

PROGRAMA DESGLOSADO
FECHA DE ELABORACIÓN: 13.07.2018

LICENCIATURA: Artes Visuales

SEMESTRE: 3° a 8°

MATERIA: Análisis de la Cultura

HORAS DE CLASE A LA SEMANA: 3

CATEDRÁTICO: Miriam Ximena García Álvarez

OBJETIVOS:	<p>Objetivo general: Analizar los conceptos de cuerpo y ciudad, su vínculo con el arte, los modelos de producción de la imagen y los efectos recíprocos de los distintos espacios planteados y problematizados por las artes visuales para fomentar el desarrollo de conocimientos sobre las diversas manifestaciones de la cultura.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar el papel de la cultura popular en el ámbito de las artes. 2. Estudiar la relación intrínseca entre el arte y la política. 3. Identificar el lugar que ocupa el artista en relación con la cultura. 4. Analizar y clasificar los conceptos de arte público, arte social o participativo y Cityscape. 5. Identificar el papel del arte como detonador de cambio social. 6. Analizar el rol de la comunidad y el ciudadano en la concepción y desarrollo de obra artística.
-------------------	---

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVO PARTICULAR	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	BIBLIOGRAFÍA (NÚMERO DE REFERENCIA)
<p style="text-align: center;">Tema: Análisis de la producción en el arte popular.</p> <p style="text-align: center;">Subtemas:</p>	Analizar el papel de la cultura popular	Lectura y análisis de textos. Trabajo en equipo. Ponencias	Fotocopias Proyección de imágenes y videos Pizarrón	Apuntes en el cuaderno.		Libros: 3, 4, 6

<p>1.1 Cultura para las masas. 1.2 Cultura originada en las masas. 1.3 Cultura popular – cultura de masas. 1.4 El discurso Kitsch. 1.5 Arte y cultura popular. 1.6 Arte Kitsch.</p>	<p>en el ámbito de las artes.</p>	<p>Discusión grupal</p> <p>Reconocimiento e interpretación del conocimiento en casos específicos de las artes plásticas y visuales.</p>		<p>Conclusiones orales y escritas del alumno</p> <p>Autoevaluación continua en forma de avances relacionados al proyecto individual o grupal.</p>		
--	-----------------------------------	---	--	---	--	--

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVO PARTICULAR	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	BIBLIOGRAFÍA (NÚMERO DE REFERENCIA)
<p>Tema: Análisis de la producción en la relación arte y política</p> <p>Subtemas: 2.1 Relaciones de arte y política. 2.1.1 Historia paralela. 2.1.2 Redes de (in)conexión.</p>	<p>Estudiar la relación intrínseca entre el arte y la política.</p>	<p>Lectura y análisis de textos. Trabajo en equipo. Ponencias Discusión grupal Proyección de películas.</p> <p>Reconocimiento e interpretación del conocimiento</p>	<p>Fotocopias Proyección de imágenes y videos Pizarrón Artículos en la red.</p>	<p>Apuntes en el cuaderno</p> <p>Conclusiones orales y escritas del alumno</p> <p>Autoevaluación continua en forma de avances en la puesta en marcha de un</p>		<p>Libros: 1, 4, 6</p>

2.2 La obra de arte en los tiempos de la política.		adquirido en casos específicos de las artes plásticas y visuales.		proyecto cultural y/o exposición (individual o colectiva).		
--	--	---	--	--	--	--

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	BIBLIOGRAFÍA (NÚMERO DE REFERENCIA)
<p>Tema: Análisis de la relación arte y cuerpo.</p> <p>3.1 El cuerpo como símbolo para la sociedad: Metáfora del orden político y social y su contrario.</p> <p>3.2 El cuerpo como expresión del ser, de la individualidad y encarnación de la afiliación grupal del individuo.</p> <p>3.3 La visión fundamental del cuerpo humano: La relación de todo aquello que</p>	<p>Identificar el lugar que ocupa el artista en relación con la cultura.</p> <p>Identificar el papel del arte como detonador de cambio social.</p> <p>Analizar el rol de la comunidad y el ciudadano en la concepción y</p>	<p>Aplicación de una agenda acorde al plan de trabajo (agenda del proyecto a presentar).</p> <p>Lectura y análisis de textos. Trabajo en equipo. Ponencias. Discusión grupal.</p>	<p>Fotocopias Proyección de imágenes y videos Pizarrón Páginas de internet</p>	<p>Apuntes en el cuaderno</p> <p>Conclusiones orales y escritas del alumno</p>		<p>Libros: 3, 5, 7, 9</p>

podemos o debemos hacer con el cuerpo. 3.4 El cuerpo post-humano: del cuestionamiento a los proyectos humanistas a los cuerpos reconstruidos artificialmente.	desarrollo de obra artística.					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACTIVIDADES EXTRACLASE	BIBLIOGRAFÍA (NÚMERO DE REFERENCIA)
<p>Tema: Análisis de utopías de ciudad (invisible): La ciudad como contenedor de manifestaciones artísticas.</p> <p>Subtemas: 4.1 Utopías de ciudad. 4.1.1 Utopía periférica. 4.1.2 Ciudad panorámica (De recorrido). 4.1.3 Ciudad de concepto. (Cuál es mi ciudad).</p>	Analizar y clasificar los conceptos de arte público, arte social o participativo y Cityscape.	Lectura y análisis de textos. Trabajo en equipo. Ponencias Discusión grupal	Fotocopias Proyección de imágenes y videos Pizarrón Catálogo de libros e invitaciones Páginas de internet	Apuntes en el cuaderno Conclusiones orales y escritas del alumno		Libros: 2, 5, 8, 9

<p>4.2 La construcción de un texto ideológico de una clase dominante.</p> <p>4.3 Imaginarios urbanos.</p> <p>4.3.1 La ciudad y el espacio urbano en la globalización.</p> <p>4.3.2 Medios de significación y comunicación.</p> <p>4.3.3 Ideologías e imaginarios que cohabitan en la ciudad.</p> <p>4.3.4 Ciudad.</p> <p>4.3.6 Espacio Urbano.</p> <p>4.3.7 Sustentabilidad.</p> <p>4.3.8 Ecología.</p> <p>4.3.9 La importancia de la comunidad y el ciudadano en su concepción.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

CALENDARIO DE SYLLABUS

SEMANA	MES	DIA JUEVES	Actividad
1	Agosto	09.08.2018	<p>- Presentación del programa, plan de trabajo, criterios de evaluación.</p> <p>a) Presentación lecturas: actividad lúdica y entrega de resumen a los participantes de la clase. Ver fechas en semana 3.</p> <p>b) Presentación de producto cultural. Del 27.09.2018 al 11.10.2018</p> <p>c) Participación en clase.</p> <p>- Revisión del calendario de Syllabus.</p> <p>- Tema: ¿Qué es cultura? Una primera Definición.</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palabras. 2. Definiciones individual/grupal. 3. Revisión definición UNESCO
2	Agosto	16.08.2018	<p>- Tema: Cultura e Identidad.</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reflexión grupal: ¿de dónde viene la cultura que portamos? 2. Video Diálogos con la Realidad. Ibero. 3. Cuestionario. 4. Discusión. <p>Material próxima clase:</p> <p>1 Noticia de periódicos o revistas internacionales y nacionales sobre el tema Cultura.</p>
3	Agosto	23.08.2018	<p>Tema: La vida cultural.</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicio de lectura de los artículos recabados por los estudiantes.

			<p>2. Selección de 3 o 4 artículos para su representación. 3. Discusión grupal.</p> <p>- Presentación y elección de lecturas a presentarse: 1. AA.VV. (2010). Centro Histórico de la Ciudad de México Vol. 1-Seminario Permanente. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Descargable en: http://www.puec.unam.mx/pdf/libros_digitales/SPCH_Vol1_baja.pdf Presentación de la lectura 1, entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 06.09.2018</p> <p>2. Benjamin, W. (2004). El autor como productor. México: Editorial Itaca. Ubicación: Biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño. Clasificación: PT2603.E455 A8718 Información adicional: http://biblio.unam.mx:8210/</p> <p>3. Panofsky, E. (1970). La historia del Arte en cuanto a disciplina humanística (1940). En El significado de las Artes Visuales. Argentina: Infinito. Biblioteca Central Clasificación: N7445 P225 1970 Presentación de las lecturas 2 y 3, entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 13.09.2018</p> <p>4. Panofsky, E. (1970). Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del renacimiento (1939). En El significado de las Artes Visuales. Argentina: Infinito. Biblioteca Central Clasificación: N7445 P225 1970 Presentación de la lectura 4, entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 20.09.2018.</p> <p>Calabrese, O. (1999). La Era Neobarroca. España: Cátedra. Ubicación: Biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño.</p>
--	--	--	--

			<p>Biblioteca de Pos. Artes y Diseño de la FAD. Biblioteca Central Clasificación: N6415 C3518 Información adicional: http://biblio.unam.mx:8210/ Presentación de la lectura 5, entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 27.09.2018.</p> <p>6. Cartiere, C. y Shelly, W. (2008) (Comps.). The Practice of Public Art. New York: Routledge. Ubicación: Biblioteca Pos. Artes y Diseño FAD. Biblioteca Facultad de Artes y Diseño. Clasificación: N8725 P73 Información adicional: http://biblio.unam.mx:8210/ Presentación de la lectura 6, entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 04.10.2018.</p> <p>7. Primer Capítulo dividido en 2 secciones. Eco, U. (1984). Apocalípticos e integrados. España: Editorial LUMEN.</p> <p>Contenido: a) Introducción – Primer Capítulo: Alto, Medio, Bajo. Cultura de Masas y Niveles de cultura (hasta página 78).</p> <p>Presentación de la lectura 7, entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 18.10.2018</p> <p>8. b) Primer Capítulo: Alto, Medio, Bajo. Estructura del Mal Gusto (de página 79 a 152).</p>
--	--	--	--

			<p>9. Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM-ENAP Ubicación: Biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño. Biblioteca de Pos. Artes y Diseño de la FAD. Biblioteca Central Clasificación: TR183 F5918 Información adicional: http://biblio.unam.mx:8210/ Presentación de las lectura 8 y 9 entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 25.10.2018</p> <p>10. Giglia, A. (2003). Espacio público y espacios cerrados en la Ciudad de México. México: UAM-Iztapalapa Descargable en: http://fidar.com.mx/centro/esp-pub/giglia_art01.pdf</p> <p>11. Soja, E. (2008). Postmetrópolis-Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de Sueños. Contenido: Prefacio a 1er Capítulo. Descargable en: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Postmetr%C3%B3polis-TdS.pdf</p> <p>Presentación de las lectura 10 y 11 entrega de resumen a todos los integrantes del grupo: 08.11.2018.</p> <p>Requisitos próxima clase: credencial de estudiante de la FAD, 20 pesos para entrar al museo, lectura impresa o digital del texto Introducción (disponible en grupo de la asignatura).</p>
4	Agosto	30.08.2018	<p>Tema: ¿Arte, Cultura y Entretenimiento?</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visita Museo Dolores Olmedo.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Lectura impresa o digital del texto Introducción (disponible en grupo de la asignatura). 3. Reflexión y discusión
5	Septiembre	06.09.2018	<p>Tema: El producto cultural. Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imagen de Estrella de Tláhuac. 2. Aplicación método Percept. 3. Video: La Estrella de Tlahuac. 4. Explicación de las presentaciones del producto cultural en las fechas: <ul style="list-style-type: none"> - Historia del producto que incluya: descripción (origen, función). - Dibujos, traer dibujos en físico y en digital. - Información fidedigna del producto cultural existente. - Presentación de la cultura seleccionada y de su concepto de arte. <p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA.VV. (2010). Centro Histórico de la Ciudad de México Vol. 1-Seminario Permanente. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
6	Septiembre	13.09.2018	<p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Benjamin, W. (2004). El autor como productor. México: Editorial Itaca. 3. Panofsky, E. (1970). La historia del Arte en cuanto a disciplina humanística (1940). En El significado de las Artes Visuales. Argentina: Infinito. <p>Material próxima clase: 1 imagen impresa en buena resolución en 1 hoja tamaño carta de 1 producto cultural cuya función no sea reconocida a simple vista.</p>

			Material para dibujar (lápices de colores, plumones, etc.) y papel.
7.	Septiembre	20.09.2018	<p>Tema: Diferentes productos diferentes culturas.</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar imagen, aplicar método Percept. 2. Realizar historia fantástica escrita de la imagen seleccionada. 3. Realizar dibujos y preparar presentación de producto. 4. Video: Génesis. El espectáculo del Universo. <p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <p>4.Panofsky, E. (1970). Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del renacimiento (1939). En El significado de las Artes Visuales. Argentina: Infinito.</p>
8	Septiembre	27.09.2018	<p>Presentaciones individuales de los productos culturales elaborados por los estudiantes. Presentación individuales de la cultura seleccionada.</p> <p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <p>5. Calabrese, O. (1999). La Era Neobarroca. España: Cátedra.</p>
9	Octubre	04.10.2018	<p>Presentaciones individuales de los productos culturales elaborados por los estudiantes. Presentación individuales de la cultura seleccionada.</p> <p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <p>6. Cartiere, C. y Shelly, W. (2008) (Comps.). The Practice of Public Art. New York: Routledge.</p>
			Presentaciones individuales de los productos culturales elaborados por los estudiantes.

10	Octubre	11.10.2018	<p>Presentación individuales de la cultura seleccionada.</p> <p>Tema: Análisis de la producción en la relación arte y política. El caso de Melanie Smith Proeza Maleable.</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Equipos, distribución de actividades y material. 6. Proyección de video Estadio Azteca. Proeza Maleable. 7. Reflexión y discusión. <p>Material próxima clase: Artículo: Luces sobre las naciones.pdf (descargable en grupo de la asignatura).</p>
11	Octubre	18.10.2018	<p>Tema: Profundización. Análisis de la producción en la relación arte y política. El caso de Melanie Smith Proeza Maleable.</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre actividad clase anterior. 2. Lectura Luces sobre las naciones.pdf (descargable en grupo de la asignatura) <p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen: 7. Eco, U. (1984). Apocalípticos e integrados. España: Editorial LUMEN.</p> <p>Contenido: a) Introducción – Primer Capítulo: Alto, Medio, Bajo. Cultura de Masas y Niveles de cultura (hasta página 78).</p>
12	Octubre	25.10.2018	<p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <p>8. Eco, U. (1984). Apocalípticos e integrados. España: Editorial LUMEN.</p> <p>Contenido: b) Primer Capítulo: Alto, Medio, Bajo. Estructura del Mal Gusto (de página 79 a 152).</p>

			9. Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM-ENAP
13	Noviembre	01.11.2018	DÍA INHÁBIL
14	Noviembre	08.11.2018	<p>Presentación de lectura en forma de actividad lúdica y entrega de su respectivo resumen:</p> <p>10. Giglia, A. (2003). Espacio público y espacios cerrados en la Ciudad de México. México: UAM-Iztapalapa</p> <p>11. Soja, E. (2008). Postmetrópolis-Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de Sueños. Contenido: Prefacio a 1er Capítulo.</p>
15	Noviembre	15.11.2018	<p>Tema: El arte como Sistema de Signos</p> <p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material imagen de Pistoletto. 2. Interpretación individual de la imagen. 3. Exposición general de resultados. 4. Lectura El arte como sistema de signos. 5. Presentación de imagen Pistoletto. 6. Reflexión y discusión. <p>- Actividades pendientes. - Retroalimentación grupal de los aciertos y desaciertos obtenidos durante el curso.</p>
16	Noviembre	22.11.2018	<p>- Fin de curso. - Última fecha de rectificación de calificaciones.</p>

EVALUACIÓN

PERIODO	Evaluación continua: Actividades en clase y extra – clase. Características: asistencia, traer el material respectivo, elaboración de actividades, participación.	Presentación en clase de lectura seleccionada el 3er día de clase Presentación en clase de Actividad Producto Cultural Características: Presentaciones con un mínimo de 5 imágenes, en caso de requerirse videos y textos. La explicación debe ser clara. La presentación debe llevarse a cabo el día indicado en el calendario Syllabus	TOTAL
Agosto / Noviembre 2017	70%	30%	100%

BIBLIOGRAFÍA

NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA O DE TEXTO	NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA O DE APOYO Y ELECTRÓNICA
1	AA.VV. (2010). Centro Histórico de la Ciudad de México Vol. 1- Seminario Permanente. México: Universidad Nacional Autónoma de México.	11	AA.VV. (2010). Sonideros en las aceras, véngase la gozadera. México: Fundación Bancomer.
2	AA.VV. (2001). Post-it City: Los otros espacios públicos de la ciudad europea. Mutaciones. Barcelona: Actar/ ac en rêve centre d'architecture.	12	Bishop, C. (2012). Artificial Hells- Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London: Verso.
3	Benjamin, W. (2004). El autor como productor. México: Editorial Itaca.	13	Groys, B. (2008). Art Power. Cambridge: The MIT Press.
4	Calabrese, O. (1999). La Era Neobarroca. España: Cátedra.	14	Miles, M. (1997). ART, Space And The City- Public art and urban futures. London : Routledge
5	Cartiere, C. y Shelly, W. (2008) (Comps.). The Practice of Public Art. New York: Routledge.	15	Preziosi, D. y Farago, C. (2012). Art Is Not What You Think It Is. UK: Blackwell Publishing Ltd.
6	Eco, U. (1984). Apocalípticos e integrados. España: Editorial LUMEN.	16	Ranciere, J. (2000). Sobre las políticas estéticas. Madrid: MACBA
7	Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM-ENAP	17	Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L.
8	Giglia, A. (2003). Espacio público y espacios cerrados en la Ciudad de México. México: UAM-Iztapalapa	18	
9	Soja, E. (2008). Postmetrópolis-Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de Sueños.	19	
10	Wölfflin, H. (1986). Barroco y Renacimiento. Barcelona: Paidós.	20	