

Seminario de apreciación y análisis del arte

Semestre:	VIII
Clave:	38190
Área:	De Inv. Humanísticas
Departamento:	Humanidades
Tipología:	Teórico-práctico
Carácter:	Informativo
Tipo:	Optativa
Horas:	4
Créditos:	4
Carreras:	Diseño Gráfico, Diseño Industrial
Elaboró:	Lic. Eulalia Arriaga Hernández
Revisó:	MDG. Eréndida Mancilla González
Fecha:	Febrero de 2007

Presentación de la materia

La mayor parte de las definiciones de arte, coinciden en que el arte es la expresión de la emoción humana por medio de la representación que da forma y significado a un ideal. El acto mediante el cual el hombre valiéndose de lo material o lo visible comunica lo inmaterial o invisible.

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.

La historia del arte es la disciplina que pretende 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.

Este seminario pretende desarrollar en el alumno las aptitudes necesarias para apreciar e interpretar una obra de arte, ubicándolo en la producción del arte internacional y nacional.

Este seminario aborda temáticas como la como las del lenguaje artístico a partir de los elementos que rigen la configuración y la percepción de la obra. Se define y analiza la composición, el espacio, el color, el valor, la forma, es decir, los elementos que constituyen el lenguaje plástico, con la finalidad de interpretar y comprender el significado de la obra de arte.

Objetivo general

Que el alumno posea un panorama lo más amplio posible de los métodos o modelos que ha utilizado la historia del arte para explicar el objeto artístico. Lograr que el alumno adquiriera una conciencia crítica 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 y estimular al estudiante para que construya la propia.

I Fundamentos conceptuales para el manejo de la línea temática. La apreciación e interpretación del arte. Sus temas medulares: el Arte, el artista y el espectador.

Objetivo particular:

Se trata de que el alumno adquiera las nociones básicas de los diferentes marcos teórico-metodológicos y categorías de análisis, dotados de validez y consistencia que le permitan apreciar e interpretar los fenómenos artísticos, estimulando al alumno a que cree los propios; coadyuvar al desarrollo de investigaciones profundizadas en el campo de las artes.

Estrategias de aprendizaje:

El desarrollo de las clases tendrá dos momentos fundamentales: una introducción, ya sea por parte del profesor (**se hará uso del material audiovisual alusivo de que se disponga, según el tema central**), y un segundo momento para la discusión de las lecturas de apoyo. En esta unidad el maestro expondrá la metodología y requisitos para el desarrollo del trabajo final del seminario.

Actividades de aprendizaje:

Se recomienda que las lecturas que se solicitan para la unidad temática estén apoyadas en la elaboración de fichas de trabajo (textual, sintética, reflexión y mixtas), las cuales es conveniente clasificarlas de acuerdo a cada uno de los puntos del trabajo, e integrarlas en el fichero de investigación. Posteriormente tales fichas, serán la guía y apoyo en la redacción del trabajo final solicitado. Además se visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico; asistirán a conciertos, espectáculos teatrales, talleres de artistas de la localidad, etc., previo plan o programa sugerido por el docente o alumnos.

- 1.1 Introducción al seminario. Sus requisitos, mecanismos de operación y evaluación.
- 1.2 Diferentes marcos teórico-metodológicos, usualmente utilizados en las diferentes disciplinas que versan sobre el arte
- 1.3 Establecer las categorías de análisis y parámetros teórico-metodológicos dotados de la validez y la consistencia necesarias para hacer más conveniente la apreciación e interpretación de los fenómenos artísticos. Se apoyará al estudiante para que cree los propios.
- 1.4 Coadyuvar al desarrollo de investigaciones profundizadas y el análisis interdisciplinario sobre problemas referidos a las artes plásticas

II Análisis de la obra de arte. Los niveles de la obra

Objetivo particular:

Que el alumno conozca y reconozca las características, funciones y líneas básicas de las obras de arte en sus distintas

manifestaciones y sitúe la obra de arte en el contexto en que se gestó, además definirá y analizará, la composición, el espacio, el color, el valor, la forma (lenguaje plástico) con la finalidad de logre una interpretación subjetiva, valorativa, que refleje su propia y particular apreciación.

Estrategias de aprendizaje:

El desarrollo de las clases tendrá dos momentos fundamentales: una introducción, ya sea ésta por parte del **profesor e invitados** al seminario, y un segundo momento para la discusión de las lecturas de apoyo. Se promoverá la aportación de un método de análisis riguroso para la apreciación de una obra de arte, el logro del trabajo realizado en esta actividad, será expuesto o publicado.

Actividades de aprendizaje:

Se recomienda que el alumno desarrolle fichas de trabajo, elaboración de esquemas, resúmenes, síntesis de texto o reseña breve y participación en exposición oral. Posteriormente tales fichas, esquemas, resúmenes, síntesis, reseñas, o glosario de términos, serán la guía y apoyo en la redacción del trabajo de investigación final solicitado. Además se visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico; asistirán a conciertos, espectáculos teatrales, talleres de artistas de la localidad, etc., previo plan o programa sugerido por el docente o alumnos.

- 2.1 Conocer y reconocer las características, funciones y líneas básicas de las obras de arte en sus diferentes manifestaciones así como las causas de estas características, situando la obra de arte en los contextos en los que se gestó, relacionándola con otras formas de expresión cultural
- 2.2 Entender los diferentes lenguajes formales y visuales y conocer también las distintas técnicas artísticas. La psicología de la representación pictórica. La percepción de la imagen. El papel del espectador
- 2.3 Definir y analizar la composición, el espacio, el color, el valor, la forma, es decir, los elementos que constituyen el lenguaje plástico, con la finalidad de interpretar y comprender el significado de la obra de arte.

III Análisis y crítica cultural

Objetivo particular:

Que el estudiante sustente con ideas propias, a través de un trabajo escrito, su particular punto de vista y aportación teórico-metodológica de los conocimientos y experiencias propias en el campo de la psicología y apreciación del arte.

Estrategias de aprendizaje:

El desarrollo de las clases tendrá dos momentos fundamentales: una introducción, ya sea ésta por parte del **profesor e invitados** al seminario, y un segundo momento para la exposición de **los trabajos desarrollados por los alumnos en el seminario**.

Actividades de aprendizaje:

El alumno deberá sintetizar e integrar de los resultados de las actividades realizadas, generando la evidencia de producto final: **Trabajo de investigación del seminario, que deberá exponer de forma oral.**

- 3.1 Proporcionar conocimientos y experiencias propias del en el campo de la psicología e interpretación del arte
- 3.2 Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte

Mecánica de Enseñanza Aprendizaje

Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la lectura. Participación de destacados investigadores o especialistas, artistas, críticos de arte, con ponencias y/o sesiones de discusión o presentación de trabajos concretos (objetos o creaciones artísticas), sobre los temas del seminario.

Exposición de trabajos de ensayo de equipo e individuales, presentados en las sesiones del seminario con la moderación del docente, quien por otra parte dará a conocer su particular opinión sobre el asunto o tema, ampliándolo, orientándolo y enriqueciéndolo con los datos de su experiencia y su autoridad académica sobre el mismo.

A tiempo de realizar las exposiciones formales del docente, invitados y alumnos, se hará uso del material audiovisual disponible de que se disponga según el tema central. También los Extra-clase los equipos visitarán museos, exposiciones y demás entidades de interés artístico; asistirán a conciertos, espectáculos teatrales, etc., previo plan o programa sugerido por el docente o alumnos. Se promoverá la aportación de un método de análisis riguroso para la apreciación de una obra de arte, el logro del trabajo realizado en esta actividad, será expuesto o publicado.

Mecanismos de evaluación

Asistencia del 66% durante cada unidad, según reglamento. Para la aprobación de I seminario es requisito indispensable el desarrollo de un trabajo de investigación que será una aportación teórico-metodológica. El trabajo de investigación que se desarrollará a lo largo del semestre académico tendrá un valor del 70% de la calificación final y el 30% restante, corresponderá a los reportes de lectura, asistencias y participaciones.

Requisitos del trabajo de investigación:

Esta investigación será una aportación **teórico-metodológica** de los conocimientos y experiencias propias en el campo de la psicología y apreciación del arte.

1. Desarrollar el trabajo en un mínimo de 15 cuartillas de contenido.
2. Apoyarse en la bibliografía básica propuesta en el curso, la sugerida por el maestro y complementarla con textos que el alumno pueda incluir para enriquecer su trabajo.

Los trabajos de investigación deberán basarse y entregar el trabajo de acuerdo a los siguientes puntos:

Presentación

- Capturado en computadora
- Bien redactado
- Sin faltas de ortografía
- Hojas blancas tamaño carta
- Engargolado

Contenido

- Portada
- Índice
- Introducción
- Desarrollo del trabajo (capítulos, temas o unidades)
- Conclusiones
- Citado bibliográfico a pie de página
- Bibliografía empleada (ordenado alfabéticamente)

Bibliografía Básica

*** Además de la que sugerirán investigadores o especialistas, artistas, críticos de arte, invitados al Seminario.**

- ACHA, JUAN. *Crítica del arte*. 1 reimp. México, Trillas, 1997.
- . *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992.
- . *Las actividades básicas de las artes plásticas*. 2 ed. México, Ediciones Coyoacán, 1997. (Colección Diálogo Abierto, arte, 19)
- . *Los conceptos esenciales de las artes plásticas*. México, Ediciones Coyoacán, 1997.
- . *El consumo artístico y sus efectos*. México, Trillas, 1988.
- . *Introducción a la teoría de los diseños*. 1 reimp. México, Trillas, 1996.
- BARTHES, R. *Crítica y Verdad*. 6 ed. México Siglo XXI, 1983.
- BAUDRILLARD, JEAN. *Crítica de la economía política del signo*. 11 ed. México, Siglo XXI editores, 1997.
- BAXANDALL, MICHAEL. *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*. Madrid, Hermann Blume, 1989.
- CALABRESE, OMAR. *El lenguaje del arte*. Barcelona, Paidós Ibérica, 1987.
- CIRLOT, LOURDES. *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX*. 2 ed Barcelona, Planeta, 1991. (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.
- EDER, RITA Y MIRKO LAUER. *Teoría social del arte. Bibliografía comentada*. México, UNAM/ IIE, 1986.
- FERNÁNDEZ ARENAS, JOSÉ. *Teoría y metodología de la historia del arte*. 2 reim. Barcelona, Antrophos, 1990. 189 p. (Palabra Plástica, 1)
- . *Arte efímero y espacio estético*. Barcelona, Anthropos, 1988. (Palabra, plástica, 10)
- GARCÍA CANCLINI NESTOR. *La producción simbólica. Teoría y método en la sociología del arte*. 6ed. México, Siglo XXI, 1998.
- GOMBRICH, E.H. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- . *Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1981
- . *et al. Arte, percepción y realidad*. 2 ed. Barcelona, Paidós, 1993.
- HAUSER, ARNOLD. *Teorías del Arte. Tendencias y métodos de la crítica moderna*. Barcelona, Labor, 1981.
- . *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.
- 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.
- PALAU, MARÍA TERESA. *Tendencias actuales de la historia del arte*. México, UASLP, Facultad del Hábitat – Instituto de Investigación y Posgrado, 1999.
- HADJINICOLAOU, NICOS. *Historia del Arte y lucha de clases*. 7ed. Tr. Aurelio Garzón. México, Siglo XXI, 1973.

- METZ y otros. *Estructuralismo y estética*. Argentina, Nueva Visión. 1969.
- MORENO VILLA, JOSÉ. *Lo Mexicano en las artes plásticas*. 2 reimp. México, F.C.E., 1992.
- OLEA, OSCAR. *El arte urbano*. México, UNAM, 1980.
- . *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/Prodhufi, 1997.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. *Textos de Estética y Teoría del Arte*. 2 reimp. México, U.N.A.M., 1982. (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.
- 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).