

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje

Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Teorías contemporáneas del arte

Clave de la UA	Modalidad de la UA	Tipo de UA		Valor de créditos	Área de formación
I4085	Presencial	Curso-C		11	Básica particular obligatoria
Hora semana		Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre	Total de horas:	Seriación
5		80	0	80	N/A
Departamento			Academia		
Ciencias Sociales			Filosofía		
Presentación					

Nada relativo al arte es evidente. Lenguaje críptico para algunos, palabra exclusiva y excluyente para otros. El hombre, a diferencia de los otros entes, para vérselas y dialogar con su entorno lo hace a través de una serie de creaciones de orden no natural. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, "la urdimbre complicada de la experiencia humana". El hombre no se enfrenta de forma desnuda con la realidad física; viene envuelto en formas que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial. Bien cita Epicteto que lo que perturba y alarma al

hombre no son las cosas sino sus opiniones y figuraciones sobre las cosas. La diferencia específica del hombre, además de la racionalidad, será la de ser un ente simbólico.

De entre todas las producciones simbólicas del hombre, en el presente curso centraremos nuestra mirada y reflexión en el asunto del Arte. No sólo centraremos nuestra reflexión y trabajo alrededor de las teorías del arte que nutren el ser de nuestro tiempo. La idea es realizar una revisión dialógica del arte contemporáneo en México y en otros entornos; sus teorías y sus praxis. Para tal fin, el estudio se dividirá en 4 partes: lo embrionario- centrado en el Modernismo mexicano; la etapa ideológica y dialógica de nuestro arte contemporáneo; el momento revisionista y provocador de los 50's a los 70's; y el momento de fragmentación del Arte contemporáneo mexicano, momento que sitúo desde los años 80's hasta nuestros días. Revisar el arte como oportunidad para repensar nuestro ser, re-leer nuestra historia mexicana. El arte como sinécdoque para entender algo macro.

La obra o producción da cuenta de una serie de circunstancias de diversa índole y por ello enuncio que el estudio de estas producciones no representa un fin en sí mismo sino es un medio para releer los distintos entornos de su creación.

Unidad de competencia

- Identifica y sintetiza la información que le brindan distintas fuentes al respecto.
- Deduce e induce los caracteres que le dan cuerpo a la propuesta estética del mundo global.
- Confronta las distintas propuestas teóricas respecto a la estética contemporánea con lo hecho por los artistas de su localidad.
- Clasifica las distintas propuestas estéticas en relación a sus objetivos y tiempos.
- Vincula los componentes estéticos de la época con elementos de orden económico, social, cultural.

Tipos de saberes

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
<ul style="list-style-type: none">• Conocimiento de las distintas propuestas artísticas.• Conocimientos del diálogo teórico-práctico entablado por las distintas propuestas mexicanas frente al canon del arte moderno y	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad de análisis y síntesis.• Habilidades de expresión verbal.• Habilidades de organización.	<ul style="list-style-type: none">• Actitud analítica y reflexiva ante documentos y posturas históricas.• Actitud propositiva ante los problemas y conflictos cotidianos.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

<p>contemporáneo mexicano, en distintos tiempos y espacios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conocimiento de la problemática actual del arte líquido que propone el arte contemporáneo.		<ul style="list-style-type: none">• Respeto, honestidad, tolerancia, apertura y colaboración en la vivencia y aprendizaje grupal.
Competencia genérica		Competencia profesional
<p>El alumno: piensa de forma transdisciplinaria y transcultural a través del conocimiento de las ciencias formales y factuales, así como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva, desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos; sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista; se expresa y se comunica, escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de códigos, herramientas y medios apropiados (tradicionales y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación); participa con responsabilidad en la sociedad; y desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático. Estas competencias impulsan al alumno para incursionar en la interdisciplinaria laboral y profesional, y al mismo tiempo, le permiten interactuar con su entorno natural y social de una forma responsable, cívica y ética, con respeto hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.</p>		<p>El alumno interpreta de manera crítica y reflexiva el mundo social e individual a través de la construcción de redes de conceptos; en el plano discursivo, utiliza de manera eficiente el lenguaje de las distintas disciplinas sociales y humanistas; y transfiere sus comprensiones teóricas a situaciones de la vida cotidiana.</p>
Competencias previas del alumno		
<p>Identificar y denotar elementos de carácter socio-cultural del occidente, correspondientes al siglo XIX y siglo XX, tanto europeo como mexicano.</p>		

Competencia del perfil de egreso

- El presente programa pretende abonar en habilidades que se ven directamente engarzadas con los siguientes elementos del perfil de egreso: “dominará las habilidades necesarias para la reflexión, la investigación, la docencia, la divulgación y la creación en los ámbitos cognitivos de la licenciatura”. Ello se sustenta en el tipo de trabajo que se le propone al estudiante: la indagación con sustento de su presente con el fin de tender puentes explicativos de su contexto y de otros que se le presenten. La reflexión en torno a las distintas propuestas del arte contemporáneo no es un fin en sí misma, sino un pretexto para la introspección en torno a procesos culturales de largo alcance.
- Al no quedarse en la mera reflexión estética, el alumno podrá establecer reflexiones que lo vinculen con otros campos del conocimiento, propiciando una formación transdisciplinaria.

Perfil deseable del docente

Historiador, filósofo, sociólogo, antropólogo o crítico de arte.

2.- Contenidos temáticos

Contenido

Módulo 1. El arte moderno-modernista de fines del siglo XIX. ¿El germen del fin del arte?

- 1.1. La revolución artística del siglo XIX
- 1.2. El trazo de Hermenegildo Bustos, Dr Atl. y de José María Velasco
- 1.3. José Juan Tablada; la poesía decadente y su visión del arte moderno
- 1.4. Los primeros años del arte contemporáneo; 1900-1910

Módulo 2. La época de las ideologías y los diálogos

- 2.1. Visión del Ateneo de la Juventud
- 2.2. El Centro Bohemio y su apuesta
- 2.3. El Renacimiento Mexicano y Vanguardia; el caso “Caracalla”
- 2.4. El humo del “Café de Nadie”; la conquista de Maples Arce

- 2.5. Manifiestos paradigmáticos: “Los cornudos del viejo Arte Moderno”; “Manifiesto surrealista”
- 2.6. Los contemporáneos; el grito de una comunidad en solitario
- 2.7. La generación de la Ruptura: la imaginación que desborda la Nación

Módulo 3. El Revisionismo Cultural; los 50’s y 60’s

- 3.1. La ciudad como la protagonista: Spota y Fuentes
- 3.2. Los Hartos, No-Grupo y Peyote y Compañía; la catástrofe como apuesta lúdico-artística
- 3.3. Clea, El TACO de la Perra Brava y el Taller de Investigación Plástica; repensar el ser mexicano desde el ARTE

Módulo 4. El Arte contemporáneo mexicano; una lectura desde los 80’s

- 4.1. La posmodernidad en el ARTE: danzas y contradanzas de lo moderno
- 4.2. Pintura, política y ARTE POSTHISTÓRICO
- 4.3. Identidades ambiguas; el arte de los ochentas
- 4.4. La producción de las artes visuales contemporáneas en México
- 4.5. Audiovisual experimental contemporáneo en México
- 4.6. En busca de la tecno-poiesis
- 4.7. Los videoastas en México
- 4.8. Cyberlounge-Museo Tamayo
- 4.9. Frente al derrotero tecnológico, una vía artística

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje

- Problematicación de los presupuestos enunciados por las distintas visiones del arte contemporáneo.
- Diagramación para contraste, de los componentes que le dan cuerpo a las visiones del arte contemporáneo.
- Lectura comentada de los manifiestos y/o escritos de los artistas que conforman el llamado arte contemporáneo.

Bibliografía básica

- *Salvador Dalí, Los cornudos del viejo Arte Moderno, Tusquets, 1990.
*Ida Rodríguez Prampolini, El arte contemporáneo; esplendor y agonía, Ed. Pormaca, México, 1964.
*Valerio Bozal, Los primeros diez años; 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo, La Balsa de la Medusa, 1991.
*Renato González Mello, José Clemente Orozco; la pintura mural mexicana, CONACULTA, 1996.
*Alberto Híjar Serrano, Frentes, coaliciones y talleres. Grupos visuales en México en el siglo XX, CONACULTA-INBA, México 2007.

- *Nellie Campobello, Cartucho, Ed. ERA.
- *Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes, FCE, 2010.
- *Ricardo Pérez Monfort, Estampas de Nacionalismo popular mexicano, CIESAS, 2000.
- *Paul Westheim, Pensamiento artístico y creación, Ed. Siglo XXI, 1981.
- *_____, Ideas fundamentales del Arte prehispánico en México, FCE, 1951.
- *Archivo General de la Nación, Boletín 8. Abril-junio 2005.
- *Enrique Florescano, Espejo Mexicano, CONACULTA, FCE, México 2002.
- *Historia General de México, Colegio de México, Tomo I y II.
- *Jorge Alberto Manrique, Una visión del arte y de la historia. Tomo I, II, III, UNAM, México 2001.
- *_____, Arte y artistas mexicanos del siglo XX, CONACULTA, 2000.
- *Javier Glez. Rubio, México, 30 años en movimiento, Universidad Iberoamericana, México 1998.
- *Alejandro Medrano Platas, Quince directores del cine mexicano. Entrevistas, Plaza y Valdés, México 1999.
- *Michael Martin, New Latin american cinema, University Press, USA 1997.

Bibliografía complementaria

- *Anne Cauquelin, El arte contemporáneo, Presses Universitaires
- *Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos: Vivir en una época de incertidumbre, Ed. Tusquets.
- *_____, Arte Líquido, Ed Tusquets,
- *Ortega y Gasset, La deshumanización del Arte, El Arquero, España 1967.
- *La burbuja del arte contemporáneo (http://www.youtube.com/watch?v=JZCXp_s8FeY)
- *Historia General de México, Colegio de México, Tomo I y II.
- *Carlos Monsiváis, Maravillas que son, sombras que fueron, Ed. ERA, México 2012.
- *Paul Westheim, Pensamiento artístico y creación, Ed. Siglo XXI, 1981.

3.-Evaluación

Indicadores del nivel de logro

<p>El alumno conoce y puede explicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los caracteres propios de la visión contemporánea del arte. 	<p>El alumno es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sintetizar y contrastar las distintas propuestas del arte contemporáneo. 	<p>El alumno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respeto la visión y la construcción argumentada del otro, aunque esta
---	--	---

<ul style="list-style-type: none">Las distintas disputas del arte contemporáneo entre sus mismas tendencias y frente a otras propuestas artísticas.Las distintas tradiciones y discusiones que han tenido lugar en el seno de las distintas tendencias que componen el coro del arte contemporáneo.	<ul style="list-style-type: none">Diseñar organizadores gráficos que le permitan presentar, de forma clara, los distintos argumentos creados por el arte contemporáneo en torno a lo social, lo cultural.Construir guiones de presentación de los elementos esenciales de las principales corrientes del arte contemporáneo.	visión se contraponga a todo lo enunciado por él.
Criterios de Evaluación (% por criterio)		
Participación en clase:	30%	
Tareas	40%	
Trabajo integrador	30%	
Total	100%	
4.-Acreditación		
Acreditación ordinaria		
<ul style="list-style-type: none">Asistencia de 80%.Participación activa en clase.Entrega en tiempo y forma de tareas y trabajo integrador.		
Acreditación extraordinaria		
<ul style="list-style-type: none">Asistencia de 65%.Entrega de un ensayo sobre una de las temáticas abordadas durante el curso.Aprobación del examen extraordinario.		
5.- Participantes en la elaboración		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

Código 2127423	Nombre Rodrigo Gálvez Castañeda
-------------------	------------------------------------