

Materia : Interpretación y apreciación del arte

Semestre:	VI (Arquitectura), V (Diseño Gráfico)
Clave:	16754, 25754
Área:	Investigaciones Humanísticas
Departamento:	Humanidades
Tipología:	Teórica
Carácter:	Formativa
Tipo:	Optativa
Horas:	Prácticas (00) Teóricas (03)
Créditos:	6
Carreras:	Arquitectura y Diseño Gráfico
Elaboró:	Lic. Eulalia Arriaga Hernández
Revisó:	D.G. Rodolfo Zaragoza Rocha
Fecha:	Junio del 2000

Presentación de la materia

Las manifestaciones artísticas han sido y siguen siendo un medio de expresión y comunicación que el ser humano utiliza para manifestarse en sociedad desde los albores de la humanidad; a la vez, el conocimiento de las diversas manifestaciones artísticas nos revela aspectos de la existencia comunes a diferentes sociedades y épocas.

Este curso pretende desarrollar en el alumno las aptitudes necesarias para apreciar e interpretar una obra de arte contemporáneo, ubicándolo en la producción del arte internacional y nacional y preparándolo al mismo tiempo para futuros estudios de posgrado en esta área.

Objetivo general

Que el alumno tenga una visión teórica y práctica de la crítica de arte, que la entienda como un fenómeno sociocultural que refleja la realidad estética y artística de nuestro tiempo. Asimismo estudiará la estructura de la obra de arte y analizará las actividades que desempeña el crítico y cómo difunde su producto a través de un texto público.

UNIDAD 1

La crítica de arte como fenómeno sociocultural y en relación con las principales innovaciones de la teoría del arte; la obra de arte, materia de la crítica de arte

Objetivo particular:

Entenderá la crítica de arte como un fenómeno sociocultural y en relación con las principales innovaciones de la teoría del arte. Asimismo, estudiará la estructura de la obra de arte y sus componentes temáticos, estéticos y artísticos.

- 1.1 La crítica del arte como fenómeno sociocultural y en relación con las principales innovaciones de la teoría del arte.
 - 1.1.1 El fenómeno sociocultural de la crítica de arte.
- 1.2 Innovaciones principales de las ciencias del arte en los últimos tiempos.
 - 1.2.1 Diferenciación entre lo estético y lo artístico
 - 1.2.2 Lo nacional y lo internacional en todo producto humano
 - 1.2.3 El fenómeno del arte al trasluz de las actividades concretas de producción, distribución y consumo.
 - 1.2.4 Las artesanías, las artes y los diseños.
- 1.3 La obra de arte, materia de la crítica de arte.
 - 1.3.1 Sus componentes o planos, funciones o valores.
 - 1.3.2 Las relaciones posibles de la obra de arte con su receptor en la sociedad.

UNIDAD 2

El crítico de arte y sus actividades

Objetivo particular:

Las actividades que desempeña el crítico, los mecanismos internos de la crítica de arte, o sea, la relación crítico-obra.

- 2.1 El crítico de arte y sus actividades
 - 2.1.1 Las tareas u objetivos generales del crítico de arte:
 - a) Analizar las obras de arte recién nacidas con el fin de producir un texto público.
 - b) Difusión en el ámbito artístico local de los conocimientos artísticos producidos recientemente en el extranjero.
 - c) Detectar los procesos, fuerzas sociales y culturales de su país y darlas a conocer a los interesados en el arte.
 - d) Promover la pluralidad artística en el ámbito local
 - e) Hacer de su profesión una actividad productora de teorías en sus textos públicos.
- 2.2 Las actividades preceptuales y analíticas del crítico y sus aspectos sensoriales, sensitivos y mentales
- 2.3 El papel del crítico cuando enfrenta una obra de arte o varias recién nacidas.
- 2.4 Ejemplos y prácticas que exige la crítica de arte a obras individuales de distintos géneros y autores.

UNIDAD 3

El texto producto de la crítica de arte

Objetivo particular:

Analizará los componentes del producto de la crítica, producida por el crítico a través de un texto público.

- 3.1 El texto producto de la crítica de arte
 - 3.1.1 Variedad del texto
 - a) La extensión del texto
 - b) Su tipo (crítico, propiamente dicho; prólogo, ensayo, comentarios de catálogo museal, monografía)
 - c) Su género (pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, arquitectura, cine)
 - d) La frecuencia y lugar de su publicación (diaria, semanal, mensual, trimestral o libro)
 - e) Obras criticadas (recientes o viejas, innovadoras, diseños y artesanías)
- 3.2 Condiciones sociales en las que el crítico de arte redacta y publica su texto
 - 3.2.1 El crítico conceptual
 - 3.2.2 Acciones del texto crítico
 - a) Informar
 - b) Describir
 - c) Cualificar
 - d) Argumentar
- 3.3 El problema de si la crítica de arte es un derivado de la literatura, una ciencia social o ambos por separado.
- 3.4 Ejemplos y prácticas que exige la crítica de arte, a obras individuales de distintos géneros y autores.

Mecánica de enseñanza aprendizaje

En el desarrollo de la primera unidad deberá prevalecer la exposición formal del maestro que a base de preguntas y respuestas docente–alumno, despejará toda duda respecto del peso conceptual de los términos que han de manejarse en las actividades posteriores.

En la segunda y tercera unidad, las actividades conexas son indispensables si ha de cumplirse el objetivo general de lograr que el alumno tenga una visión teórica y práctica de la crítica de arte. A tiempo de realizar las exposiciones formales del docente y alumnos, se hará uso del material audiovisual disponible según el tema central. Extra-clase, los equipos visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico. Se promoverá la crítica de arte y el logro del trabajo realizado en esta actividad, será expuesto o publicado.

Mecanismos de evaluación

Los promedios estadísticos de pruebas parciales aplicadas y evaluaciones de trabajos individuales o de equipo presentados por los alumnos, así como la estimación de su participación en clase, asistencia y puntualidad, le darán la calificación decimal correspondiente.

Bibliografía básica

- ACHA, JUAN. *Crítica del arte*. 1 reimp. México, Trillas, 1997. 222 p.
- Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. 253 p.
- Las actividades básicas de las artes plásticas*. 2 ed. México, Ediciones Coyoacán, 1997. 132 p. (Colección Diálogo Abierto, arte, 19)
- Los conceptos esenciales de las artes plásticas*. México, Ediciones Coyoacán, 1997. 107 p.
- El consumo artístico y sus efectos*. México, Trillas, 1988. 304 p.
- Introducción a la teoría de los diseños*. 1 reimp. México, Trillas, 1996. 169 p.
- BARTHES, R. *Crítica y Verdad*. 6 ed. México Siglo XXI, 1983. 82 p.
- BAUDRILLARD, JEAN. *Crítica de la economía política del signo*. 11 ed. México, Siglo XXI editores, 1997. 263 p.
- BAXANDALL, MICHAEL. *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid, Hermann Blume, 1989. 167 p.
- CALABRESE, OMAR. *El lenguaje del arte*. Barcelona, Paidós Ibérica, 1987. 277 p.
- CIRLOT, LOURDES. *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX*. 2 ed Barcelona, Planeta, 1991. 78 p. (Colección Las Claves del Arte)
- COLLINGWOOD, R.G. *Los principios del arte*. 3 reimp. México, F.C.E. 1993. 316 p.
- ECO, UMBERTO. *La definición del arte*. 2 ed. Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1972. 285 p.
- EDER, RITA Y MIRKO LAUER. *Teoría social del arte. Bibliografía comentada*. México, UNAM/ IIE, 1986. 322 p.
- FERNÁNDEZ ARENAS, JOSÉ. *Teoría y metodología de la historia del arte*. 2 reim. Barcelona, Anthropos, 1990. 189 p. (Palabra Plástica, 1)
- Arte efímero y espacio estético*. Barcelona, Anthropos, 1988. (Palabra, plástica, 10) 510 p.
- GARCÍA CANCLINI NESTOR. *La producción simbólica. Teoría y método en la sociología del arte*. 6ed. México, Siglo XXI, 1998. 162 p.
- GOMBRICH, E.H. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 394 p.
- Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*.
- et al. *Arte, percepción y realidad*. 2 ed. Barcelona, Paidós, 1993. 175 p.
- HAUG, W. F. Comp. *Warenästhetik-Beiträge zur Diskussion Weiterentwicklung und Vermittlung ihrer Kritik*. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1975.
- HAUSER, ARNOLD. *Teorías del Arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna*. Barcelona, Labor, 1981. 422 p.
- Historia social de la literatura y del arte*. 3 ed. Colombia, Quinto Centenario, 1994. 3 v (Colección Labor, 18).
- KLEE, PAUL. *Bases para la estructuración del arte*. 2 ed. México, Ediciones Coyoacán. 1998. 71 p.
- LANGER, SUSANNE K. *Los problemas del arte*. Buenos Aires, Infinito, 1966. 183 p. (Biblioteca de Diseño y Artes Visuales vol. 4)
- MENDIETA Y NUÑEZ, LUCIO. *Sociología del arte*. México, UNAM, 1979. 257 p.
- NODINE, F. N. y D. E. FISHER. Eds. *Perception and Pictorial Representation*. Nueva York, Praeger, 1979.
- PALAU, MARÍA TERESA. *Tendencias actuales de la historia del arte*. México, UASLP, Facultad del Hábitat – Instituto de Investigación y Posgrado, 1999.
- PRACHT, E. Et. al. *Ästhetik Heute*. Berlín, Dietz, 1978.
- Ästhetik der Kunst*. Berlín, Dietz, 1987.
- HADJINICOLAOU, NICOS. *Historia del Arte y lucha de clases*. 7ed. Tr. Aurelio Garzón. México, Siglo XXI, 1973. 231 p.
- METZ y otros. *Estructuralismo y estética*. Argentina, Nueva Visión. 1969. 202 p.
- MORENO VILLA, JOSÉ. *Lo Mexicano en las artes plásticas*. 2 reimp. México, F.C.E., 1992. 174 p.
- OLEA, OSCAR. *El arte urbano*. México, UNAM, 1980. 177 p.
- Estructura del arte contemporáneo*. México, UNAM, 1979. 177 p. (Coordinación de humanidades).
- PANOFSKY, E. *El significado en las Artes visuales*. Argentina, Ediciones Infinito, 1970.
- RIVERA, DIEGO. *Arte y Política*. México, Era, 1979. 460 p. (Col. Teoría y praxis)
- SÁNCHEZ DE HORCAJO, J.J. et al. *Sociología del arte*. Madrid, Ediciones Libertarias/Prodhuvi, 1997. 186 p.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. *Textos de Estética y Teoría del Arte*. 2 reimp. México, U.N.A.M., 1982. 492 p. (Lecturas Universitarias, 14).
- Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas*. México, F.C.E, 1996. 292 p.
- SCHOLOSSER, JULIUS. *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1976. 639 p.
- SUBIRATS, EDUARDO. *El final de las vanguardias*. Barcelona, Anthropos, 1989. 189 p.
- VALERO, FRANCISCO. *Diálogos con el arte*. México, Era, 1980. 293 p. (Colec. Biblioteca Era Ensayo).