

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ
INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
DEPARTAMENTO DE ARTE
PROGRAMA DE TEORÍA Y CRÍTICA DEL ARTE

Carta Descriptiva

I. Identificadores del Programa:

Clave:	ART 3202-01	Créditos:	8		
Materia:	Teoría del Arte Contemporáneo				
Depto:	Departamento de Arte				
Instituto:	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte				
Nivel:	Intermedio				
Horas:	4 hrs.	4 hrs.	0 hrs.	Tipo:	Teórica
	Totales	Teoría	Práctica		

II. Ubicación:

Antecedentes:

Consecuentes:

III. Antecedentes

Conocimientos:

El alumno deberá tener conocimientos básicos de las teorías y movimientos dominantes en la historia del arte y se familiarizará con las teorías necesarias para comprender analíticamente los discursos desarrollados en el arte contemporáneo

Habilidades y destrezas:

Capacidad de análisis de textos de teoría del arte contemporáneo. Habilidad para redactar ensayos filosóficos (no mas de 8 a 10 cuartillas). Capacidad interpretativa conjugada entre teoría y arte.

Actitudes y Valores:

Disposición para abordar textos teóricos, adquisición de una postura crítica, analítica y reflexiva.

IV. Propósitos generales

El alumno(a) adquirirá un conocimiento que le permitirá comprender la producción de arte contemporánea.

El alumno(a) desarrollará sus capacidad de análisis critico a partir de textos filosóficos.

El alumno(a) utilizará de una manera mas precisa la terminología especifica de las artes visuales.

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos

Conocimiento:

Se obtendrá un entendimiento profundo sobre los movimientos filosóficos, históricos y artísticos mas relevantes del arte contemporáneo. Asimismo, los alumnos se familiarizarán con los artistas visuales mas relevantes de este mismo periodo. Finalmente, ellos obtendrán un conocimiento mas amplio de la terminología utilizada en las artes visuales que les permitirá comprender el arte actual.

Habilidades:

Los alumnos incrementarán su capacidad critica para analizar posturas artísticas y filosóficas. También incrementarán su capacidad de lectura y redacción de ensayos teóricos. De igual manera, incrementarán su capacidad para argumentar y debatir diferentes posturas artísticas y filosóficas.

Actitudes y valores:

Se estimulará la capacidad de análisis y argumentación dentro del salón de clases. También se recompensará el que los alumnos lean por adelantado los textos a discutir en clase. Finalmente, los alumnos serán motivados para practicar su capacidad para desarrollar ideas originales, así como su habilidad de análisis y síntesis.

Problemas que puede solucionar:

El presente curso permitirá que el alumno(a) incremente su entendimiento de las diferentes teorías en el arte al familiarizarse con las teorías relevantes del arte contemporáneo. El alumno(a) podrá leer libros filosóficos (referentes al arte) con mas facilidad. El alumno(a) podrá expresar con mayor seguridad y precisión su pensamiento artístico-teórico.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Típica

Aula: Salón Audiovisual

Taller: No aplica

Laboratorio: No Aplica

Población: Número deseable: 20
Máximo: 20

Mobiliario: Mesabancos

Material educativo de uso frecuente: Televisor de gran tamaño, reproductor de DVD, reproductor de VHS, cañon, computadora con el software de power point

VII. Contenidos y tiempos estimados

Contenido	Sesión
1. Conceptos vigentes de la modernidad	2
2. Repaso de las vanguardias históricas	1
3. La retícula en el arte moderno	2
4. El concepto de realidad dentro de la representación en el arte del siglo XX	1
5. Arte de posguerra y rompimiento con la abstracción	1
6. De la obra al texto	2
7. La muerte del autor	1
8. El arte... esa cosa tan antigua y el Pop	1
9. La pasión del signo en el arte (década de los 70's)	4
10. Simulacionismo (década de los 80's)	3
11. Escultura de bienes de consumo	1
12. Retorno de lo real en el arte (década de los 90's)	4
13. La no escena y el cuerpo	3
14. Video y sujeto fractal	2
15. Virilio y la Distancia/Velocidad	2

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:

Materia teórica obligatoria de nivel intermedio

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:

1. Análisis en clase de los textos requeridos
2. Presentación en PPT sobre los fundamentos de los temas que lo requieran para dar pie a la discusión de estos.
3. Formación de grupos de análisis para estudiar algunos de los textos.
4. Ejercicios donde se deberán resolver preguntas sobre los temas a estudiar.
5. Realización de ensayos sobre los temas y textos estudiados en clase.
6. Análisis de pinturas, esculturas, fotografías, y pinturas del arte contemporáneo.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

A) Institucionales de acreditación:

Acreditación mínima de 70 % de las clases programadas.

Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0

Permite examen de título: Sí

B) Evaluación del curso:

Ensayos: 60 %

Exposición: 20 %

Asistencia: 10 %

Participación: 10 %

X. Bibliografía

A) Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland. *El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y la escritura*. Paidós, Barcelona, 1987.
Baudrillard, Jean. *El intercambio simbólico y la muerte*, Monte Avila, Caracas, 1981
Foster, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Akal, Madrid, 2001.
Krauss, Rosalind. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza, Madrid, 2002.
Virilio, Paul [et.al.] *Videoculturas de fin de siglo*. Cátedra, Madrid, 1990.

B) Bibliografía de lengua extranjera

C) Bibliografía complementaria y de apoyo

Barthes, Roland. *Mitologías*. Siglo XXI, México, 2002.
Baudrillard, Jean. *De la seducción*. Planeta-agostini, Barcelona, 1993.
Foster, Hal [et.al.] *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, postmodernidad*. Akal, Madrid, 2006
Freeland, Cynthia. *Pero ¿esto es arte? : una introducción a la teoría del arte*. Cátedra, Madrid, 2004.
Trías, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Ariel, Barcelona, 2006.

XI. Observaciones y características relevantes del curso

Realización de seminarios y clínicas con profesionales del ramo, de nivel local, nacional e internacional.

XII. Perfil deseable del docente

Licenciado y/o Maestro de Artes Visuales. Con especialización en el ámbito del video o la cinematografía.

Fecha de Revisión

31 / Mayo / 2007