

CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)

I. Identificadores de la asignatura			
Instituto:	IADA	Modalidad:	Presencial
Departamento:	Diseño	Créditos:	6
Materia:	Arte y tecnología	Carácter:	Obligatoria
Programa:	Maestría	Tipo:	curso
Clave:	MEP000300		
Nivel:	Avanzado		
Horas:	4 por semana	Teoría: 2	Práctica: 2

II. Antecedentes
<p>Conocimientos: Sobre Diseño y Arte.</p>
<p>Habilidades: Para la lectura, para la expresión oral, para el análisis y síntesis de información.</p>
<p>Actitudes y valores: Responsabilidad, iniciativa para participar, seguimiento de normas del curso, compromiso, espíritu crítico, estrategias de discusión.</p>

III. Propósitos Generales
<p>El objeto de estudio de esta materia es la obra de arte como producto resultante de la inteligencia, creatividad y actuación humana en diálogo permanente con el tiempo y el espacio, que se expresa con sus propios códigos y enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse manifiesta. Al mismo tiempo, por la complejidad de factores que confluyen en la creación artística se relaciona profundamente con otras áreas de conocimiento y campos de actividad. Ente las temáticas se planteará la necesidad de perfilar y delimitar el escenario en el que actúa el nuevo creador (actitudes y aptitudes) así como del nuevo espectador.</p>

OBJETIVOS

1. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una época y una cultura.
2. Comprender y valorar la variabilidad de las funciones sociales y de las concepciones diferentes del arte.
3. Apreciar y reconocer la diversidad de interpretaciones y valores de la obra de arte en los diferentes contextos históricos.
4. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, los hechos artísticos más relevantes de los principales estilos del arte occidental, valorando su significación en el proceso histórico-artístico.
5. Analizar la dimensión social de la creación artística, y reconocer la incidencia de lo social e individual en el proceso de producción y difusión de las obras de arte.
6. Comprender y utilizar los conceptos específicos de la Historia del Arte y apreciar positivamente las posibilidades de un análisis histórico-artístico en constante reconstrucción.
7. Utilizar un método de análisis e interpretación de las obras de arte que desarrolle la sensibilidad y la imaginación.
8. Realizar actividades de documentación e indagación, de análisis y de crítica de fuentes y material historiográfico diverso.
9. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, desde posiciones críticas y creativas.
10. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico en general, desde posiciones críticas y creativas.

IV. Compromisos formativos

Intelectual:

Del campo del Diseño y el Arte. Adquisición y comprensión de las múltiples interpretaciones del concepto Arte y Tecnología. Teorías y disciplinas relacionadas.

Humano:

Habilidades del pensamiento, dominio de las operaciones mentales más comunes como lo son el análisis, la síntesis, el cuestionamiento dirigido; capacidad para trasladar lo aprendido a casos específicos.

Social:
Trabajo en equipo, constancia, puntualidad, respeto.

Profesional: Definir y explicar las particularidades de la materia Arte y Tecnología y la naturaleza de su corpus teórico. Dar respuesta a preguntas sobre el papel del Arte y la Tecnología en la cultura contemporánea.

V. Condiciones de operación

Espacio: G1- 202

Laboratorio: No aplica

Mobiliario: Mesa banco

Población: 5-10

Material de uso frecuente: Cañón y computadora portátil, pizarrón, marcador y hojas de rotafolio

Condiciones especiales: No aplica

VI. Contenidos y tiempos estimados

Temas	Contenidos	Actividades
1. El concepto arte-tecnología Introducción.	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico. • Presentación del tema “Arte y tecnología”, preguntas y comentarios. • Lectura de Textos y análisis de la obra. Eduardo Kac. “Arte Transgénico” 	Lectura y comentario de textos e imágenes.

<p>2. Arte, tecnología e Intertextualidad.</p> <p>El simulacro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Relaciones dialógicas arte-tecnología • El nacimiento de una idea. • Redes, influencias y poéticas combinatorias. • Lectura de Textos y análisis de la obra Joan Fontcuberta. • Karl Blossfeldt, precursor de la microfotografía. • El concepto de “obra total”. • Repaso, preguntas y comentarios 	<p>Lectura y comentario de textos e imágenes</p>
<p>3. Las vanguardias artísticas y cinematográficas del siglo XX.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Futurismo. • Dadaísmo. • Grupo “Fluxus” • Dziga Vertov. • Serjei Eiseinsten • Video Underground. • Germano Celant. • Joseph Beuys • Gene Youngblood 	<p>Lectura y comentario de textos e imágenes</p>
<p>4. Primer Parcial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PRIMER EXAMEN PARCIAL 	<p>Exposición. Presentación de proyecto.</p>
<p>5. El videoarte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nam Yune Paik • Wolf Vostell. 	<p>Lectura y comentario de textos e imágenes</p>
<p>6. Nuevas textualidades electrónicas.</p> <p>Ciberficciones.</p> <p>Posthumanismo</p> <p>La nueva carne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • David Cronenberg. • H.R. Giger. • Joel - Peter Witkin. • Charles Burns. • Clive Barker. • Orlan. • Stelarc. 	<p>Lectura y comentario de textos.</p>
<p>7. El arte robótica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tinguely. (Antecedentes) • Marcel-Lí Antúnez. • Bill Vorn. 	<p>Lectura y comentario de textos e imágenes</p>
<p>8. Cine y robótica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stanley Kubrick: <i>2001 una odisea en el espacio.</i> • Ridley Scott: <i>Blade runner.</i> • Chris Columbus: <i>El hombre bicentenario</i> • Steven Spielberg: <i>Inteligencia artificial.</i> • Fritz Lang: <i>Metrópolis.</i> 	<p>Lectura y comentario de textos e imágenes</p>

9. Segundo parcial	<ul style="list-style-type: none"> • SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 	Exposición. Presentación de proyecto.
10. .Arte y cibernética. El ciberespacio. Net Art. El hipertexto.	<ul style="list-style-type: none"> • Norbert Wiener. 	Lectura y comentario de textos e imágenes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Repaso y revisión de temas. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Repaso y revisión de temas. • 	
11. Trabajo final	<ul style="list-style-type: none"> • EXAMEN FINAL 	Exposición. Presentación de proyecto.

VII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:

1. Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas y búsquedas en la red.
2. Elaboración de reportes de lectura y discusión de artículos actuales y relevantes a la materia.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

Trabajos individuales, se recomiendan actividades de diálogo y discusión de los temas, la presentación de información por parte del docente es tan importante como lo es la participación del alumnado con búsquedas y aportaciones personales.

- a) Búsqueda, organización y recuperación de información
- b) Ejecución-ejercitación.
- c) Evaluación.
- d) Investigación.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

a) Institucionales de acreditación:

- Acreditación mínima de 80% de clases programadas
- Entrega oportuna de trabajos
- Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0

Permite examen único: Si

b) Evaluación del curso

Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Participación y ejercicios en clase	40%
Trabajos fuera de clase	30%
Exámenes parciales	20%
Ensayo / proyecto final	<u>10%</u>

Total 100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones.
2. Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, y sus procedimientos y técnicas correspondientes, que permita interpretar y valorar las diversas dimensiones de la obra de arte.
3. Reconocer y analizar los elementos que configuran la producción artística, considerando las influencias y las relaciones entre el artista y la sociedad, cambiantes en el tiempo.
4. Identificar y valorar el protagonismo de los artistas en el proceso creativo, constatar en sus obras más relevantes los nuevos planteamientos o vías abiertas en unas determinadas circunstancias históricas.
5. Explicar las permanencias y los cambios en los procesos artísticos al constatar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos.
6. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social, y valorar su utilización como objeto de consumo.
7. Analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y exposiciones. Reflexionar acerca de su función social.
8. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes visuales.
9. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información diversas (textos, imágenes, etc...) sobre determinados aspectos de la creación artística.

X. Bibliografía

A) Bibliografía recomendada

AAVV. (2005). *Tiempos de video 1965-2005. Catalogo exposición*. Barcelona: Fundación La Caixa.

Carrillo, J. (2004). *Arte en la Red*. Madrid: Anaya.

Elger D.(2004). *Dadaísmo*. Bonn: Taschen.

Eiseinstein S.M. (1986). *La forma del cine*. México: Siglo XXI.

Eiseinstein S.M. (1990). *Reflexiones de un cineasta*. Barcelona: Lumen.

Fontcuberta, J. (2010). *La cámara de pandora*. Barcelona: Gustavo Gili.

_____ (1998). *Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza, artificio*. Murcia. España: Mestizo.

_____ (1997). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gili.

_____ (1984). *Estética fotográfica. Una selección de textos*. Barcelona: Blume.

Mitry, Jean. (1974). *Historia del cine experimental*. Valencia: F.Torres.

McLuhan, M. (1969). *El medio es el masaje*. Buenos Aires: Paidos.

Navarro, Antonio José. Ed. (2002). *La Nueva Carne. Una estética perversa del cuerpo*. Madrid: Valdemar.

Pardo, José Luis. (2000). *El alma de las máquinas. Humano/inhumano. En torno a Crash de David Cronnenberg*". España: Sibila: 7.

Ruhrberg, K. (2005). *Arte del siglo XX*. Colonia: Taschen.

Sánchez, Biosca V. (2004). *Cine y vanguardia artística*. Barcelona: Paidos.

Vertov, D. (1973). *El cine-ojo*. Madrid: Fundamentos.

Webgrafía

El Dadaísmo, destrucción en el arte

http://www.mipunto.com/temas/2do_trimestre04/dadaismo.html

Montajes cinematográficos: Griffith y Kulechov

<http://members.tripod.com/iberaz/historia/#tiposmontaje>

Muzzioli F. Arte e nuove tecnologie: riflessioni sul rapporto tra vanguardia e comunicazione.
<http://www.mediamente.rai.it/home/biblioteca/intervis/m/muzzioli.htm>

Cinema y Dadaísmo

http://www.isikeynes.it/ipertesti/arte_cinema/dadaisti.html

Bartolomé F. El arte de acción en España entre los últimos veinte años.

<http://www.iacat.com/ElarteEspa%F1a.htm>

Fluxus

<http://www.fluxus.org/>

<http://ricerca.archivioluca.com>

El arte de los ruidos: Luigi Russolo

<http://tusuri.blog.com/270965/>

Avanguardia nel cinema italiano

http://www.roccobiondi.it/Avanguardia_e_Kitch_Indice.html

Futurismo e cinema Mario Verdone

http://www.dsonline.it/magazine/documenti/dettaglio.asp?id_doc=546

Dada y el origen del Cabaret Voltaire por Hans Richter.

http://www.revistacontratiempo.com.ar/da_da_voltaire.htm

Garcia Valeria: Man Ray

<http://www.artmaga.com.ar/biogra/biog7.htm>

Parodi R.: El cine de vanguardia alemán

<http://www.temakel.com/cineabstraccion.htm>

Anta Beatriz: Dadaísmo la destrucción del arte

<http://www.portalmundos.com/mundoarte/historia/dadaismo.htm>

Sarmiento J.A. Crítica a una velada ultraísta

<http://www.uclm.es/artesonoro/olobo2/veladaultra/criticaultaista.html>