

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Programa de la Asignatura: Arte y Comunicación

Semestre: Séptimo y/o noveno

CLAVE: 0960

Eje de conocimiento Técnico- Instrumental		Área por orientación de contenidos: Producción		
Carácter: Oportativa	Horas/Semanas/Semestre		Total de Horas al Semestre	Créditos 08
	Teóricas 4	Prácticas 0	64	
Modalidad: Taller	Tipo: Técnico			

Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: Ninguna
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: Ninguna
Objetivo: El alumno conocerá los distintos tipos de arte en función de sus diferentes intenciones y productos y comprenderá el aspecto comunicativo del arte que pretende imitar o representar la realidad. Además, conocerá el desarrollo del arte, desde el realismo del siglo XIX hasta el arte contemporáneo, como el proceso de superación de la mimesis artística. Aunado a lo anterior, el alumno aplicará algunos principios del análisis formal a las imágenes pictóricas. Finalmente, también aumentará su interés por el arte y desarrollará su gusto para apreciarlo en sí mismo y como fenómeno comunicacional.

Unidades	
Número de Horas Unidad 1 horas	Unidad 1 1. Introducción.
Numero de horas Unidad 2 horas	Unidad 2 2. Las funciones del arte y su relación con la comunicación. 2.1 Funciones del arte. 2.2 Arte y comunicación. 2.3 Arte y semiótica. 2.4 Arte y estética.
Número de horas Unidad 3 horas	Unidad 3 3. El arte realista. 3.1 Visión conceptual y visión realista. 3.2 La mimesis. 3.3 Realismo y naturalismo. 3.4 Realismo y abstracción,

Número de horas Unidad 4 horas	Unidad 4 4. El ojo y la visión.
Número de horas Unidad 5 horas	Unidad 5 5. La perspectiva.
Número de horas Unidad 6 horas	Unidad 6 6. El conocimiento de la anatomía humana.
Número de horas Unidad 7 horas	Unidad 7 7. Dibujo y color.
Número de horas Unidad 8 horas	Unidad 8 8. El desarrollo del arte a partir del siglo XIX. 8.1 Realismo francés del siglo XIX. Courbet. 8.2 Impresionismo. Monet, Pissarro, Sisley. 8.3 Ámbito impresionista. Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Morisot. 8.4 Neoimpresionismo. Seurat, Signac. 8.5 Posimpresionismo. Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. 8.6 Simbolismo. Moreau, Böcklin, Klimt, Munch, Ensor. 8.7 Fauvismo. Matisse. 8.8 Expresionismo. Kandinsky, Klee. 8.9 Cubismo. Picasso, Braque, Gris. 8.10 Futurismo. Boccioni. 8.11 Suprematismo. Malévich. 8.12 Neoplasticismo. Mondrian. 8.13 Dadaísmo. Arp. 8.14 Surrealismo. Miró, Dalí, Magritte. 8.15 Escuela de París. Modigliani, Chagall. 8.16 Muralismo mexicano. Rivera, Orozco, Siquieros. 8.17 Expresionismo abstracto. Pollock, Kline. 8.18 Informalismo. Dubuffet, Tàpies. 8.19 Expresionismo figurativo. Bacon, Freud. 8.20 Arte Pop. Warhol, Lichtenstein, Hockney. 8.21 Arte posmoderno. Haring. 8.22 Conceptualismo.
Número de horas Unidad 9 horas	Unidad 9 9. La muerte del arte.
Número de horas Unidad 10 horas	Unidad 10 10. Conclusiones.
Total horas 64	
Bibliografía básica: Arnheim, Rudolph. <i>Arte y percepción visual</i> , Alianza Editorial, Madrid, 1999. Aumont, Jacques. <i>La imagen</i> , Paidós, Barcelona, 1992. Burke, Peter. <i>Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico</i> , Editorial Crítica, Barcelona, 2001. Calvo Serraller, Francisco. <i>El arte contemporáneo</i> , Taurus, Madrid, 2001. Clark, Kenneth. <i>El desnudo. Un estudio de la forma ideal</i> , Alianza, Madrid, 1981. Cortés, Valerià. <i>Anatomía, academia y dibujo clásico</i> , Cátedra, 1994, Madrid. Damisch, Hubert. <i>El origen de la perspectiva</i> , Alianza Editorial, Madrid, 1997. Gage, John. <i>Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción</i> , Ediciones Siruela, Madrid, 2001. Gómez Molina, Juan José coord., <i>Máquinas y herramientas de dibujo</i> , Cátedra, Madrid, 2002. Jiménez, José. <i>Teoría del arte</i> , Tecnos/Alianza, Madrid, 2003. Joly, Martine. <i>Introducción al análisis de la imagen</i> , La marca, Buenos Aires, 1999. Micheli, Mario De. <i>Las vanguardias artísticas del siglo XX</i> , Alianza, Madrid, 2002. Mirzoeff, Nicholas. <i>Una introducción a la cultura visual</i> , Paidós, Barcelona, 2003.	

Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets Editor, Barcelona, 1973.
Rodríguez Prampolini, Ida. *El arte contemporáneo*, Editorial Pormaca, México, 1964.
Sánchez Vázquez, Adolfo. "Sobre la verdad en las artes", en: *Arte, sociedad, ideología*, número 2, agosto-septiembre de 1977, México.
Scharf, Aaron. *Arte y fotografía*, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
Simblet, Sarah. *Anatomía para el artista*, Blume, Barcelona, 2002.
Stoichita, Victor I. *Breve historia de la sombra*, Ediciones Siruela, Madrid, 1999.
Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Tecnos / Alianza, Madrid, 2002.

Bibliografía complementaria:

Arenal de Siqueiros, Angélica. *Vida y obra de David Alfaro Siqueiros. Juicios críticos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
Baxandall, Michael. *Las sombras y el Siglo de las Luces*, Visor, Madrid, 1997.
Bozal, Valeriano. *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte europeo*, Visor, Madrid, 1991.
Cirlot, Juan-Eduardo. *Nuevas tendencias pictóricas (1955-1965)*, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1965.
Conde, Teresa del. *J. C. Orozco. Antología crítica*, UNAM, México, 1982.
Dalí, Salvador. *Diario de un genio*, Tusquets Editores, Barcelona, 1992.
Demichelli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Barcelona, 1985.
Elger, Dietmar. *Expresionismo. Una revolución artística alemana*, Taschen, Köln, 2002.
Fauchereau, Serge. *Mondrian y la utopía neoplástica*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1994.
Feist, Peter H. *El impresionismo en Francia*, Taschen, Italia, 1997.
Fernández Arenas, José. *Teoría y metodología de la historia del arte*, Anthropos, Barcelona, 1986.
Ferretti-Bocquillon, Marina et. al. *Signac 1863-1935*, The Metropolitan Museum of Art / Yale University Press, New York, 2001.
Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. *La pintura mural de la revolución mexicana*, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México, 1975.
Gaya Nuño, Juan Antonio. *Juan Gris*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1985.
Gérard Genette, *La obra del arte I. Inmanencia y trascendencia*, Editorial Lumen, Barcelona, 1997.
Genette, Gérard. *La obra del arte II. La relación estética*, Editorial Lumen, Barcelona, 2000.
Gogh, Vincent van. *Cartas a Theo*, Barral Editores, Barcelona, 1971.
Gombrich, E. H. *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Editorial Debate, Madrid, 2000.
Hughes, Robert. *Lucian Freud paintings*, Thames & Hudson, London, 2002.
Kandinsky, Wassily. *Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Barral Editores, Barcelona, 1971.
Léger, Fernand. *Funciones de la pintura*, Edicusa, Madrid, 1969.
Murray, Peter y Linda. *Diccionario de arte y artistas*, Instituto Parramón Ediciones, Barcelona, 1978.
Musée d'Orsay. *Arnold Böcklin*, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2001.
Museo Nacional de San Carlos. *Edgar Degas escultor*, Museo Nacional de San Carlos / International Arts, Milán, 2002.
Nochlin, Linda. *El realismo*, Alianza, Madrid, 1991.
Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1983.
Pauli, Tatjana. *Klimt. La Secesión y el ocaso de oro del imperio austríaco*, Electa, Barcelona, 2000.
Pijoán, José y Juan A. Gaya Nuño. *Summa artis vol. XXIII: Arte europeo de los siglos XIX y XX*, Espasa-Calpe, Madrid.
Puente, Joaquín de la. *El Guernica. Historia de un cuadro*, Silex, Madrid, 1983.
Read, Herbert. *Arte y sociedad*, Ediciones Península, Barcelona, 1970.
Read, Herbert. *Imagen e idea*, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
Rodríguez Prampolini, Ida y Rita Eder. *Dadá documentos*, UNAM, México, 1977.
Romero Brest, Jorge. *La pintura europea contemporánea*, Fondo de Cultura Económica, México, 1966.
Santaella, Lucia y Winfried Nöth. *Imagen. Comunicación, semiótica y medios*, Edition Reichenberger, Kassel, 2003.
S/a. *Amedeo Modigliani*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1997.
S/a. *Francis Bacon*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1994.
S/a. *Georges Braque*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1995.
S/a. *Jean Dubuffet*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1996.
S/a. *Kasimir Malévich*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1995.
Shiff, Richard. *Cézanne y el fin del impresionismo. Estudio de la teoría, la técnica y la valoración crítica del arte*

moderno, A. Machado Libros, Madrid, 2002.

Tibol, Raquel. *Documentación sobre el arte mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México, 1974.

Targat, Francois le. *Marc Chagall*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1985.

Tralbaut, Marc Edo. *Vincent Van Gogh*, Editorial Blume, Barcelona, 1969.

Varios autores. *Diccionario Larousse de la pintura*, Planeta-Agostini, Barcelona, 1987.

Wildenstein, Daniel. *Monet o el triunfo del impresionismo*, Taschen, Alemania, 2001.

Sitios de internet recomendados.

<http://www.artcyclopedia.com/>

<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/pres.htm>

<http://vlmp.museophile.com/>

<http://www.dgbiblio.unam.mx/librunam.html>

Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje

- Asistencia
- Participación constante en clase
- Exámenes parciales sobre conceptos básicos del curso
- Exposiciones
- Trabajo final

Sugerencia para la evaluación de la asignatura

- Asistencia
- Participación constante en clase
- Exámenes parciales sobre conceptos básicos del curso
- Exposiciones
- Trabajo final

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura:

Licenciado en Ciencias de la Comunicación