

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

Carta Descriptiva

I. Identificadores del Programa:			
Clave:	ART 3203-01	Créditos:	8
Materia:	Teoría del cuerpo		
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:
Consecuentes:

III. Antecedentes
Conocimientos: Se espera que los estudiantes tengan nociones o fundamentos sobre teoría del arte contemporáneo, y que puedan identificar a corrientes, vanguardias o discursos emergentes en las diversas estéticas del arte relacionadas con la representación del cuerpo y su uso como motivo de manifiesto, denuncia y objeto presencial de obra.
Habilidades y destrezas: Tener conocimientos que estén relacionados con el manejo de imágenes a través de algunas de sus diversas manifestaciones; i.e.: semióticas, simbologías, artes visuales, producción gráfica, fotográfica, cine, pintura etc. Así como, teorías, discursos, corrientes y manifiestos de arte vanguardista o emergente.
Actitudes y Valores: Indagar o averiguar en torno a un cuestionamiento del arte. Inquirir pero no quedarse en la fase resolutoria de la respuesta. Ser sintético(a) en el análisis y pasar a una pregunta constante en la observación de las diversas manifestaciones del arte como formas de alternativas de

comunicación y expresión.

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. Por dominio, se entiende que el estudio se ubica en las instituciones sociales dominantes; sexo, género, transgénero, multiculturalidad, manifiesto político, raza, religiones e idiosincrasia cultural.

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:

El curso pretende que el estudiante llegue a un nivel de análisis y comprensión a partir de la revisión de algunas de las diversas posturas teóricas y corrientes estéticas del arte contemporáneo en relación al uso del cuerpo humano.

Habilidades:

El estudiante tendría ciertos elementos y herramientas de análisis conceptual para discernir, debatir y discriminar, sustentado en un apoyo teórico, en referencia a las diferentes formas en que el cuerpo humano se hace presente en el campo social del arte actual.

Actitudes y valores:

Se espera que el estudiante del curso reflexione en torno a diversos temas que refieren a discursos emergentes en el arte contemporáneo; que permita sancionar o diferenciar condiciones diferentes o de trasgresión en el arte a partir de manifestaciones con el cuerpo.

Problemas que puede solucionar:

El estudiante podrá asumir un rol participativo más amplio e incidente en diversos problemas,

discursos o temáticas relacionados con el arte. Podría discernir o discriminar propuestas de obra, o producción en diversas disciplinas que remiten a la producción y el consumo del arte.

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: Reproducción fotostática de bibliografía. Televisor de gran tamaño, reproductor de DVD, reproductor de VHS.

VII. Contenidos y tiempos estimados

	Contenido	Sesión
1ª Unidad		
	El cuerpo en el contexto de la sociedad contemporánea. Una aproximación. Referencias histórico-sociales y teóricas.	5
2ª Unidad		7

Estéticas del arte contemporáneo. Ubicación del cuerpo.	
3ª Unidad	
Discusión en torno a la representación y utilización del cuerpo en el arte. Ejemplos: arte abyecto, transgresiones, performance, y otros.	7
4ª Unidad	
Teoría de la Posmodernidad. Cultura mediática y apropiación de nuevas tecnologías.	6
5ª Unidad	
Teoría queer, transgénero, feminismo, nuevas apropiaciones corporales; ejemplos a discutir.	7

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:

Materia teórica practica para la conformación de una especialidad.

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:

a) El curso se lleva a cabo basándose en discusiones en torno a las diferentes nociones del cuerpo, determinadas por algunas teorías del cuerpo. Pretende promover un acercamiento al discurso del cuerpo en el arte a través de lecturas de autores críticos, su comprensión, discusión y especulación a partir de análisis de textos.

b) Elaboración de reportes (análisis) de las películas y textos revisados en clase.

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:

Ensayo final de análisis: 40 %

Exposiciones en equipo: 25 %

Reportes (análisis de textos críticos y películas): 20 %

Participación en clas y asistencia 15 %

X. Bibliografía

A) Bibliografía obligatoria, complementaria y en lengua extranjera:

Ardenne, Paul. *L' image corps*, Du Regard, París, 2001.

Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso; imágenes, gestos, voces*, Paidós, Barcelona, 1986.

Baudrillard, Jean. *La transparencia del mal: Ensayo sobre los fenómenos extremos*, Anagrama, Barcelona, 1997.

---, *El otro por sí mismo*, Anagrama, Barcelona, 1995.

---, *El crimen perfecto*, Anagrama, Barcelona, 1995.

---, *De la seducción*, Cátedra, España, 1998.

---, *Las estrategias fatales*, Anagrama, Barcelona, 1989

---, *Contraseñas*, Anagrama, Barcelona, 2002.

---, *Figuras de la alteridad*, Taurus, México, 2000.

Bell, Daniel. *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Alianza, México, 1989.

Bourdieu, Pierre. *La distinción; criterio y bases sociales del gusto*, Taurus, México, 2002.

---, *Las reglas del Arte*, Anagrama, Barcelona, 1994.

---, *Sociología y cultura*, Grijalbo, México, 1990.

---, *La dominación masculina*, Anagrama, Barcelona, 2000.

---, *Meditaciones pascalianas*, Anagrama, Barcelona, 1999.

---, *Cosas dichas*, Gedisa, México, 1988.

Colaizzi, Giulia. "El cuerpo ciborguesco, o del grotesco tecnológico" en José Romera Castillo, Mario Garca- Page, y Francisco Gutierrez (eds.), *Bajtín y la literatura*, Visor Libros, Madrid, 1994.

Colomina, Beatriz (ed.) *Sexualitat i espai: el disseny de la intimitat*, UPC edicions, Barcelona, 1997.

Crary, Jonathan. *Techniques of the observer; on vision and modernity in the 19th century*, MIT Press, Cambridge, 1992.

Danto, Arthur, C. *The Body/body problem*, University of California Press, Berkeley, 2001.

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. *Anti-oedipus; capitalism and schizophrenia*, University of Minnesota press, 2003.

Ewen, Stuart. *Todas las imágenes del consumo*, Grijalbo, México, 1992.

Ewing, William A. *The Body: photographs of the human form*, Chronicle Press, Nueva York.

1994.

Falk, Pasi. *The consuming body*, Sage Londres, 1994.

Fontcuberta, Joan. *El beso de Judas: fotografía y verdad*, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad*, vol. 1 La voluntad del saber, Siglo XXI, México, 1977.

---, *Vigilar y castigar*, Siglo XXI, México, 1988.

---, *Microfísica del poder*, Siglo XXI, México, 1988.

Gallego, Picard Pablo. "Una imagen es una imagen es una imagen es una..." en *Cuerpo-Monografías*, revista de arte y arquitectura, No. 2, Coruña, 2002.

Giddens, Anthony. *La transformación de la intimidad; sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas*, Cátedra, Madrid, 1992.

Guasch, Anna María. *El arte último del siglo XX; del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza, Madrid, 2002.

Hall, Edward, T. *La dimensión oculta*, Siglo XXI, México, 1999.

Hatt, Michael. "The male body in another frame" en Andrew Benjamin (ed.), *The body*, Journal of Philosophy and the Visual Arts, Academy Editions/Ernst & Sohn, Londres, 1993.

Hernández Sánchez, Domingo (ed.), *Estéticas del arte contemporáneo*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002.

Law, Jane, Marie. (ed.), *Religious reflections on the human body*, Indiana University Press,

Indianápolis, 1995.

Le Goff, Jacques. *Lo maravilloso y cotidiano en el occidente medieval*, Gedisa, México, 1987.

---, *The birth of purgatory*, University of Chicago Press, Chicago, 1984.

---, *The medieval imagination*, Chicago University Press, Chicago, 1988.

Lipovetsky, Giles. *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 1988.

Mellor, Philip, A. & Shilling, Chris. *Re-forming the body; religion, community and modernity*, Sage, Londres, 1997.

Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*, Origen-Planeta, México, 1985.

Navarro, Antonio José. *La nueva carne; una estética perversa del cuerpo*, Valdemar, Madrid, 2002.

Nietzsche, Friedrich. *La genealogía de la moral*, Alianza, México, 1995.

Reich, Wilhelm, *La revolución sexual*, Origen-Planeta, México, 1985.

Sennett, Richard. *Flesh and stone*, W.W. Norton, Nueva York, 1994.

Synott, Anthony. *The body social: symbolism, self and society*, Routledge, Nueva York, 1993.

Townsend, Chris. *Vile bodies: photography and the crisis of looking*, Prestel, Nueva York, 1998.

Turner, Bryan S. *The body and society: exploration in social theory*, Sage, Thousand Oaks, 1996.

Valéry, Paul. *Discurso a los cirujanos. Notas sencillas sobre el cuerpo*, Verdehalago, Barcelona, 1998.

Vaugrand, Henri. "Pierre Bourdieu and Jean-Marie Brohm: their schemes of intelligibility and issues towards a theory of knowledge in the sociology of sport", en *International review for the sociology of sport*, Vol. 36, No. 2, Sage, Londres, 2001, pp. 183-201.

Virilio, Paul. *Estética de la desaparición*, Anagrama, Barcelona, 1988.

Weiss, Gail, & Haber, Honi Fern, (eds.) *Perspectives on embodiment; the intersections of nature and culture*, Routledge, N. Y. 1999.

Wells, Liz, (ed.) *Photography: a critical introduction*, Routledge, Nueva York, 2000.

XI. Observaciones y características relevantes del curso

XII. Perfil deseable del docente

Licenciado y/o Maestro de Artes Visuales, Sociología de la Cultura. Con experiencia en análisis teórico en discursos emergentes y de vanguardia en el arte. Filosofía, Sociología de la Cultura y Teoría de la Posmodernidad.

Fecha de Revisión

12/ Noviembre/ 2007