

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:		Créditos:	8
Materia:	Teoría Crítica de la Modernidad		
Depto:	Departamento de Arte		
Instituto:	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte		
Nivel:	Intermedio y Avanzado		
Horas:	4 hrs.	4 hrs.	Tipo: Seminario de análisis crítico
	Totales	Teoría	Práctica

II. Ubicación:

Antecedentes:

Teoría y Crítica del Arte

Consecuentes:

Teoría de la posmodernidad

III. Antecedentes

Conocimientos:

Se espera que los estudiantes tengan nociones o fundamentos básicos sobre algunas de las teorías sociales y filosóficas que refieran y ubiquen procesos históricos de ruptura relacionados con la modernidad. Renacimiento, Utopías, Cartesianoismo, Ilustración, Revolución Industrial y culturas mediáticas en el contexto finisecular del siglo XIX.

Habilidades y destrezas:

Se pretende que los estudiantes accedan con cierta habilidad al manejo de conocimientos que estén relacionados con conceptos operativos de análisis a partir de estudios, debates y reflexiones en torno a momentos claves en el desarrollo histórico de: disertaciones, teorías sociales y planteamientos filosóficos relacionados en específico con modas, posturas, manifiestos y vanguardias del campos social del arte.

Actitudes y Valores:

El curso pretende iniciar una discusión en torno a diversas coyunturas y contextos históricos que se alinean en el debate de la ruptura hacia la modernidad. Por lo cual, requiere para su análisis una actitud crítica, que indague o investigue más allá de lo que el curso por sí solo ofrece en su esquema de apoyo teórico bibliográfico. Ruptura entendida como una aproximación a esquemas teóricos y filosóficos que devienen en cambios sociales, culturales y sobre todo ubicados en el campo social del arte.

El estudiante requiere de una actitud reflexiva y de valores orientados al dominio de una práctica cotidiana de lecturas e interpretaciones en torno a la realidad moderna.

IV. Propósitos generales

En el desarrollo del curso se pretende especular en torno al cuerpo como objeto-sujeto social mediatizado o ubicado en una idiosincrasia cultural de dominio, sin que dicha especulación tenga que llegar a un punto sin retorno.

El curso está diseñado para que los participantes puedan acercarse a una condición especulativa en torno a la construcción del cuerpo en las sociedades contemporáneas, haciendo énfasis en las prácticas de las artes visuales, a partir de diferentes interpretaciones de teóricos sociales y de artistas de vanguardia ubicados en los discursos emergentes.

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos

Conocimiento:

Al final del curso el alumno sabrá realizar procesos de preproducción (guión, presupuesto, búsqueda de locaciones, etc.). Asimismo, también conocerá a fondo el género de la ficción dentro de las producciones de video.

Habilidades:

El alumno tendrá una mayor capacidad de análisis de las producciones de ficción; pudiendo aplicar ese conocimiento en dos producciones individuales dentro del curso. De igual manera, desarrollará también la habilidad de proyectar producciones, esto es, poder evaluar una idea de acuerdo con las problemáticas que pudieran presentarse, previo a la realización.

Actitudes y valores:

Al estar involucrado dentro de un proceso colectivo de preproducción, comprenderá la importancia de trabajar en equipo, indispensable dentro de esta rama de la creación. También, en la medida en que vaya avanzando con este proceso mencionado, se les recalcará lo relevante que es el comprometerse con su trabajo, en bien de la colectividad.

Problemas que puede solucionar:

El llevar a cabo el proceso de preproducción, también los llevará a conocer la importancia que tiene la buena administración; lo cual lo aplicarán en sus producciones individuales.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Típico

Aula: Multimedia

Taller: no

Laboratorio: No Aplica

Población: Número deseable: 20

Mobiliario: Bancos regulares o también mesas comunitarias.

Máximo: 20

Material educativo de uso frecuente: Reproductor de bibliografía. Televisor de gran tamaño, reproductor de DVD, reproductor de VHS.

VII. Contenidos y tiempos estimados

Contenido	Sesión
1.- Antecedentes históricos: consolidación de cultura de occidente, Utopías Renacimiento, Hobbes, Descartes, Newton, Ilustración.	4
2.- Siglo XIX; Revoluciones, modernidad y reclusión, de la filosofía a la teoría social. Hegel, Marx, Baudelaire, Nietzsche.	6
3.- Simmel, racionalismo urbano, Engels, sociedad victoriana, apropiación de tecnologías, divertimentos y manifiestos.	6
4.- Freud, Relatividad (Trosky-Lenin-Stalin: discurso orbital soviético en artistas surrealistas); Constructivismo soviético.	4

5.- Modernismo, Gaudi y cia.; fractura de cuerpos, Bauhaus, cultura de medios, fascismo y propagandas.	4
6.- Cracks, reacomodo geopolítico, Destino Manifiesto. posguerra, baby-boomers, revolución cultural, y cultura mediática.	4
7.- Emancipación, contrarrevolución y revuelta. Contracultura, feminismo. Sujeto lúdico, crisis de paradigmas (posestructuralismo); y posmodernidad. Expansión e Imperio.	4

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:

Curso teórico, análisis de textos y revisión de acervo bibliográfico, y materias audiovisuales: películas, documentales, fotografías, y diversas obras de artes visuales contemporáneas. Ejercicios de participación con metodologías de aplicación 20/20

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:

Metodología didáctica: discusiones colectivas sobre ensayos teóricos, trabajos de investigación colectivos, presentaciones en clase. El curso pretende hacer análisis del devenir histórico de la modernidad, se soporta y justificación teórica y filosófica en su contexto; el estudiante hará ejercicios reflexivos, de análisis y debate a partir de lecturas y revisiones de textos, documentos y acervos visuales que remitan al contexto diversificado del curso histórico de la modernidad y sus propuestas.

El curso pretende iniciar debates colectivos bajo la impronta de la confrontación de ideas y elementos de discusión y análisis.

Al término de cada lectura, se inicia una revisión colectiva y compartida en un formato de examen con listas de preguntas que se consideren importantes contestar en un foro de discusión.

En la fase resolutoria del curso, se inician interpretaciones de obra en grupos colectivos o de equipos de números que no rebasen a tres participantes. Se hace un calendario con las fechas en que presentan sus trabajos y ensayos finales.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

A) Institucionales de acreditación:

Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas.

Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0

Permite exámen de título: Sí

B) Evaluación del curso:

Ensayos:

Producciones individuales:

Trabajo de reproducción colectiva:

Reportes (análisis de videos y películas):

Participación en clase:

Otros: %

X. Bibliografía

A) Bibliografía obligatoria

Alexandre, Koyre. *Del mundo cerrado al universo infinito*, Siglo XXI, México, 2000

Giambattista, Vico. *La ciencia nueva*, Aguilar, Buenos Aires, 1973

Sigmund, Freud. *El malestar en la cultura*, Alianza, Madrid, 1986

Henri, Lefebvre. *Hegel, Marx, Nietzsche*, Siglo XXI, México, 1976

Niklas, Luhmann. *Complejidad y modernidad, de la unidad a la diferencia*, Trotta, Madrid, 1998.

Karl, Marx. La llamada acumulación originaria del capital, en *El Capital, Crítica de la Economía Política*, Tomo I, FCE, México, 1985.

David, Herbert Lawrence. *Haciendo el amor con música*, Alianza, México, 1978

Gianni, Vattimo. *El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*, Gedisa, Barcelona, 2000.

Marshall, Berman. *Todo lo sólido se desvanece en el aire: experiencia de la modernidad*, Siglo XXI, México, 1997

Alain, Touraine. *Crítica de la modernidad*, FCE, México, 1992.

Meter, Wagner. *Sociología de la modernidad*, Herder, Barcelona, 1994

Norbert, Elias. *El proceso de la civilización*, FCE, México, 1998

Herbert, Marcuse. *Eros y civilización*, J. Motriz, México, 1965

Herbert, Marcuse.

Louis, Rougier. *Del paraíso a la utopía*, FCE, México, 1984

Daniel, Bell. *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Alianza, México, 1978

Wilhelm, Dilthey. *Introducción a las ciencias del espíritu: en la que se trata de fundamentar el estudio de la sociedad y de la historia*, FCE, México, 1949

Max, Weber. *Ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Península, Barcelona, 2001

Theodore, Roszak. *El culto a la información*. Grijalbo, México, 1992

Michel, Foucault. *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*, Siglo XXI, México, 2003

Michel, Foucault. *Estética, ética y hermenéutica*, Paidós, Barcelona, 1999

Michel, Foucault. *Esto no es una pipa: ensayo sobre Magritte*, Anagrama, Barcelona, 1999

Michel, Foucault. *La vida de los hombres infames: ensayos sobre desviación y dominación*, La Piqueta, Madrid, 1990

Friedrich, Nietzsche. *La genealogía de la moral*, Alianza, México, 1999

Friedrich, Nietzsche. *El nacimiento de la tragedia: o Grecia y el pesimismo*, Alianza, Barcelona, 2004

Hilary, Putnam. *El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos*, Paidós, Barcelona, 2002.

Willard V.O. Quine. *Acerca del conocimiento científico y otros dogmas*, Paidós, Barcelona, 2001.

G. F. Hegel. *Estética*, Altafulla, Madrid, 1988

B) Bibliografía de lengua extranjera

.

C) Bibliografía complementaria y de apoyo

XI. Observaciones y características relevantes del curso

--

XII. Perfil deseable del docente

Licenciado y/o Maestro en Artes Visuales, Filosofía o Sociología de la Cultura. Con especialización en el ámbito de la teoría crítica y producción en el arte.

Fecha de Revisión

12 / Noviembre / 2008