análisis de las principales manifestaciones estéticas, educación e ingeniería social.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <p>a) Reconocer las principales ideas que detonan la producción artística desde una conformación cultural específica.</p> <p>b) Describir y analizar argumentaciones teóricas para la comprensión de los preceptos que apuntalan los valores para la conformación del capital cultural del siglo XX y XXI.</p> <p>c) Examinar las principales premisas conceptuales que concretan los estilos artísticos correspondientes a cada uno de los momentos estudiados.</p>
-------------------	--

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	➤ BIBLIOGRAFÍA (NÚMERO DE REFERENCIA)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introducción a la historia de la estética contemporánea. Perfil de la conformación del capital cultural. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Al finalizar el semestre el alumno reconocerá las principales ideas que, como crítica y reflexión al panorama cultural contemporáneo . ➤ Análisis político-económico y su repercusión en el ámbito de 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizará investigaciones sobre cada uno de los temas abordados. ➤ Presentar exposiciones grupales de los temas del programa, en base a la bibliografía recomendada. ➤ Discusiones grupales sobre casos teórico- 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aula Interactiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitud y recepción de temas de investigación. ➤ Cotejo de avances por medio de exposiciones. ➤ Demostración de vinculación comparativa del tema a través de analogías. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Búsqueda de fuentes alternas. ➤ Visitas a colecciones y Museos. ➤ Asistencia a actividades culturales alternas. 	<p>INFORMACIÓN GENERAL LIBROS ARTE CONTEMPORÁNEO: http://www.artespana.com</p> <p>SUGERENCIAS ACTUALIZADAS LIBROS ARTE CONTEMPORÁNEO: http://www.revistacodigo.com</p> <p>CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA CON EL TITULAR</p>

	usos y costumbres.	<p>históricos y de la producción cultural con base en la bibliografía básica obligatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Enriquecerá los debates con información de otras fuentes. ➤ Mediante el diálogo y la lluvia de ideas el estudiante intercambiará puntos de vista sobre los tópicos de la asignatura a través de la conformación de prácticas individuales y modelos de investigación. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrega de resultados finales. 		
--	--------------------	--	--	--	--	--

SYLLABUS

SEMANA	MES	FECHA	DÍA	CONTENIDOS	BIBLIOGRAFÍA
1	Febrero	5	Martes	<p>SEMANA DE AJUSTES Introducción General Búsqueda de materiales</p>	<p>CONSULTAR BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA CON EL TITULAR.</p> <p>INFORMACIÓN GENERAL LIBROS ARTE CONTEMPORÁNEO: http://www.artespana.com</p> <p>SUGERENCIAS ACTUALIZADAS LIBROS ARTE CONTEMPORÁNEO: http://www.revistacodigo.com</p> <p>Libros arte contemporáneo pdf Metodología. Condiciones de evaluación.</p>

2	Febrero	12		Teoría y Exposición de Resultados Perspectivas sobre la felicidad	Introducción / Felicidad]. (pp.1-32)
3	Febrero	19		PRÁCTICA 1	
4	Febrero	26		Teoría y Exposición de Resultados (Entrega física de reporte) Miserias de la felicidad	(pp.33-48)
5	Marzo	5		PRÁCTICA 2	
6	Marzo	12		Teoría y Exposición de Resultados (Entrega física de reporte) Continuación	(pp.49-65)
7	Marzo	19		PRÁCTICA 3	
8	Marzo	26		Teoría y Exposición de Resultados (Entrega física de reporte) El arte de la vida	(pp.67-82)
9	Abril	2		PRÁCTICAS 4	
10	Abril	9		Teoría y Exposición de Resultados (Entrega física de reporte) Continuación	(pp.83-98) y (pp.99-113)
11	Abril	23		PRÁCTICA 5	
12	Abril	30		Teoría y Exposición de Resultados (Entrega física de reporte) Elecciones vitales	(pp.115 -132)
13	Mayo	7		PRÁCTICA 6	
14	Mayo	14		Teoría y Exposición de Resultados (Entrega física de reporte) Reflexiones finales	(pp.133-149) Epílogo (pp. 151-159final)
15	Mayo	21		PRÁCTICA 7 y 8	
16	Mayo	28		ENTREGA FINAL / AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN	

Método de evaluación: 30% calidad y cumplimiento de los requisitos de evaluación continua (en tiempo y forma). 20% de participaciones en clase. 10% actitud hacia la investigación, mapas, trabajos, nivel de análisis, estructura y metodología de investigación. 40 % entrega y calidad reportes/aplicación.

Sobre los materiales para exposiciones y trabajo en clase: **Los alumnos serán responsables siempre de acudir con todo el material necesario para las prácticas y las micro-exposiciones * En ningún caso se puede solicitar al maestro: credencial, aparatos de proyección, cables, adaptadores y/o computadoras.*El incumplimiento de este requisito equivale a la baja de 2 puntos sobre la calificación final.**

Cualidades de la investigación:

- 1.-El alumno deberá realizar las lecturas pertinentes a cada tema. Investigará por su cuenta otras fuentes históricas y bancos de imágenes.
- 2.-El alumno deberá preparar el tema con las lecturas solicitadas tanto de la bibliografía teórica como de la histórica (es un requisito básico para fundamentar y acreditar la asignatura).
- 3.-Las investigaciones deberán contener citas directas de los textos teóricos e históricos con los registros de fuentes (citas).
- 4.-El alumno analizará las formas de pensamiento y las vinculará al periodo y movimiento artístico estudiado.
- 5.-Deberá presentar al final de la exposición un ejemplo o analogía, demostrando el nivel de conocimiento adquirido entre los temas estudiados y su repercusión en el arte contemporáneo.

Entregas finales y/o ejercicios de autoevaluación:

La recepción del CD final y/o el ejercicio de autoevaluación se llevarán a cabo durante la primera ½ hora de la última sesión de clase acotada en el Syllabus.

No hay prorrogas.

Si existe el requisito de entrega final, presentar el trabajo con los puntos académicos mínimos, se entiende con esto: diseño de carátula, nombre del alumno o los alumnos – VISIBLE- comenzando por su apellido, materia, grupo y título o tema de la investigación.

El número de diapositivas será fijado por el titular, por ejemplo: si el requisito fue marcado como micro-exposición el mínimo de diapositivas será de 38 o en caso de solicitarse una investigación semestral cada PowerPoint deberá sustentarse a partir de 50 diapositivas para acreditar el curso.

NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON DATOS A MANO SOBRE EL DISCO O EN LA PORTADA (DE SER ENTREGADOS SIN ESTAS CONDICIONES SE APLICARA BAJA DE -2 PUNTOS SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL).

Acotaciones sobre la evaluación de exposiciones:

- 1) El alumno deberá investigar un tema. 2) El alumno deberá preparar el tema con las lecturas solicitadas tanto de la bibliografía básica como de la especializada en historia (es un requisito para acreditar la asignatura) y se deberán realizar consultas en otras fuentes documentales para la construcción de datos y la búsqueda de imágenes. 3) Las investigaciones deberán contener citas textuales para fundamentar de manera teórica e histórica la investigación 4) El alumno analizará las formas de pensamiento de la época y las vinculará al periodo estudiado. 5) Deberá presentar al final de la exposición un ejemplo o analogía sobre las aportaciones de las producciones culturales analizadas con las expresiones contemporáneas, esto será considerado como parte integral de la elaboración de la conclusión de trabajo y mediante ello se revisará el nivel de comprensión del tema. FALTAS A NIVEL GRUPAL: Si hubiera algún evento escolar, junta de colegios, sesiones fuera del plantel el equipo en turno cubrirá la exposición en la sesión siguiente después del equipo calendarizado. FALTAS INDIVIDUALES: por enfermedad justificada, problemas familiares graves, etc. éstas deberán ser corroborables mediante certificados médicos, la exposición no se recupera y el equipo deberá exponer sin el miembro ausente. Los alumnos deben tener en cuenta que las sesiones no se recorren y tampoco se aceptan exposiciones o trabajos extemporáneos.

Contenido básico de una exposición por segmentos para CD final

Introducción	Antecedentes culturales	Sistema de creencias	Arte, Diseño y Comunicación	Revisión de aportaciones a las expresiones culturales posteriores	Cierre
--------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	---	--------

Tema Ubicación geográfica (en términos de periodicidad histórica)	Otras producciones culturales paradigma del periodo estudiado (Acontecimientos Político-económicos, Ciencia, Tecnología, Desarrollo de Escritura y/o Literatura, Música, etc.) (por región geográfica y en términos de periodicidad histórica).	Ideas y/o Creencias paradigma Aportaciones de documentos y obra principales de la época (Es el tema de exposición)	Productos y/o productores principales del periodo Mención de obras reconocidas y datos particulares de cada obra (Ficha técnica: Título, Técnica, Fecha de producción, Colección o Museo al que pertenece o de extracción de la imagen).	Analogía o Contraejemplo (Presentación, justificación de la selección, desarrollo de argumentos que validen la comparación, utilización de citas textuales de ambos casos, reflexión crítica por parte del equipo, conclusión y bibliografía.)	Conclusiones Bibliografía
---	--	---	--	--	--

PAUTAS CURRICULARES y DE CONVIVENCIA

- 1.-ESTABLECIDO EL HORARIO DE INICIO, los alumnos que ingresen 30 minutos después del mismo, **NO PODRÁN REGISTRARSE EN LA LISTA DE ASISTENCIA.**
- 2.- EL USO DE CELULAR DURANTE LAS SESIONES QUEDARA RESTRINGIDO A PAUTAS DE INVESTIGACIÓN (al ingresar anular el VOLUMEN PARA llamadas, mensajes y chats).
- 3.- LA CONDUCTA DE CADA INTEGRANTE DEBE DE SER RESPETUOSA EN TODO MOMENTO, CONTEMPLANDO TANTO A COMPAÑEROS COMO AL TITULAR.
- 4.- **LOS ALUMNOS CON CASOS ESPECIALES:**
 - a) **DEBERÁN REPORTAR SU CONDICIÓN DURANTE LAS 2 PRIMERAS SESIONES DE CLASE.**
 - b) **SOLICITARÁN AL TITULAR ASESORÍA INDIVIDUAL (llenando el documento correspondiente durante la entrevista).**
 DE NO CUBRIR CON LOS INCISOS a) y b) QUIENES SE PRESENTEN DESPUÉS DE LA 3° SEMANA DE CLASES o AL FINAL DEL SEMESTRE PARA TRATAR DE OBTENER UNA CALIFICACIÓN APROBATORIA, NO PODRÁN INCORPORARSE AL GRUPO, NI A LOS EQUIPOS DE TRABAJO. NO SE LES RECIBIRÁN PROYECTOS, ENSAYOS O INVESTIGACIONES EXTEMPORÁNEOS, O DE OTRAS MATERIAS, PARA ACREDITAR LA ASIGNATURA.
- 5.-**NO SE ADMITIRÁ EL INGRESO DE ALUMNOS EN ESTADO INCONVENIENTE.**
- 6.-**EN CASO DE DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS, DE SALUD O LABORALES DEBERÁN PRESENTARSE EN EL ÁREA DE SERVICIO CORRESPONDIENTE QUE LES BRINDA LA FAD.**
7. **NO SE EXPIDEN, NI SE ACEPTAN MEMORANDUMS.**

ANEXO

BIBLIOGRAFÍA

ADES, D., *Fotomontaje*, Barcelona, 2002.

Adiós identidad. Arte y Cultura desde América Latina, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, 2001.

American Visions. Visiones de las Américas. Artistic and Cultural Identity in the Western Hemisphere, Aca Books, 1994.

“*Arte latino-americana: Manifiestos, documentos e textos de época*”, Revista do Instituto Estadual do livro Continente Sul Sur, Porto Alegre, noviembre, 1997.

MARIE, M. y VERNET, M., *Estética del cine*, Barcelona, 1985.

AUMONT, J. y MARIE, M., *Análisis del film*, Barcelona, 1993.

BHABHA, H., “*La otra pregunta*”, *El lugar de la cultura*, Buenos Aires, Manantial, 2002.

BATCHELOR, D., *Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de entreguerras 1914-1945*, Madrid, 1999.

BORDWELL, D., *El arte cinematográfico*, Barcelona, 1995.

Cantos paralelos. La parodia plástica en el arte argentino contemporáneo, Jack S. Blanton Museum of Art, Austin, 1999.

Cartografías, Madrid, Fundación “la Caixa”, 1997.

CASETTI, F., *Teorías del cine*, Madrid, 1994.

CHIPP, H. B., *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, 1996.

CHOAY, F., *Alegoría del patrimonio*, Barcelona, 2007.

CLARK, T.J., *Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism*, New Haven, 1999.

COUSINS, M., *Historia del cine*, Barcelona, 2005.

DE DIEGO, E., *Arte Contemporáneo II*, Madrid, 1996.

ELGER, D., *Expresionismo: una revolución artística alemana*, Colonia, 1993. *Futurismo: i grandi temi 1909-1944 (cat.exp.)*, Genoa, Palazzo Ducale, 1998.

FINEBERG, J., *Art since 1940. Strategies of Being*, Londres, 1995.

GARCÍA MORALES, M. V. y SOTO CABA, M. V., *Patrimonio cultural*, Madrid, 2008.

GOLDING, J., *El cubismo, una historia y un análisis, 1907-1914*, Madrid, 1993.

GUASCH, A., *El arte del siglo XX en sus exposiciones*, Barcelona, 2009.

GONZÁLEZ-VARAS, I., *Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas*, Madrid, 1999.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., *Patrimonio cultural: la memoria recuperada*, Gijón, 2002.

HUGHES, J., *El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX*, Madrid, 2000.

LUCIE-SMITH, E., *Movimientos artísticos desde 1945*, Barcelona, 1998.

MARCHÁN FIZ, S., *Del arte objetual al arte del concepto*, Madrid, 1994.

MARTÍNEZ JUSTICIA, M. J., *Historia y teoría de la conservación y la restauración artística*, Madrid, 2000.

MORALES, A. J., *Patrimonio histórico-artístico*, Madrid, 1996. [Conocer el arte; 13]

QUEROL, M. A., *Manual de Gestión del Patrimonio Cultural*, Madrid, 2010.

RODRIGO, M., *La memoria construida. Patrimonio cultural y modernidad*, Valencia, 2005.

ROMAGUERA I RAMIÓ, J. y ALSINA THEVENET, H. (comp.1990), *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, 1990.

- *Fuentes y documentos del cine*, Barcelona, 1980.

SÁNCHEZ NORIEGA, J. L., *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Madrid, 2002.

SOUGEZ, M.L. (dir.), *Historia general de la fotografía*, Madrid, 2007.

STAM, R., BURGOYNE, R. y FLITTERMAN-LEWIS, S., *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Barcelona, 1999.

STANGOS, N., *Conceptos de arte moderno*, Madrid, 1991.

- SULLIVAN, E. (ed.), *Arte Latinoamericano del siglo XX*, Madrid, Nerea, 1997.
- TUGORES, F. y PLANAS, R., *Introducción al patrimonio cultural*, Gijón, 2006. *Vanguardias rusas* (cat.exp.), Madrid, Museo Thyssen-Bornemysza y Fundación CajaMadrid, 2006.
- VV.AA., *Primitivismo, cubismo y abstracción: los primeros años del siglo XX*, Madrid, 1998.
- Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, 2006.
- Versiones del Sur* (catálogos de las cinco exposiciones celebradas en el Museo Reina Sofía, Madrid, 2000-2001).
- WALLIS, B. (ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, 2002.
- WICK, R., *Pedagogía de la Bauhaus*, Madrid, 2007.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE TEMAS DE ESTÉTICA

- ASSUNTO, ROSARIO. *Naturaleza y razón en la Estética del Setecientos*, Madrid, Ed. Visor, 1989.
- CASSIRER, ERNST. “La Crítica del Juicio” en: *Kant, vida y doctrina*, México, Ed. FCE, 1948, pp. 318-420.
- DELEUZE, GILLES. *La filosofía crítica de Kant*, Madrid, Cátedra, 2007.
- DELEUZE, GILLES. *Diferencia y repetición*, Buenos Aires, Amorrortu, 2002.
- DELEUZE, GILLES. *Nietzsche y la filosofía*, Barcelona, Anagrama, 2008.
- ECO, UMBERTO: *Kant y el ornitorrinco*, Barcelona, Lumen, 1999.
- FONTÁN, MANUEL. *El significado de lo estético*. La “Crítica del Juicio” y la filosofía de Kant, Pamplona, Eunsa, 1994.
- FOUCAULT, MICHEL. *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Barcelona. Anagrama. 1981.
- FRANCASTEL, PIERRE. *La realidad figurativa*, Paidós, Barcelona, tomo II (primera parte), 1988.
- FRANZINI, ELIO. *La Estética del siglo XVIII*, Madrid, La Balsa de la Medusa, Visor, 2000.
- GHYKA, M. *El número de oro. Ritos y Ritmos Pitagóricos en el Desarrollo de la civilización Occidental*, Barcelona, Poseidón, 1978.
- GOMBRICH, ERNST. *Arte e Ilusión. Estudios sobre la psicología de la percepción pictórica*, Debate, Madrid, 1999.
- HAZARD, P. *La crisis de la conciencia europea*, Madrid, Alianza, 1988.
- HEGEL, G. W. F. *Filosofía del Arte o Estética*, Barcelona, Península, 1989.
- KANT, IMMANUEL (trad. Pedro Rivas): *Crítica de la razón pura*, Madrid, Alfaguara, 1978, —1ª ed. de 1781 y 2ª ed. revisada de 1787—.
- KANT, IMMANUEL. (trad. de Emilio Miñana y Villagrasa y Manuel García Morente): *Crítica de la razón práctica*, Madrid, Espasa Calpe, 1975, —1ª ed. de 1788—.
- KANT, IMMANUEL (trad. José Luis Zalabardo): Primera introducción a la «*Crítica del Juicio*», Madrid, Visor, 1987 —original manuscrito en 1789-1790—.
- KANT, IMMANUEL (trad. Roberto R. Aramayo y Salvador Mas): *Crítica del discernimiento*, Madrid, Antonio Machado, 2003, —1ª ed. de 1790—. Otra edición de la misma obra es la clásica de M. García Morente: *Crítica del Juicio*, Madrid, Espasa-Calpe, 1995.
- KANT, IMMANUEL. *Prolegómenos para toda metafísica futura*, Madrid, Alhambra, 1986.
- KANT, IMMANUEL. *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Madrid, Espasa Calpe, 1980.
- KANT, IMMANUEL: *Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- KANT, Immanuel. *Antropología en sentido pragmático*, Madrid, Alianza, 2004 —1ª ed. de 1798—.
- HARNACK, JUSTUS: *La teoría del conocimiento de Kant*, Madrid, Cátedra, 1997.
- MARÍ, ANTONI: “La concepción del genio en la filosofía crítica de Immanuel Kant” en *Euforión*. Espíritu y naturaleza del genio, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 88-126.
- MARTÍNEZ MARZOA, Felipe: *Desconocida raíz común. Estudio sobre la teoría kantiana de lo bello*, Madrid, Ed. Visor, 1987.

- MARTÍNEZ MARZOA, Felipe: *Releer a Kant*, Barcelona, Anthropos, 1992.
- MARCHÁN FIZ, S. *Las Querellas modernas y la extensión del arte*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes, 2007.
- MORRIS, CHARLES. “Significancia, significación y pinturas” en: *La Significación y lo significativo*, Alberto Corazón, Madrid, 1974.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH. *La voluntad de poder*, Madrid, Edaf, 1994.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH. *Crepúsculo de los ídolos*, Madrid, Alianza, 1998.
- PÉREZ CARREÑO, FRANCISCA. *Los placeres del parecido, icono y representación*. La balsa de la Medusa, Madrid, 1988.
- SCHILLER, FRIEDRICH. «Calias o sobre la belleza» en: *Escritos sobre estética*, Madrid, Tecnos, 1980, pp. 3-64.
- SCHELLING, FRIEDRICH. *El Discurso de la Academia*. Sobre la relación de las artes plásticas con la naturaleza, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.
- SCHOPENHAUER, ARTHUR. *El Mundo como Voluntad y Representación*, Madrid, Círculo de Lectores, 2001.
- SILVESTRE, F. L.: “Sobre la neurosis y el Hábitat” en. *Los pájaros y el fantasma*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012.
- TATARKIEWICZ, W.: *Historia de seis ideas* (caps. sobre la belleza), Madrid, Ténos, 1987.
- VILLACAÑAS, JOSÉ L. (et alt.): *Estudios sobre la «Crítica del Juicio»*, Madrid, Visor, 1990
- .
- .