

Materia : Psicología y sociología del arte

Semestre:	VII (Arquitectura), VI (Diseño Gráfico)
Clave:	17755, 26755
Área:	Investigaciones Humanísticas
Departamento:	Humanidades
Tipología:	Teórica
Carácter:	Formativa
Horas:	Prácticas (00) Teóricas (03)
Créditos:	3
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 obras de arte producidas se aceptan, se conservan (o se destruyen), se transmiten o se musean. El hombre debe saber dar una explicación de ese patrimonio cultural aceptado y conservado. La historia y el arte son las disciplinas que pretenden explicar, ordenar y valorar la producción artística de cada comunidad cronológica y geográfica. La historiación de las obras de arte está sometida tanto a una teoría de lo que se entiende por obra artística, como a las distintas metodologías o modelos que los historiadores del arte acepten. La teoría y los métodos varían y la historia del arte también.

Objetivo general

Proporcionar una visión general de los métodos o modelos que ha utilizado la historia del arte para explicar el objeto artístico. Lograr que el alumno reflexione sobre la historia del arte como disciplina y sus métodos de trabajo y que comprenda la interrelación de ésta con el conocimiento histórico, la estética, la psicología y la sociología. Ofrecer una pauta de interpretación de la obra de arte.

UNIDAD 1

Objeto y objetivos de la historia del arte

Objetivo particular:

Comprenderá que la historia del arte es una disciplina que posee un objeto propio de investigación y que este objeto se contempla bajo una finalidad en dos objetivos: la interpretación estética y la valoración histórica.

- 1.1 La historia del arte como ciencia humanística.
 - 1.1.1 El objeto de la historia del arte: la obra de arte.
 - 1.1.1.1 El objeto artístico. Sus cualidades: artificialidad, artisticidad, autenticidad.
 - 1.1.2 Objetivos de la historia del arte.
 - 1.2.1.1 Historia del arte y crítica del arte.
 - 1.2.1.2 Los temas de la historia del arte.
 - a) Temas técnicos.
 - b) Temas críticos.
- 1.2 Metodología, didáctica e historiografía del arte.
 - 1.2.1 Diferencia entre metodología y didáctica.
 - 1.2.2 Diferencia entre historiografía del arte y metodología.

UNIDAD 2

La historia del arte y sus métodos

Objetivo particular:

Que el alumno identifique y precise las distintas metodologías o modelos de historiación del arte que se han practicado y comprenda las motivaciones que cada autor ha tenido para escribir una historia del arte.

- 2.1 Las metodologías en la historia del arte.
 - 2.1.1 La historia del arte como ciencia de las fuentes y de los documentos.
 - 2.1.1.1 Las fuentes literarias.
 - 2.1.1.2 Los documentos.
 - 2.1.2 La historia del arte como psicología.
 - 2.1.2.1 La historia del arte como biografía de los artistas.
 - 2.1.2.2 La historia del arte como historia de las generaciones.
 - 2.1.2.3 La biografía psicoanalítica.
 - 2.1.3 La historia del arte como historia de los hechos históricos.
 - 2.1.3.1 La filosofía del arte.
 - 2.1.3.2 El empirismo estético.
 - 2.1.3.3 La teoría del medio y de las nacionalidades.
 - 2.1.4 La historia del arte como historia de los estilos y de las formas.
 - 2.1.5 La historia del arte como historia de las ideas y las imágenes.
 - 2.1.5.1 La iconografía.
 - 2.1.5.2 La iconología.
 - 2.1.6 La historia del arte como sociología del arte.
 - 2.1.7 La historia del arte como expresión de la lucha de clases.
 - 2.1.8 La historia del arte como historia del lenguaje visual.

UNIDAD 3

La interpretación de la obra de arte

Objetivo particular:

Que el alumno sepa que el problema de la interpretación es uno de los objetivos más importantes de la historia del arte, además de ofrecer al estudiante una pauta de interpretación de la obra de arte.

- 3.1 Ordenación de temas a seguir en el proceso de interpretación de una obra de arte.
- 3.2 Puntos de partida para una interpretación:
 - a) La naturaleza de la obra de arte.
 - b) La obra de arte como individualidad.
 - c) Fisionomía de la obra de arte.
 - d) Rehabilitación del texto.
 - e) La descripción técnica.
- 3.3 Valoración estética de la obra de arte.
 - 3.3.1 Los temas o percepción visual.
 - 3.3.2 La ordenación de los temas en el plano, en el espacio y en el tiempo.
 - 3.3.3 Comprensión de la imagen.
 - 3.3.4 El significado del contenido connotado.
- 3.4 Valoración histórica de la obra de arte.
 - 3.4.1 Factores históricos.
 - 3.4.2 Fuerzas ideológicas.

Mecánica de enseñanza aprendizaje

Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la lectura y exposición de trabajos de equipo e individuales, presentados en sesiones de clase con la moderación del docente, quien por otra parte dará a conocer su particular opinión sobre el asunto o tema, ampliándolo, corrigiéndolo, orientándolo y enriqueciéndolo con los datos de su experiencia y su autoridad académica sobre el mismo, en las exposiciones formales del docente, se hará uso del material audiovisual alusivo de que se disponga según el tema central. Extra-clase los equipos visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico. Se promoverá la interpretación de la obra 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).
- PANOFKY, 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/Prodhufi, 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).