

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:	4
Materia:	Líneas Posmodernas de Investigación		
Depto:	Departamento de Arte		
Instituto:	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte		
Nivel:	Principiante		
Horas:	2 hrs.	2 hrs.	Tipo: Curso
	Totales	Teoría	Práctica Teórico

II. Ubicación:

Antecedentes:

Consecuentes:

III. Antecedentes

Conocimientos:

Conocimientos avanzados acerca del desarrollo de la historia del arte en occidente. Reconocimiento de la influencia que el mercado de los capitales materiales y simbólicos han tenido en dicho proceso, y viceversa.

Habilidades y destrezas:

Disposición para la lectura y escritura.

Sensibilidad y predisposición para el enfrentamiento con obras y procesos artísticos.

Capacidad para la profundización en el análisis de discursos.

Actitudes y Valores:

Interés por los temas y las actividades propuestos en el curso.

Actitud reflexiva y autocrítica respecto a su proceso de aprendizaje.

Respeto. Capacidad de diálogo.

Honestidad y solidaridad académicas.

Compromiso. Disciplina. Responsabilidad.

IV. Propósitos generales

- Que el estudiante se familiarizase con el proceso crítico deconstructivo como forma de acercamiento a los problemas (teóricos) de las artes en relación a:
  - a) La representación
  - b) La representación de la realidad
  - c) El reconocimiento de la contradicción
- Que el estudiante reconozca, analice, comprenda y desarrolle una crítica de los sistemas de relaciones que configuran los contextos de producción y reproducción del saber artístico y estético.

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos

Conocimiento:

- Conocer el análisis de la crítica del juicio kantiano de J. Derrida y sus implicaciones en la estética, la teoría y la crítica del arte.
- Conocer el desarrollo histórico de la institucionalización de las disciplinas artísticas, así como su inclusión y desarrollo dentro de la academia.

Habilidades:

- Aplicación de las herramientas conceptuales basadas en la deconstrucción a la teorización y la crítica del arte.
- Analizar y criticar los ejes o redes que conforman el poder, el saber y las artes.

Actitudes y valores:

- Comprender y reconocer el sistema de las artes como un sistema abierto y en constante cambio; siempre relacionado con el desarrollo de los sistemas culturales.
- Comprender y apreciar las posibilidades de las artes como agente activo en las culturas, así como los factores que influyen en su desarrollo y evolución.

Problemas que puede solucionar:

Integrar el conocimiento a la construcción de un discurso propio.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Típica

Aula: Típica

Taller: No Aplica

Laboratorio: No Aplica

Población: Número deseable: 20

Mobiliario: Mesas y Sillas

Máximo: 30

Material educativo de uso frecuente: Laptop, cañón de proyección, TV, reproductor de DVD.

VII. Contenidos y tiempos estimados

Contenido	Sesión
1. Introducción a las problemáticas postmodernas <ul style="list-style-type: none"> • Críticas a la modernidad • Metodologías desde la (inter)subjetividad	3
2. Deconstrucción. (La propuesta derridiana tras la crítica a la crítica del juicio kantiana) <ul style="list-style-type: none"> • Mise en scene / mise en abisme • El tercio incluso • El problema del marco • Lo colosal	5
3. Arte, poder y saber. <ul style="list-style-type: none"> • El problema de la legitimidad del conocimiento • Genealogía de la producción del conocimiento artístico • Arte, estética y educación	4
4. El ojo de dios y del monstruo (Utopías y distopías) The Big Brother Las miradas de los otros Frankenstein en un mundo feliz... lo abyecto	4

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:

Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la didáctica crítica y de reconstrucción social.

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:

- a) Exposición temática.
- b) Elaboración de ejercicios dirigidos a la aplicación de conceptos y argumentos revisados en el curso.
- c) Organización horizontal.
- d) Enfrentamiento a obras y procesos artísticos. Asistencia a exposiciones, cine, conciertos, performance, teatro, danza, etc.

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 examen de título: Sí

B) Evaluación del curso:

Presentaciones Preliminares: 30 %

Participación: 30%

Presentación final: 40%

X. Bibliografía

BAL, Mieke; "Traveling concepts in the humanities"; University of Toronto Press; Canada; 2002

BERCIANO, Modesto; "Debate en torno a la posmodernidad"; Editorial Síntesis; España

BISHOP, Claire (ed); "Participation. Documents of Contemporary Art"; Whitechapel & MIT Press; USA; 2006

BOURDIEU, Pierre; "Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario"; Anagrama; 3ª ed.; Barcelona; 2002

FOUCAULT, Michel; "Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte"; Editorial Anagrama; 7ª ed.; Barcelona; 2004
- "El pensamiento de afuera"; Pre-Textos; 5ª ed.; España; 2004

DELEUZE, Gilles; "La Filosofía crítica de Kant"; Ediciones Cátedra; Madrid; 1997

DERRIDA, Jacques; "La verdad en pintura"; Paidós; Barcelona; 2001

TRÍAS, Eugenio; "Los límites del mundo"; Editorial Ariel; Barcelona; 1985.

WALLIS, Brian (ed); "Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación"; Ediciones Akal; Madrid; 2001

XI. Observaciones y características relevantes del curso

Dada la naturaleza teórica de la materia se pedirá especial atención en la presentación de los trabajos escritos. Se exigirá cuidado en el manejo y uso del lenguaje, considerando las reglas ortográficas como indispensables para una redacción minimamente comprensible. Los trabajos deberán presentarse impresos, a espacio sencillo, con un tamaño de tipografía 10 o 12. Los trabajos que presenten graves faltas en estos aspectos serán rechazados para calificación.

XII. Perfil deseable del docente

Teóric@, crític@ o historiad@r del arte.

Fecha de Revisión

Abril/ 2009