UNIDAD CUAJIMALPA	DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES		1 / 5
NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN HUMANIDADES			
CLAVE	UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TEORIA Y CRITICA DEL ARTE	CRED.	8
4214088		TIPO	OPT.
H.TEOR. 4.0	SERIACION	TRIM. VII AL XII	
H.PRAC. 0.0			

OBJETIVO(S):

Objetivos Generales:

Al final de la UEA el alumno será capaz de:

- Identificar algunos de los pensadores más significativos en los estudios sobre arte.
- Aplicar críticamente algunas de las teorías revisadas para el análisis de prácticas artísticas.

Objetivos Específicos:

Al final de la UEA el alumno será capaz de:

- Reflexionar críticamente sobre la noción de la teoría y su aplicación al análisis de las prácticas artísticas.
- Ubicar y conocer algunos de los teóricos más destacados en el campo artístico.
- Identificar los debates más significativos que tienen lugar en el campo de los estudios de arte.
- Reflexionar en torno a las prácticas artísticas con conciencia de la dimensión cultural, histórica, política y antropológica en la que se producen las mismas.
- Pensar los modos en que se articulan las relaciones entre presencia y representación en las distintas modalidades del arte.

CONTENIDO SINTETICO:

Este curso reflexionará en torno al pensamiento de algunos de los teóricos más significativos que problematizan el campo del arte, insistiendo en el

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 381

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

tejido arte y cultura. El curso se enfoca en aquellos teóricos que conciben el arte como una práctica cultural, histórica y antropológica, evitando la cosificación y el recorte de las obras de arte respecto a sus entornos. Interesa que los alumnos identifiquen metodologías y problemas centrales que ocupan los debates y pensamientos en torno al arte, entre ellos la problemática de la crisis de la mimesis y las diversas estrategias de representación, el desarrollo del arte objetual y matérico y la emergencia de las estrategias performativas y conceptuales, así como los posicionamientos críticos en torno a la noción de arte y a la construcción de una historia del arte. Aunque el enfoque es en teoría contemporánea se buscará también familiarizar a los alumnos con los debates que le anteceden a través de un contacto directo con algunos textos clásicos en la teoría del arte. Por la amplitud bibliográfica y de puntos de vista para abordar el curso, los profesores que lo imparten podrán seleccionar un enfoque que priorice algunas de las problemáticas propuestas.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Exposición temática del profesor y los alumnos.
Discusión y análisis en grupo de prácticas artísticas en relación a los textos de la UEA.
Salidas a presentaciones de teatro, conciertos, exposiciones.
Entrega de trabajos escritos a escribirse y reescribirse a lo largo del trimestre a partir de la retroalimentación de el o la profesora.
Asesorías personalizadas a los alumnos sobre los ensayos durante horarios de atención.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluación Global:

Ensayo final.
Entregas parciales previas del ensayo final.
Participación en discusiones y presentaciones temáticas.
Evaluaciones periódicas y evaluación terminal.

Evaluación de Recuperación:

El alumno deberá presentar una evaluación global que contemple todos los contenidos de la UEA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 381
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CLAVE 4214088 TEORIA Y CRITICA DEL ARTE

No requiere inscripción previa a la UEA.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Adorno, Th. W. (1962), La crítica de la cultura y la sociedad. Prismas. Traducción de Manuel Sacristán. Barcelona, Ariel.
2. Adorno, Th. W. (1980), Teoría Estética. Trad. de Fernando Riaza. Madrid, Taurus.
3. Aristóteles (1987), Poética. Madrid, Taurus.
4. Artaud, Antonin (1969), El teatro y su doble. La Habana, Instituto del Libro.
5. Artaud, Antonin (1977), Para acabar de una vez con el juicio de dios. Caracas, Fundamentos.
6. Belting, Hans (2007), Antropología de la imagen. Madrid, Katz.
7. Benjamin, Walter (2006a), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica; Charles Baudelaire. Un lírico en la época del altocapitalismo; Sobre el concepto de Historia. Obras, libro I/vol.2. Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser (ed.), Colaboración de Theodor W. Adorno y Gershom Sholem. Madrid. ABADA Editores.
8. Bourriaud, Nicolas (2004), Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
9. Bourriaud, Nicolas (2006), Estética relacional. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
10. Bürger, Peter (2000), Teoría de la vanguardia. Barcelona, Península.
11. Camnitzer, Luis (2008), Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Montevideo, HUM-Centro Cultural de España.
12. Carlson, Marvin (2009), El teatro como máquina de la memoria. Los fantasmas de la escena. Buenos Aires, Artes del Sur.
13. Debray, Régis (1994), Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona, Paidós.
14. Derrida, Jacques (1989), "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación". La escritura y la diferencia. Barcelona, Anthropos, pp. 318-343.
15. Didi-Huberman, Georges (2008), Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
16. Didi-Huberman, Georges (2010), Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte. Murcia, CENDEAC.
17. Didi-Huberman, Georges (2009), La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid, Abada.
18. Foster, Hal (2001), El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid, Akal.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 381

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

19. Goldberg, RoseLee (1979), Performance Art. Prom futurism to the present. New York, Thames and Hudson.
20. Gómez Peña, Guillermo (2002), El Mexterminator. Antropología inversa de un performancero postmexicano (introd. y selec. de Josefina Alcázar). México, Océano.
21. Gómez Peña, Guillermo. "En defensa del performance". Conjunto 132 (abril-junio, 2004): 16-34.
22. Guasch, Anna María (2000), El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid, Alianza Editorial.
23. Hauser, Arnold (1982), Teorías del arte: Tendencias y métodos de la crítica moderna, Felipe González Vicen, trad. Barcelona, Ediciones Guadarrama.
24. Heidegger, Martin (2006), Arte y poesía. Vol. 69. México, Fondo de Cultura Económica.
25. Kantor, Tadeusz (2004), El teatro de la muerte. 4ta. edición, Buenos Aires, La Flor.
26. Kirby, Michael (1976), Estética y arte de vanguardia (trad. Norma Barrios). Buenos Aires, Pleahar.
27. Kosuth, Joseph (1993), "Arte y Filosofía". Del pop al post. Una antología sobre la plástica y la arquitectura occidentales de los últimos veinticinco años (selec. y pról. Gerardo Mosquera). La Habana, Arte y Literatura.
28. Krauss, Rosalind (1988), "La escultura en el campo expandido". En: La posmodernidad (Sel. y pról. Hal Foster). México, Kairós, pp. 59-74.
29. Lippard, Lucy R. (2004), Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid, Akal.
30. Lippard, Lucy R. (2001), "Caballos de Troya: arte activista y poder". Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación (Brian Wallis ed.) Madrid, Akal, 343-361.
31. Marchán, Simón (1974), Del arte objetual al arte del concepto. 1960-1974. Madrid, Alberto Corazón.
32. Marchán, Simón (compilador, 2006), Real/ Virtual en la estética y teoría de las artes. Barcelona, Paidós.
33. Marx, Karl y Engels, Frederich (2011), Sobre el arte. Buenos Aires, Editorial Claridad.
34. Ocampo, Estela y Peran, Martí (1991), Teorías del Arte. Barcelona, Icaria Editorial.
35. Vázquez, Adolfo Sánchez (2005), De la estética de la recepción a una estética de la participación. México, UNAM
36. Sánchez Vázquez, Adolfo (1972), Antología de textos de estética y teoría del arte. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México.
37. Warburg, Aby (2005), El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Edición a cargo de Felipe

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 381

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Pereda. Madrid, Alianza.
38. Warburg, Aby (2010). Atlas Mnemosyne (Edición de Martin Warnke y Fernando Checa). Madrid, Akal.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 381

EL SECRETARIO DEL COLEGIO