DSE-11 10M1094

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Página 1/2

UNIDAD: **CUAJIMALPA**		DIVISIÓN: **CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES**		
NOMBRE DEL PLAN: **LICENCIATURA EN HUMANIDADES**				
CLAVE: **4214085**	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: **Arte, Política y Sociedad**		TRIM: **VII a XII**	
HORAS TEORÍA: **4.0**	CRÉDITOS: **8**	
SERIACIÓN:	
HORAS PRÁCTICA	OPT/OBL. **OPT.**	
OBJETIVO(S): Objetivo General: Que al final del curso el alumno sea capaz de: Referir y reflexionar críticamente en torno a las discusiones contemporáneas más significativas respecto a la incidencia política del arte en procesos sociales, respecto a la participación de procesos políticos y sociales en el ámbito propio del arte, así como respecto a lo político y lo social como elementos constitutivos del arte como tal. Objetivos Específicos: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Ubicar el estado actual del arte en relación a contextos políticos y sociales más amplios, desde una perspectiva histórica. 2. Identificar los mecanismos que operan para la producción del valor en el arte en distintos contextos históricos, con énfasis en lo contemporáneo. 3. Analizar la interacción entre elementos históricos, políticos, estéticos, económicos y afectivos en la constitución, circulación y consumo de obras de arte y procesos artísticos. **CONTENIDO SINTÉTICO:** Este curso explora la relación entre el arte y la sociedad a través de las relaciones de poder y la política. Durante el trimestre, los alumnos estudiarán los usos sociales y políticos del arte, así como la conformación social de su valor artístico, estético, económico, y afectivo. Se enfocarán también en la circulación y tráfico del arte en un contexto global y cuestionarán de manera crítica las políticas de exhibición de obras de arte y de otros productos culturales considerados “populares” o “primitivos.” A la par, analizarán los mecanismos de legitimación y los criterios de autenticidad que rigen el mundo de la producción y exhibición artística. **MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** Exposición temática del profesor y los alumnos. Discusión grupal. Reportes de lecturas. Entrega de trabajos escritos. **MODALIDADES DE EVALUACIÓN:** Evaluación Global: - Trabajos escritos. - Participación en discusiones. - Evaluaciones periódicas. - Evaluación terminal. Evaluación de Recuperación: - El alumno deberá presentar una evaluación terminal que contemple todos los contenidos de la UEA. No requiere inscripción previa a la UEA. **BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:** Bibliografía básica: 1. Bartra, Roger (2006), "Los salvajes de la modernidad tardía: arte y primitivismo en el siglo XX". *Claves de razón práctica* 163: 76-82. 2. Baxandall, Michael, Tomás Llorens Serra, and Homero Alsina Thevenet (1978), *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento*. Editorial Gustavo Gili. 3. Becker, Howard (2008), "Los mundos del arte." *Sociología del trabajo artístico*. 4. Benjamin, Walter (2011), *La obra de arte en la era de la reproducción técnica: Illuminaciones sobre un arte nuevo*. El cuenco de plata. 5. Bennett, Tony (2010), “El complejo expositivo” en *Micro-historias y macro-mundos*, INBA-Museo Rufino Tamayo. 6. Bourdieu, P. (1988), *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus. 7. Butler, Judith (2002), “Discutir con lo real” en *Cuerpos que importan*, trad. Alcira Bixio. Buenos Aires. Paidós, pp. 267-311. 1. Eco, Umberto (2000), “El tiempo del arte”, en *De los espejos y otros ensayos*. Barcelona, Lumen, pp. 123-133. 2. Foucault, Michel (1990), *¿Qué es un autor?* Universidad Autónoma de Tlaxcala. 3. Hauser, Arnold (1969), *Historia social de la literatura y el arte*. Vol. 3. Guadarrama. 4. Kubler, George (1988), *La configuración del tiempo*. Editorial Nerea. 5. Marx, Karl y Engels, Frederich (2011), *Sobre el arte*. Buenos Aires, Editorial Claridad. 6. Medina, Cuauhtémoc (2006), ed. *La imagen política*. Vol. 60. México, UNAM. 7. Morin, Edgar, and Theodor W. Adorno (1967), *La industria cultural*. Galerna. 8. Price, Sally (1993), *Arte primitivo en tierra civilizada*. Barcelona, Siglo XXI. 9. Said, Edward (2003), *Orientalismo*. Nuevas Ediciones de Bolsillo. 10. Vázquez, Adolfo Sánchez (2005), *De la estética de la recepción a una estética de la participación*. México, UNAM. Bibliografía complementaria 1. Elhaik, Tarek, and George E. Marcus (2013), "Diseño curatorial en la poética y política de la etnografía actual: Una Conversación entre Tarek Elhaik y George E. Marcus." *Íconos-Revista de Ciencias Sociales* 42: 89-104. 2. Islas, Hilda. “De los problemas que ocasiona pensar la dimensión sensorial y motriz de la danza según el sistema de las Bellas Artes” y “Del cuerpo considerado como instancia organizadora de la historia: codificación cultural de las técnicas del cuerpo” en *Tecnologías corporales: Danza, cuerpo e historia*. Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, 1995, pp. 121-152 y 153-194. 3. Pablo, Óscar de. “Valor de culto y valor de exhibición, o cómo herir críticamente a la poesía nacional”, en *Escribir poesía en México*, ed. Julián Herbert *et al*. Ciudad de México: Bonobos, 2010. 4. Žižek, Slavoj. “Alfred Hitchcock, o la forma y su mediación histórica” y “La sublimación y la caída del objeto” en *Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock*, trad. Jorge Piatigorsky. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2010, pp. 7-16 y 141-145.			