

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural
Primer Semestre
Ciclo Básico
Curso para 32 sesiones
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA Y EL ARTE

Introducción:

El Plan de Estudios de Arte y Patrimonio Cultural requiere ofrecer y aportar como parte fundamental de su currícula, los conocimientos y herramientas básicas para sus estudiantes en relación a lo que han sido las creaciones y construcciones humanas más fundamentales, precisamente, en tanto aportadoras para la constitución de la especie humana en tanto tal, a saber, la cultura y el arte.

En este sentido, se incorpora el curso de Introducción a la cultura y el arte, cuya finalidad principal, será aportar a las y los estudiantes conocimientos y herramientas básicas para aprehender de una manera teórica y práctica, lo que es la cultura y el arte, sus vinculaciones y puntos de intersección, pero también los ámbitos y contenidos específicos de cada uno. El punto de mirada de este curso introductorio a la cultura y al arte será desde una perspectiva antropológica, a partir de la cual se puntualizará el carácter histórico-social y esencialmente humano, tanto de la cultura como del arte.

La antropología ha sido la ciencia que estudia la cultura como elemento fundamental de la constitución humana: sus creaciones, manifestaciones y expresiones de diversa índole (materiales, simbólicas, de lenguaje, de comportamiento, de valores, de relaciones sociales, etc.), lo que ha dado razón dentro de un devenir histórico del ser, del deber ser y del hacer de los seres humanos en tanto especie única y diferenciada del mundo “natural” y la naturaleza. Así, la ciencia antropológica, a través del estudio y conocimiento de la cultura, y del arte a través de ésta, ha dado razón de la complejidad y gran riqueza, precisamente, de diversidad humana y cultural.

Por otro lado, dentro de esa diversidad de creaciones, manifestaciones y expresiones humanas se encuentra el arte, el espacio artístico y “espiritual” de constitución de lo humano: para el gran historiador del arte Herbert Read, la conciencia estética, es decir, el arte, ha sido el instrumento esencial para la constitución y desarrollo de la conciencia humana. Así suscribiendo a C. Fiedler, filósofo del arte, Read plantea que la significación del arte, radica en que éste “es una forma especial de actividad por la cual el hombre no sólo trata de llevar el mundo visible a su conciencia, sino que, además se ve obligado a tratar de hacerlo... Esta actividad, añade Fiedler, no es fortuita, sino

necesaria; sus productos no son secundarios o superfluos, sino absolutamente esenciales si el espíritu humano no quiere atrofiarse”¹

Entonces, entre cultura y arte se encuentran puntos de intersección dialécticos y fundamentales para la constitución de lo humano y su diversidad, a través de la compleja construcción de sus creaciones culturales y artísticas. Al mismo tiempo, cada ámbito –la cultura y el arte-, se constituyen como espacios históricos específicos que se enriquecen y determinan mutuamente para hacer de los seres humanos sujetos específicos de un tiempo y un espacio, y a los cuales podemos acceder y acercarnos (para que dejen de ser “lo otro” y transformarlos en propios), justo accediendo desde esa perspectiva antropológica, a la cultura y al arte.

Finalmente, se plantea proyectar en las y los estudiantes, a través de esta perspectiva integradora, una ética política y humana que oriente e impulse su interés y desarrollo hacia el ciclo superior de este plan de estudios, de tal manera, que la adquisición de estos elementos les permita aprehender la necesidad e importancia de **tener Arte y Patrimonio Cultural**.

Propósitos Generales del curso:

1. Que las y los estudiantes adquieran los conocimientos, herramientas y habilidades básicas para acercarse teórica y prácticamente a lo que es la cultura y el arte, a sus categorías y conceptos básicos, así como a sus vinculaciones y puntos de intersección, desde una perspectiva antropológica.
2. Simultáneamente, se plantea iniciar en las y los estudiantes, una sensibilización, disponibilidad y apertura hacia la diversidad cultural y artística, a través del reconocimiento e identificación práctica de las diversas artes y manifestaciones culturales.

Contenidos y temario:

El desarrollo del curso tendrá como punto de partida (primera unidad), un breve esbozo de lo que es la ciencia antropológica, para desde allí ubicar el estudio de la cultura y el arte como objetos de estudio y de interés centrales de la disciplina antropológica. En esta unidad también se estudiará y describirá brevemente, dos métodos fundamentales en antropología para acercarse a la comprensión y estudio de la cultura y el arte: el método comparativo y la etnografía.

Para la segunda unidad, el desarrollo del curso estará centrado en el estudio más específico de la cultura: breve acercamiento a las corrientes y etapas por las que ha atravesado (principalmente inicios y mediados del siglo XX), la caracterización y conceptualización de la cultura, centrando y priorizando, al final de esta unidad, el carácter simbólico de la cultura o la perspectiva simbólica de la cultura. Este último, como uno de los ámbitos centrales de intersección entre cultura y arte.

¹ Herbert Read, Imagen e idea, pp. 12, Brevarios-FCE, México, 1988.

Finalmente, en la tercera unidad el desarrollo del curso priorizará el estudio de conceptos y caracterización básica de lo que es el Arte, así como sus vinculaciones, intersecciones y conexiones en diferentes ámbitos e instancias de la cultura: científica, tecnológica, ética, política, religiosa y social. Igualmente, se incorporará un nivel de profundización sobre la conceptualización de la actividad y conciencia estética. Así mismo, en esta unidad se ampliará y enfatizará el estudio, reconocimiento e identificación de las diversas expresiones y actividades artísticas: danza, teatro, arquitectura, escultura, literatura, cine, fotografía, pintura, música, etc.

TEMARIO:

1. La ciencia antropológica: la cultura y el arte como objetos de estudio.

Propósitos: 1) Que las y los estudiantes conozcan, qué es la antropología, así como qué es la cultura y el arte como ámbitos y objetos de estudio centrales de la mirada y perspectiva antropológica. 2) Identifiquen algunas de las herramientas teórico-metodológicas y técnicas de la antropología para aprehender la cultura y el arte como objetos de estudio.

1.1 La ciencia antropológica: Ámbitos y objetos de estudio

1.1.1 La antropología como ciencia histórica que estudia la condición humana.

1.1.2 La cultura y la diversidad cultural, vistas y desarrolladas por la ciencia antropológica.

1.1.3 El arte y las diversas manifestaciones artísticas desde la perspectiva de la diversidad cultural.

1.2 Herramientas teórico-metodológicas y técnicas: recursos de la antropología para el estudio de la cultura y el arte.

1.2.1 La etnografía.

1.2.2 El método comparativo en antropología.

Bibliografía obligatoria para estudiantes y docentes:

1. Ward H. Goodenough "Introducción", en *La antropología como ciencia*, José R. Llobera (Comp.), Anagrama, Barcelona, 1975, José R. Llobera (Comp.), Anagrama, Barcelona, 1975, pp. 27-45

2.- Ino Rossi "Métodos antropológicos", en *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*, pp. 157-204

3. Michel y Françoise Panoff "¿Para qué sirve la etnografía", en *La antropología como ciencia*, José R. Llobera (Comp.), Anagrama, Barcelona, 1975, pp. 79-83

4. Edmund R. Leach "El método comparativo en antropología", en *La antropología como ciencia*, José R. Llobera (Comp.), Anagrama, Barcelona, 1975, pp. 167-178.

Bibliografía sólo para docentes:

HARRIS, Marvin (1984) *Introducción a la antropología general*, Alianza Universidad, Madrid.

KAHN, J. S. Comp. (1975) *El concepto de cultura: textos fundamentales*, Anagrama, Barcelona.

ROSSI, Ino y Edward O'Higgins, (1981) *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*, Anagrama, Barcelona.

2. Cultura: categorización y construcción histórica.

Propósitos: 1) Que las y los estudiantes conozcan, a nivel básico, la construcción y el desarrollo de la conceptualización y caracterización de la cultura desde la ciencia antropológica, para poder construir una perspectiva holística e integradora (concepto de cultura desde la perspectiva simbólica), tanto de la cultura como del arte.

- 2.1 El concepto de cultura y su historicidad en la ciencia antropológica.
 - 2.1.1 Cultura y evolución.
 - 2.1.2 Cultura y relativismo cultural
 - 2.1.3 El formalismo en la cultura
 - 2.1.4 Cultura y estructuralismo
- 2.2 Perspectiva simbólica de la cultura.
 - 2.2.1 Elementos no materiales de la cultura
 - 2.2.2 La materialidad de la cultura.
 - 2.2.3 Una perspectiva integradora, hermenéutica de la cultura.

Bibliografía obligatoria para estudiantes y docentes:

1. Kahn J. S. "Introducción" en *El concepto de cultura: textos fundamentales*, Kahn, comp., pp. 9-25.
2. Ino Rossi "La antropología cultural y el concepto de cultura", en *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*, pp. 37-62.
3. White L. A. "El concepto de cultura" en *El concepto de cultura: textos fundamentales*, Kahn, comp., pp. 129-155
3. Geertz C. "Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura", en *La interpretación de las culturas*, C. Geertz, pp. 19-40

Bibliografía sólo para docentes:

- GIMÉNEZ MONTIEL, Gilberto (s/fecha) *La teoría y el análisis de la cultura*, SEP, Universidad de Guadalajara y COMECOSO, México.
- GEERTZ, Clifford (1987) *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona.
- ROSSI, Ino y Edward O'Higgins, (1981) *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*, Anagrama, Barcelona.

3. Arte: perspectiva y categorización antropológica.

Propósitos: 1) Que las y los estudiantes conozcan elementos fundamentales de la conceptualización y categorización del arte desde una perspectiva antropológica. 2) Identifiquen el surgimiento histórico y las motivaciones de la actividad artística en tanto constitución de lo humano, y 3) Que reconozcan las diferentes manifestaciones

artísticas y su interrelación con los contenidos de la diversidad humana, cultural y social.

3. 1 Categorías y conceptos: el arte como manifestación y creación cultural.
 - 3.1.1 ¿Qué es el arte?
 - 3.1.2 El arte como categoría cultural.
 - 3.1.3 Arte e invención cultural.
 - 3.1.4 Arte y organización cultural.

- 3.2 El arte en la constitución de lo humano.
 - 3.2.1 El descubrimiento de la belleza.
 - 3.2.2 Los símbolos de lo desconocido.
 - 3.2.3 Imagen e idea: tránsito a lo humano como ideal.

- 3.3 Creaciones y manifestaciones artísticas. Expresiones de contenido de la diversidad humana, cultural y social.
 - 3.3.1 Pintura.
 - 3.3.2 Literatura
 - 3.3.3 Música.
 - 3.3.4 Danza.
 - 3.3.5 Arquitectura.
 - 3.3.6 Escultura
 - 3.3.7 Teatro y cine.

Bibliografía obligatoria para estudiantes y docentes:

1. Harris, M. "El animal artístico", en *Introducción a la antropología general*, Marvin Harris, pp. 478-494
2. Read, H. "El descubrimiento de la belleza", en *Imagen e idea*, Herbert Read, pp. 42-71.
3. Fleming, W. "La génesis de las artes", en *Arte, música e ideas*, William Fleming, pp. 1-9.
4. Hauser, A. "Tiempos prehistóricos", en *Historia social de la literatura y el arte*, Arnold Hauser, pp. 11-34.
5. Hauser, A. "Antiguas culturas urbanas orientales", en *Historia social de la literatura y el arte*, Arnold Hauser, pp. 41-72.

Bibliografía sólo para docentes:

- FLEMING, William. (1971) *Arte, música e ideas*, Interamericana, México.
- COLLINGWOOD, R.G. (1938) *Los principios del arte*. FCE, México.
- HAUSER, Arnold. (1983) *Historia social de la literatura y el arte*. Labor, Barcelona.
- READ, Herbert. (1988) *Imagen e idea*, FCE, México.

Metodología:

Como se ha señalado, de entre los propósitos del curso se desprende que las y los estudiantes adquieran los conocimientos, herramientas y habilidades básicas para acercarse teórica y prácticamente a lo que es la cultura y el arte. En este sentido, se

plantea que estos elementos se adquirirán a través de las lecturas propuestas, su reflexión y discusión en clase. Para ello será importante la participación activa y constructiva de las y los alumnos frente a los textos, y no simplemente de asimilación pasiva. Entonces, las lecturas en forma individual y las reflexiones y discusiones en clase, así como el planteamiento y esclarecimiento de dudas serán ejes centrales de la dinámica del curso para alcanzar dichos propósitos.

Simultáneamente, se programarán exposiciones individuales por parte de las y los alumnos como ejercicios de la dinámica grupal de discusión, análisis y síntesis de los temas planteados. Alternativamente a estos ejercicios de aprendizaje teórico de la cultura y el arte, se llevarán a cabo ejercicios de vinculación empírica y práctica de las temáticas vistas durante la clase, para lo cual están contempladas algunas visitas (trabajo de campo) a museos, exposiciones, proyección de películas, presentación de conferencias, etc.

Evaluación diagnóstica:

Para esta evaluación inicial se llevará a cabo un ejercicio que consta de dos momentos: uno grupal, y otro de forma individual. En el grupal, las y los estudiantes responderán en forma oral a preguntas específicas sobre cuestiones que indagan el nivel de saberes sobre los conceptos básicos que nos ocuparán en el curso, tales como las ideas que tienen de cultura y de arte, así como sus expectativas acerca del curso. En un segundo momento, las y los estudiantes plantearán de forma escrita sus conceptos sobre lo que es la cultura y el arte, y la interrelación que piensan hay entre ambos. Todo ello con la finalidad de identificar el nivel teórico de cada uno(a) de los/las estudiantes para comenzar a trabajar de manera colectiva.

MODALIDAD	Evaluación diagnóstica
CRITERIOS	Conocimientos previos a partir de su experiencia particular; conocimientos obtenidos en los semestres anteriores y a partir de su formación humanista; capacidad analítica y de síntesis en el ejercicio de la observación.
INDICADORES	<ol style="list-style-type: none">1. Conceptualización.2. Capacidad de análisis.3. Capacidad de síntesis.4. Facilidad de expresión oral.5. Óptima disposición para el trabajo propuesto.
ESCALAS DESCRIPTIVAS	Conocimientos generales Conocimientos deficientes Conocimientos eficientes

Evaluación formativa:

Durante el desarrollo del curso se buscará la participación activa de las y los estudiantes: con la realización de las lecturas propuestas para los diferentes temas, con sus comentarios y planteamientos de dudas en clase, así como con la programación de exposiciones individuales. Por otro lado, a partir de las visitas o trabajo de campo realizado, se solicitará a las y los estudiantes que realicen un breve escrito en donde vincularán los elementos vistos en clase y la experiencia en cuestión. Asimismo, al término de cada unidad se practicará una evaluación que buscará verificar si los conocimientos básicos de los temas en cuestión han sido adquiridos, esto mediante un pequeño cuestionario con preguntas específicas y/o generales.

MODALIDAD	Evaluación formativa
INDICADORES	<ol style="list-style-type: none">1. Contenido Conceptual: manejo de conceptos, categorías y su aplicación.

	<p>2. Contenido procedimental: comprensión lectora y capacidad de síntesis. Relación de conceptos y contenidos con las realidades que denotan y connotan.</p> <p>3. Contenido actitudinal: disposición del estudiante para reflexionar sobre los contenidos.</p>
ESCALAS DESCRIPTIVAS	<p>Desarrollo nulo</p> <p>Desarrollo deficiente</p> <p>Desarrollo regular</p> <p>Desarrollo eficiente</p> <p>Desarrollo óptimo</p>

Evaluación para certificación:

Realización de un ensayo.

MODALIDAD	Evaluación para certificación
CRITERIOS	<p>1.- El ensayo deberá estar basado en una “práctica de campo”, de las realizadas durante el curso (visita al Museo Nacional de Arte; exposición permanente de la obra de Remedios Varo (Museo de Arte Moderno); arte prehispánico (Museo Nacional Antropología) y pinturas rupestres (Amatlán, Morelos), o de alguna otra seleccionada y realizada por la o el estudiante, para este fin.</p> <p>2.- El desarrollo y contenido del ensayo versará sobre cómo se expresan los rasgos culturales en una obra artística determinada, según la perspectiva cultural de uno de los tres autores más representativos vistos durante el curso: L. White, M. Harris o C. Geertz.</p>
INDICADORES	<p>1. Conceptualización.</p> <p>2. Capacidad de análisis.</p> <p>3. Capacidad de síntesis.</p> <p>4. Ejercitación de la expresión escrita.</p> <p>5. Óptima disposición para el trabajo propuesto.</p>
ESCALAS DESCRIPTIVAS	<p>Conocimientos específicos</p> <p>Conocimientos deficientes</p> <p>Conocimientos eficientes</p>

Ejes transversales:

El interés en este curso es el de poner en contacto a las y los estudiantes con los *conocimientos* fundamentales para *entender* las conceptualizaciones básicas de la cultura y el arte, así como a sus construcciones históricas en tanto objetos de estudio. Asimismo, se propone la *comparación*, la *descripción* y el *análisis*, como métodos que les permitan acceder a esos conocimientos para *aprehender* y *entender* las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

Recursos didácticos:

Pizarrón, televisión, reproductor de video, proyector de acetatos, prácticas de campo.

Antrop. Mercedes Castro Espinosa