

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

**Plan de Estudios
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación**

Arte y comunicación

Clave	Semestre 06, 07, 08	Créditos 08	Campo de conocimiento		_____
			Etapas		Profundización
			Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()	Tipo
Carácter	Obligatorio () Optativo (X) Obligatorio E () Optativo E ()	Horas			
		Semana	Semestre		
		Teóricas 4	Teóricas 64		
		Prácticas	Prácticas		
		Total 4	Total 64		
Seriación					
Ninguna (X)					
Obligatoria ()					
Asignatura antecedente					
Asignatura subsecuente					
Indicativa ()					
Asignatura antecedente					

Asignatura subsecuente			
Objetivo general: Comprender los problemas que se plantean con respecto a la relación entre arte y comunicación.			
Objetivos específicos:			
El alumno:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocerá los distintos tipos de arte en función de sus diferentes intenciones y productos y comprenda el aspecto comunicativo del arte que pretende imitar o representar la realidad. 2. 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. 			
Índice temático			
	Temas	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción	2	0
2	Las funciones del arte y su relación con la comunicación	4	0
3	El arte realista	4	0
4	El ojo y la visión	2	0
5	La Perspectiva	2	0
6	El conocimiento de la anatomía humana	2	0
7	Dibujo y color	2	0
8	Desarrollo del arte a partir del siglo XIX	36	0
9	La muerte del arte	10	0
	Total	64	0
	Suma total	64	
Contenido Temático			
Temas	Subtemas		
1.	Introducción 1.1 Diferentes relaciones, convergencias y vínculos entre arte y comunicación.		
2.	Las funciones del arte y su relación con la comunicación 2.1 Funciones del arte 2.1. Arte y comunicación 2.2. Arte y semiótica 2.3. Arte y estética		
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
4.	El ojo y la visión 4.1. Planteamientos estéticos y relaciones artísticas entre el ojo y la visión 4.2. Factores de percepción y representación
5.	La perspectiva 5.1. El concepto de la perspectiva en el arte. 5.2. La perspectiva como construcción cultural y visual. 5.3. La perspectiva en tanto forma simbólica
6.	El conocimiento de la anatomía humana 6. El conocimiento de la anatomía humana. 6.1. Nociones clásicas y modernas en de la anatomía humana en el arte. 6.2. Hacia una visión artística y social de la anatomía humana.
7.	7. Dibujo y color. 7.1. La perspectiva del color en el arte. 7.2. Planteamientos teóricos sobre el color en el arte. 7.3. El dibujo como manifestación en el arte. 7.4. El dibujo como técnica y forma de expresión plástica.
8.	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. Surat, 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. Dalí, Miró, Magritte. 8.15. Escuela de París. Modigliani, Chagall. 8.16. Muralismo mexicano. Rivera, Orozco, Siqueiros. 8.17. Expresionismo abstracto. Pollock, Kline. 8.18. Informalismo. Dubuffet, Tapies. 8.19. Expresionismo figurativo. Bacon, Freud. 8.20. Arte Pop, Warhol, Lichtenstein, Hockney. 8.21. Arte Posmoderno. Haring. 8.22. Conceptualismo.
9.	La muerte del arte. 9.1. La inmanencia y trascendencia en el arte.

	9.2. Las ideas, la creatividad, la experiencia y la forma frente al devenir del arte. 9.3. Creatividad, mimesis y belleza como límites del arte.
Estrategias didácticas	Evaluación del aprendizaje
Exposición (X)	Exámenes parciales ()
Trabajo en equipo ()	Examen final ()
Lecturas (X)	Trabajo y tareas (X)
Trabajo de investigación ()	Presentación de Temas ()
Prácticas (taller o laboratorio) ()	Participación en clase (X)
Prácticas de campo ()	Asistencia (X)
Aprendizaje por proyectos ()	Rúbricas ()
Aprendizaje basado en problemas ()	Portafolios ()
Casos de enseñanza ()	Listas de cotejo ()
Otras () (X) Trabajo final	Otras (Trabajo Final) (X)
Perfil profesiográfico	
Titulo o grado	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y disciplinas afines.
Experiencia docente	Experiencia docente de dos años en Ciencias de la Comunicación.
Otra característica	
<p>Bibliografía básica:</p> <p>Tema 1</p> <p>Jiménez, José. <i>Teoría del Arte</i>, Tecnos / Alianza, Madrid, 2002.</p> <p>Wölfflin, Heinrich. "Historia crítica del Arte", En <i>Reflexiones sobre la historia del arte</i>", Península Ediciones, Barcelona, 1988.</p> <p>Tema 2</p> <p>Aumont, Jacques. <i>La imagen</i>, Paidós, Barcelona, 1992.</p> <p>Genette, Gérard. <i>La obra del arte II. La relación estética</i>, Editorial Lumen, Barcelona, 1997.</p> <p>Scharf, Aaron. <i>Arte y fotografía</i>, Alianza Editorial, Madrid, 2001</p> <p>Tema 3</p> <p>Calvo Serraller, Francisco. <i>El arte contemporáneo</i>, Taurus, Madrid, 2001.</p> <p>Damisch, Hubert. <i>El origen de la perspectiva</i>, Alianza Editorial, Madrid, 1997.</p> <p>Genette, Gérard, <i>la obra del arte I. Inmanencia y trascendencia</i>, Editorial Lumen, Barcelona, 1997</p> <p>Micheli, Mario De. <i>Las vanguardias artísticas del siglo XX</i>, Alianza, Madrid, 2002.</p> <p>Mirzoeff, Nicholas. <i>Una introducción a la cultura visual</i>, Paidós, Barcelona, 2003.</p> <p>Rodríguez Prampolini, Ida. <i>El arte contemporáneo</i>, Editorial Pormaca, México, 1964.</p>	

Tatarkiewicz, Wladyslaw. *Historia de seis ideas. Arte, Belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Tecnos / Alianza, Madrid, 2002.

Tema 4

Arnheim, Rudolph. *Arte y percepción visual*, Alianza Editorial, Madrid, 1999.

Gombrich, E.H. *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Editorial Debate, Madrid, 2000

Read, Herbert. *Imagen e idea*, FCE, México, 1977

Tema 5

Gómez Molina, Juan José coord. *Máquinas y herramientas de dibujo*, Cátedra, Madrid, 2002.

Panofsky, Erwin. *La Perspectiva como forma simbólica*, Tusquets Editor, Barcelona, 1973

Tema 6

Clark, Kenneth. *El Desnudo. Un estudio de la forma ideal*, Alianza, Madrid, 1981.

Cortés, Valeria. *Anatomía, academia y dibujo clásico*, Cátedra, Madrid, 1994

Simblet, Sarah. *Anatomía para el artista*, Blume, Barcelona, 2002.

Tema 7

Gage, John. *Color y Cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción*, Ediciones Siruela, Madrid, 2001.

Stoichita, Victor I. *Breve historia de la sombra*, Ediciones Siruela, Madrid, 1999.

Tema 8

Demichelli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Barcelona, 1985.

Elger, Dietman. *Expresionismo. Una revolución artística alemana*, Taschen, Köln, 2002.

Feist, Peter H. *El Impresionismo en Francia*, Taschen, Italia, 1997.

Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. *La pintura mural de la revolución mexicana*, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, México, 1975.

Shiff, Richard. *Cezanne y el fin del impresionismo. Estudio de la teoría, la técnica y la valoración crítica del arte moderno*, A. Machado Libros, Madrid, 2002.

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

Tema 9

Burke, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Editorial Crítica, Barcelona, 2001.

Joly, Martine. *Introducción al análisis de la imagen*, La marca, Buenos Aires, 1999

Baxandall, Michael. *Las Sombras y el Siglo de las Luces*, Visor, Madrid, 1997.

Cirlot, Juan-Eduardo. *Nuevas tendencias pictóricas (1955-1965)*, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1965.

Bibliografía complementaria:

Aremal de Siqueiros, Angélica. *Vida y obra de David Alfaro Siqueiros. Juicios críticos*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.

Bozal, Valeriano. *Los primeros diez años 1900-1910, los orígenes del arte europeo*, Visor, Madrid, 1991.

Conde, Teresa de J.C. *Orozco. Antología crítica*, UNAM, México, 1982

Dalí, Salvador. *Diario de un genio*, Tusquets Editores, Barcelona, 1992.

Fauchereau, Sege. *Mondrian y la utopía neoplástica*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1994.

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.

Gaya Nuño, Juan Antonio. *Juan Gris*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1985.

Gogh, Vincent van. *Cartas a Theo*, Barral Editores, Barcelona, 1971.

Hughes, Robert. *Lucian Freud paintings*, Thames & Hudson, London, 2002.

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*, Reunión des Musées Nationaux, París, 2001.

Museo Nacional de San Carlos. *Edgar Degas escultor*, Museo Nacional de San Carlos / International Arts, Milán, 2002.

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.

Rodríguez Prampolini, Ida y Rita Eder. *Dadá documentos*, UNAM, México, 1977.

Romero Brest, Jorge. *La pintura europea contemporánea*, FCE, México, 1966.

Sánchez Vázquez, Adolfo. "Sobre la verdad en las artes", en: *Arte, sociedad, ideología*, número 2, agosto-septiembre de 1977, México.

S/a. *Amadeo Modigliani*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1997.

S/a. *Francis Bacon*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1994.

S/a. *Georges Braque*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1995

Tibol, Raquel. *Documentación sobre el arte mexicano*, FCE, 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.