

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD

Nombre de la asignatura: Arte, ciudad y sustentabilidad

Clave:

Créditos: 12

CARACTER		MODALIDAD			HORAS DE ESTUDIO SEMESTRAL (16 SEMANAS)					
Indispensable	X	Seminario	Taller	X	Con docente	Teóricas	4	Autónomas	Teóricas	8
		Curso	Curso-taller			Prácticas			Prácticas	
Optativa		Laboratorio	Campo		Carga horaria semanal: 12			Carga horaria semestral: 192		

ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS	ASIGNATURAS POSTERIORES RECOMENDADAS
Cubrir la primera parte de los ejes teórico metodológicos del doctorado	Continuar con las materias del área: Dinámicas socioespaciales y sustentabilidad

REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:

Poseer conocimientos relacionados con temas de la ciudad y/o lo urbano

Demostrar capacidad de análisis de los elementos teóricos y metodológicos que corresponden a las temáticas de este módulo.

Habilidad de exposición oral y escrita de los temas así como para la presentación de su ensayo final.

DISEÑADOR:

Dr. Hans Dieleman

PROPOSITO

Que el estudiante analice el arte como una manera o lenguaje distinto de ver fenómenos complejos como la sustentabilidad y la ciudad. Se espera que los estudiantes elaboren una reflexión teórica fundamentada sobre las diferentes posturas epistemológicas de arte y que ellos reflexionen sobre del arte en relación con fenómenos socio-ambientales y la sustentabilidad.

CONTENIDOS

UNIDAD I: El arte como lenguaje distinto de explorar la realidad

Propósitos: que los estudiantes conozcan y analicen el arte en un contexto epistemológico e identifiquen tres procesos distintos del ser humano de relacionarse de manera artística con la realidad social y ambiental: 1) ver y conocer la realidad, 2) crear y modificar la realidad, y 3) sensibilizar y comunicar acerca de la realidad.

Contenido:

1. El arte como lenguaje distinto, exploración epistemológica,
2. La racionalidad artística y la teoría de complejidad,
3. Las características del arte y procesos de construcción social de la realidad

UNIDAD II: El arte urbano, en relación con el espacio público y diversos fenómenos socio-ambientales

Propósitos: Que los estudiantes conozcan la contribución del arte en la exploración y la creación de lo urbano a través de la racionalidad artística, a fin de generar un marco de referencia que permita distinguir entre diversos procesos artísticos dentro de diferentes contextos urbanos.

Contenido:

1. El arte y la sustentabilidad; conocer explorar la sustentabilidad a través de la racionalidad artística
2. El arte y procesos de creación de espacios y comunidades sustentables
3. El arte y la comunicación y sensibilización en diferentes contextos urbanos.
4. Estudios de caso de diferentes ciudades y de la Ciudad de México

BIBLIOGRAFIA

- Acha, Juan (2003), *Las Actividades básicas de las Artes Plásticas*, México, Coyoacán
- Acha, Juan (1988): *Introducción a la teoría de los diseños*, Trillas, México.
- Acha, Juan (1988): *El consumo artístico y sus efectos*, Trillas, México.
- Anaya, Ricardo (2002): *El graffiti en México. ¿Arte o desastre?*, Universidad Autónoma de Querétaro, México.
- Bayer, Raymond (1998): *Historia de la estética*, FCE, México.
- Benítez, Issa (2004): *Hacia otra historia del arte en México: Disolvencias (1960-2000) Tomo IV*, CONACULTA, México.
- Bernárdez, Carmen (1999): *Joseph Beuys*, Nerea, España.
- Blanco, P., Carrillo, J., Claramonte, J., Expósito, M. (2001): *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Universidad de Salamanca, España.
- Brea, José (2004): *El tercer umbral, Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. CENDEAC, Murcia.
- Cirlot, Lourdes (1993): *Historia del arte. Últimas tendencias*, Planeta, España.
- Danto, Arthur (1999): *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Paidós, España.
- Debord, Guy (2002): *La sociedad del espectáculo*, Pre-Textos, Valencia.
- Debroyse, Oliver (2007): *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997*, UNAM, México.
- Del Conde, Teresa (2003): *Una Visita guiada: Breve historia del arte contemporáneo de México*, Plaza & Janés, México.
- Dieleman Hans y Margarita Juárez (2008): ¿Cómo se puede diseñar educación para la sustentabilidad?, en: *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, Vol 24 (3), Agosto 2008, Universidad Nacional Autónoma de México, ISSN: 01884999
- Dieleman Hans (2008): El arte como maestros en la sustentabilidad. *Los Revista "Los Ambientalistas"*, primera edición, UACM, 2010
- Dieleman Hans (2007): *Sustainability, Artists and Reflexive Modernization; why artists may become the key change agents in the process towards sustainability, and how some are doing this job now*; Kagan and Kirchberg "Sustainability, new frontier for the arts and cultures", VASVerlag für Akademische Schriften, Frankfurt, Alemania, 2008
- Freire Juan, (2008); *Arte y Espacio Publico*, Boletín Gestión Cultural no. 16, Abril 2008, ISSN 1679-073X
- Gadamer, Hans-Georg (1977): *Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*, Sígueme, España.
- García, N. (1979), *La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte*, México: Siglo XXI.
- Gavin, Francesca (2008): *Creatividad en la Calle. Nuevo arte underground*. Ed. Blume, España.
- Gombrich, Ernest (2002): *La historia del arte*, Debate, Madrid.
- Gomez Aguilera Fernando (2004); *Arte, Ciudadanía y Espacio Público. On the Waterfront*, no. 5, Marzo 2004, ISSN 1139-7365
- Guash, Anna (2007): *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza, España.
- Hernández Sampieri, Roberto (2005): *Fundamentos de metodología de la Investigación*, MacGra-hill, México.
- Lindón, H. (2006), "De la espacialidad, el lugar y los imaginarios urbanos: a modo de introducción", en Lindón, et. al. (coords.), *Lugares e imaginarios en las metrópolis*. México: Anthropos, UAM-I.
- Liquois, Dominique (1985): *De los Grupos los individuos*. Artistas plásticos metropolitanos, INBA-Museo de Arte Carrillo Gil, México.
- Mukarovsky, Jan (1997): *Escritos de estética y semiótica del arte*, GG, Barcelona.

- Nevaer, Louis (2009): *Protest Graffiti México Oxaca*, MBP, Londres.
- Panofsky, Erwin (2008): *El significado en las artes visuales*, Alianza, España.
- Rodriguez, Julie (2007): *Escultura Social: A New Generation of Art From México City*, Museum Contemporary Art Chicago/Yale University Press, Singapur.
- Sánchez Vázquez, Adolfo (2007): *De la estética de la recepción a una estética de la participación*, UNAM, México.
- Sennett, R. (2008), *El artesano*, Barcelona: Anagrama.
- Signorelli, A. et. al. (1999) "La antropología urbana: recorridos teóricos", en *Antropología Urbana*, México, Anthropos, UAM-I, pp. 67-88.
- Zukin Sharon ((1998); *Politics and Aesthetics of Public Space Urbanitats no. 7*, Center of Contemporary Culture of Barcelona

