

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Arte Contemporáneo	Ciclo: Primavera 2024
Profesor(a): Argelia Ortiz Medina (Nombre y correo electrónico) Argelia Ortiz Medina argelia.ortiz@uimqroo.edu.mx	Clave: GYDA-201
<p>Objetivo general: Las y los estudiantes conocerán, identificarán y reflexionarán sobre los discursos artísticos vinculados con las manifestaciones del Arte Contemporáneo, en el campo de las artes plásticas, particularmente pintura y escultura.</p> <p>Objetivos específicos. Las y los estudiantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conocerán una lista de artistas y obras, precursoras del Arte Contemporáneo. -Reflexionarán analíticamente y participarán de manera oral en clase, sobre los cambios en las manifestaciones artísticas y las nuevas definiciones de las obras plásticas en el contexto del Arte Contemporáneo. -Realizarán investigación académica de una lista de artistas y obras del Arte Contemporáneo. -Identificarán géneros, formatos y estilos propios del Arte Contemporáneo. -Diseñarán una exposición académica de artistas y obras del Arte Contemporáneo, previamente asignadas. -Redactarán un ensayo académico respecto a una lista de artistas y obras del Arte Contemporáneo. Adoptarán el formato de citas y referencias de la Universidad de Chicago. -Realizarán una exposición académica de artistas y obras del Arte Contemporáneo, previamente asignadas. -Aplicarán una Evaluación entre pares, de la Investigación, Redacción, Diseño y Exposición de la Exposición por cada expositor (a). 	Horas: 48 Créditos: 5
Antecedentes académicos: asignaturas del tronco común	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con otras asignaturas): horizontal: Historia del Arte y Arte Moderno	
<p>Competencias generales y específicas a desarrollar:</p> <p>Lectura analítica de los textos del programa; expresión oral y un enfoque personal profundo sobre las lecturas programadas. Escritura académica, original, crítica y creativa sobre los contenidos marcados. Investigación académica en línea y exposición presencial de los resultados de la investigación. Actitudes: dedicación en las actividades programadas, entusiasmo, espíritu de participación en la construcción de los conocimientos, trabajo colaborativo en equipo. Empeño cotidiano en el aprendizaje y la superación en el proceso de formación profesional.</p>	
Contribución al perfil de egreso: Desarrollo de habilidades profesionales para la identificación, investigación y redacción de textos vinculados con las obras del Arte Contemporáneo.	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: Los precursores del Arte Contemporáneo			

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Objetivo: Las y los estudiantes identificarán artistas que fueron precursoras (es) del Arte Contemporáneo, sus obras capitales y sus aportaciones respectivas a la Historia del Arte, con el fin de lograr un mejor entendimiento de las subsiguientes transformaciones de las obras de arte actuales.			
I	-Presentación de la Misión y Visión institucional y su relación con la materia y la carrera. - Evaluación diagnóstica de conocimientos.	Misión: Contribuir al desarrollo socioeconómico del Estado de Quintana Roo y la región, mediante la formación de profesionistas (profesional asociado, licenciatura y postgrado) y la generación y aplicación de conocimiento innovador; a través de un modelo educativo intercultural, multilingüe y con una fuerte vinculación entre los diferentes sectores a nivel local, estatal, nacional e internacional. Asimismo, reconocer e impulsar todas aquellas actividades que promuevan el estudio, desarrollo y fortalecimiento de la lengua y cultura Mayas de la Península de Yucatán.	
		Visión: La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo es una Institución de alto nivel académico, con presencia internacional, con certificación de todos sus procesos administrativos y de gestión, con el 100% de los programas educativos acreditados, con una fuerte vinculación con su entorno y con evidencias claras de que la región se ha transformado positivamente como resultado del trabajo de los egresados de la Universidad.	
Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo.			
II	- Presentación del programa del curso		
	Los precursores del Arte Contemporáneo europeos: Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Signat, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon, entre otros.	Catedra por parte de la profesora de la materia. - Al finalizar cada clase, sección de preguntas, respuestas y reflexiones.	Ernest H. Gombrich(1997), "En busca de nuevas concepciones. Final del Siglo XIX", en <i>La Historia del Arte</i> , Phaidon Press. pp. 535- 555. https://historiadelarueacj.files.wordpress.com/2016/08/gombrich-ernst-h-historia-del-arte.pdf
III	-Los precursores del Arte Contemporáneo en México: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros.	Catedra por parte de la profesora de la materia - Proyección de video documental.	Jorge Alberto Manrique y Teresa del Conde (2005), "Primeras relaciones con los pintores" y "Vistazo sobre el

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
	<p>-Los precursores del Arte Contemporáneo en México: Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo Dr. Atl, Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios Varo, Olga Costa, entre otros.</p>	<p>- Al finalizar la clase, sección de preguntas, respuestas y reflexiones.</p> <p>-Las y los estudiantes responderán un diseño de Cuestionario.</p> <p>-Las y los estudiantes redactarán una reseña cinematográfica original con enfoque histórico por cada video sobre la vida y las obras de las y los artistas.</p> <p>Extensión: de 2 a 3 cuartillas, letra Arial 12, interlineado 1 y ½. Deberá demostrar sumo cuidado en la ortografía y redacción del español mexicano, o español peninsular mexicano.</p> <p>La Reseña cinematográfica es un género literario cuyo enfoque está centrado en la realización audiovisual del filme, y abarca el análisis crítico positivo sobre los siguientes aspectos:</p> <p>A) El contenido del programa audiovisual. Por medio del guion literario. El contenido abarca el nacimiento del artista (lugar y año), sus primeros estudios sobre las artes, los acontecimientos más relevantes de su vida, las influencias en sus obras de arte, una lista de obras de su autoría más conocidas en el mundo, su familia, viajes, reconocimientos y finalmente, su muerte.</p> <p>B) La realización del programa audiovisual. A través del lenguaje audiovisual, que incluye la fotografía, los movimientos de cámara, el montaje</p>	<p>Arte Mexicano.” En <i>Una mujer en el arte mexicano</i>, UNAM- IIE. pp. 43- 93. https://books.google.com.mx/books?id=ADPlxY0DFDgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false</p> <p>México 1900- 1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las Vanguardias. Programa de Televisión, Canal 22, México, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=pn9KTh83tno</p> <p>Documental de México, 1930- 1939. https://www.youtube.com/watch?v=kplWcVb5-Yw</p> <p>Artes – Diego Rivera. Canal 11, Instituto Politécnico Nacional, México. (23/11/2016) (Minutos 0:21 a 12:53). https://www.youtube.com/watch?v=WY-BkPJXkbs</p> <p>José Clemente Orozco y los</p>

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
		<p>cinematográfico y el sonido. El enfoque es desde la apreciación estética de la obra de arte del filme.</p> <p>C) Un mensaje final, con base en los relatos abordados en el programa audiovisual.</p> <p>D) Una recomendación argumentada y académica sobre el filme, videodocumental, o programa audiovisual.</p>	<p>hombres de fuego. Canal 22, CONACULTA, México.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=ZlGfYO8Xnrs</p> <p>Exposición Dr. Atl. Atl: Fuego, Tierra y Viento, sublime sensación. Canal 11, DTodo, Instituto Politécnico Nacional, México.</p> <p>Minuto 0:48 a 13:47.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=n7FAeL3vHIQ</p>
IV	<p>Primera evaluación parcial</p> <p>-Evaluación escrita para resolver en el aula.</p> <p>-Retroalimentación de la evaluación parcial.</p>	<p>Las y los estudiantes elaborarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Copias maestras de obras del Arte Contemporáneo, con el objetivo de participar en la Exposición colectiva. -Realizarán una investigación académica sobre la obra y la autoría de la obra. -Con base en la investigación, redactarán un ensayo de 3 cuartillas. -Se realizará el montaje de una exposición colectiva de dibujo y pintura con las copias de las obras maestras de las y los estudiantes de Arte Contemporáneo, en el salón del Taller de Artes Plásticas, ubicado en el primer nivel, contiguo a la cafetería, del Edificio Kukulcán de la UIMQRoo. - Grabarán un video de 3 minutos, con base en la 	

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
		<p>información redactada en su ensayo de investigación.</p> <p>-Se hará particular énfasis en las medidas oficiales de prevención del Covid19.</p> <p>Posteriormente al montaje, se realizarán capturas en fotografía y video de la exposición, y se hará la versión <i>On line</i>.</p>	
<p>Tema 2: El Arte Contemporáneo, una selección de obras y artistas.</p> <p>Objetivo: Las y los estudiantes conocerán y reflexionarán sobre un conjunto de obras que versan en torno del Arte Contemporáneo.</p> <p>Objetivos específicos: Las y los estudiantes realizarán investigación académica en línea sobre una lista de artistas previamente designada por la profesora; diseñarán una presentación digital y la expondrán en clase.</p>			
V	<p>Pablo Picasso Marcel Duchamps Andy Warhool</p>	<p>- Catedra por parte de la profesora de la materia</p> <p>- Proyección de video documental.</p> <p>- Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones.</p> <p>-Las y los estudiantes redactarán una reseña cinematográfica original con enfoque histórico por cada video sobre la vida y las obras de las y los artistas.</p> <p>Extensión: de 2 a 3 cuartillas, letra Arial 12, interlineado 1 y ½. Deberá demostrar sumo cuidado en la ortografía y redacción del español mexicano.</p> <p>La Reseña cinematográfica es un género literario cuyo enfoque está centrado en la realización audiovisual del filme, y abarca el análisis crítico positivo sobre los siguientes aspectos:</p>	<p>Carsten- Peter Warncke (2007), Pablo Picasso 1881-1973, tomos I y II, Taschen.</p> <p>Pablo Picasso. Un alma primitiva. Biografía. Documental complete. https://www.youtube.com/watch?v=AxOVL0Pavq0</p> <p>Marcel Duchamp. Dirección de Philippe Collin. https://www.youtube.com/watch?v=fN6q8Ha4fO0</p>

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
		<p>A) El contenido del programa audiovisual. Por medio del guion literario. El contenido abarca el nacimiento del artista (lugar y año), sus primeros estudios sobre las artes, los acontecimientos más relevantes de su vida, las influencias en sus obras de arte, una lista de obras de su autoría más conocidas en el mundo, su familia, viajes, reconocimientos y finalmente, su muerte.</p> <p>B) La realización del programa audiovisual. A través del lenguaje audiovisual, que incluye la fotografía, los movimientos de cámara, el montaje cinematográfico y el sonido. El enfoque es desde la apreciación estética de la obra de arte.</p> <p>C) Un mensaje final, con base en los relatos abordados en el programa audiovisual.</p> <p>D) Una recomendación argumentada y académica sobre el filme, videodocumental, o programa audiovisual.</p>	
VI	Paul Klee, Piet Mondrian, Henry Moure, Henri Rousseau, Marc Chagall.	<p>Las y los estudiantes deberán realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Investigación académica, diseño de presentación digital en PowerPoint y exposición del (a) estudiante. -Evaluación del expositor por medio de cédula de Parámetros de Exposición (a definir por consenso grupal). <p>Evaluación individual por</p>	

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
		parte de la maestra y sus pares. - Al terminar, incluirán una sección de preguntas, respuestas y reflexiones finales.	
	Retroalimentación de artistas expuestos por la profesora.		
VII	Paul Klee, Piet Mondrian, Henry Moure, Henri Rousseau, Marc Chagall.	Las y los estudiantes deberán realizar: Investigación académica, diseño de presentación digital y exposición del (a) estudiante. - Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones. Evaluación del expositor.	Ernest H. Gombrich(1997), “Arte experimental”. Primera mitad del siglo XX”, en <i>La Historia del Arte</i> , Phaidon Press. Pp. 557- 597.
VIII	Giorgio de Chirico, René Magritte, Salvador Dalí, Kurt Schwitters, Jackson Pollock.	Las y los estudiantes deberán realizar: -Investigación académica, diseño de presentación digital y exposición del (a) estudiante. - Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones. Evaluación del expositor.	Ernest H. Gombrich(1997), “Una historia sin fin. El triunfo de las vanguardias”, En <i>La Historia del Arte</i> , Phaidon Press. Pp. 599- 625.
IX	Franz Kline, Pierre Soulages, Zoltan Kemeny, Nicolas Stael, Marino Marini, Giorgio Morandi, Henri Cartier- Bresson	Las y los estudiantes deberán realizar: Investigación académica, diseño de presentación digital y exposición del (a) estudiante. - Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones. Evaluación del expositor.	
	Evaluación del segundo parcial. Retroalimentación de la evaluación parcial.		
	Actividades a realizar por los estudiantes en el marco de la Feria Expo-Mor. 1.Asistencia a los stands expositores de artes plásticas: fotografía, pintura y escultura. 2.Realización de entrevistas con tres autores (artistas en formación) de las obras. 3. Redacción de un ensayo crítico-analítico sobre la exposición plástica de un stand. Extensión mínima 3 cuartillas, letra Arial 12, renglón 11/2.		

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
X	-Hellen Escobedo, Javier Marín, Jorge Marín, los hermanos Castro Leñero, Francisco Toledo, Gabriel Orozco, Rivelino, Enrique Jezik, Teresa Margolles, Betsabé Romero.	Catedra por parte de la profesora de la materia. - Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones.	
XI	-Una breve muestra de Artes escénicas: Astrid Hadad, Aida Cuevas, Lila Downs, Jaramar, Susana Harp, Tania Libertad, Madona, Michael Jackson, Lady Gaga.	Las y los estudiantes deberán realizar: -Investigación académica, diseño de presentación digital y exposición del (a) estudiante. - Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones. Evaluación del expositor.	
XII	Retroalimentación de los artistas expuestos por la profesora.	- Catedra por parte de la profesora de la materia - Al finalizar, sección de preguntas, respuestas y reflexiones.	
	2ª. Observación de clase. Retroalimentación de los artistas expuestos por la profesora.		
Tema 3: El Arte Contemporáneo, sus discursos, las posturas teóricas y una selección de artistas. Objetivo: Las y los estudiantes conocerán y reflexionarán sobre las definiciones, perspectivas, diferentes posiciones teóricas que versan en torno del Arte Contemporáneo.			
XIII	Proyección de Conferencia magistral sobre el Arte Contemporáneo. Posición sobre el arte que rompe esquemas y convenciones. Crítica de arte: Avelina Lesper.	-Lectura crítica y analítica. - Redacción de reporte de lectura. -Proyección de videoconferencia. -Círculo de debate -Redacción de ensayo académico, crítico y reflexivo. Extensión mínima: 3 cuartillas.	Terry Smith (2012), "Una hipótesis para la historia del arte", en <i>¿Qué es el arte contemporáneo?</i> Siglo XXI editores. Pp. 297- 336.
XIV	Proyección de documental: La burbuja del arte contemporáneo. Exposición individual frente al grupo de postura crítica sobre el documental.	-Observación crítica analítica en grupo. -Redacción individual de ensayo crítico, breve y auténtico. -Exposición de la postura del ensayo en mesa debate.	

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
XV	Presentación de los artistas de la zona maya: Juan Cimá, Rody y Antonio Ojeda.	Asistencia a espacios donde se encuentre la obra de los artistas: Palacio Municipal, Mercado, Concha Acústica, Iglesia del parque, casas de los artistas. Plática con los artistas de la localidad	
XVI	Manuel Velázquez, Erik Moo y Sayda Santos. Ceremonia de Cierre de Ciclo.	Asistencia a espacios donde se encuentre la obra de los artistas.	
XVII	Evaluación comprensiva. Retroalimentación de la evaluación.		

Evaluación

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1. Evaluaciones parciales: Primera evaluación parcial Segunda evaluación parcial Exposición digital individual	10% 10% 10%
2. Una evaluación comprensiva en la semana XVII	40%
3. Valores: Respeto, Tolerancia, Honestidad, Empatía, Bondad, Gratitud, Humildad, Responsabilidad, Solidaridad y profesionalismo (trabajo eficiente).	10%
4. Actitudes: Espíritu colaborativo, motivación grupal y disciplina.	
5. Interculturalidad: *Tareas, exposiciones de subtemas y participaciones en clase, proyectos. *Reporte del viaje de estudios. Escritos: reportes, reseñas, ensayos escritos, etc. *Vinculación con el contexto * Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre	20%
Total	100 %

Evaluación del Profesor(a) en Aula por parte del coordinador(a) o profesor(a) designado(a)

Criterios.

1. Puntualidad en el inicio y la conclusión de la clase.
2. Comunicación de los objetivos de la clase comunicados con claridad.
3. Desarrollo del tema de la clase.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia(s) pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyo(s) didáctico(s).
7. Atención a las dudas u observaciones de los estudiantes.

8. Interés por parte de los estudiantes en el tema de la clase.
9. Respeto mutuo entre profesor y estudiantes.
10. Evaluación del aprendizaje del tema integrada al desarrollo de la clase.

Perfil del docente: Licenciatura en Historia del Arte, Licenciatura en alguna disciplina de Humanidades, con especialidad, maestría y/ o doctorado en Historia del Arte.

Bibliografía

Principal

Gombrich, Ernest H. (1997), *La Historia del Arte*, Trad.: Rafael Santos Torroella. Londres y New York: Phaidon Press.

Manrique Jorge Alberto y Teresa del Conde (2005), *Una mujer en el arte mexicano. Memorias de Inés Amor*. México: UNAM, IIE.

Rodríguez Prampolini Ida (2006), *El Arte Contemporáneo. Esplendor y agonía*. México: UNAM, IIE.

Smith Terry (2012), *¿Qué es el arte contemporáneo?* Trad.: Hugo Salas. Col. Arte y Pensamiento. México: Siglo XXI editores.

Warncke, Carsten- Peter (2007), *Pablo Picasso 1881- 1973*. Trad. Pedro Guillermet, tomos I y II. Hong Kong, Koln, Londres, Los Ángeles, Madrid, París y Tokio: Taschen.

Complementaria

Varios autores (2016). *El futuro: de vuelta a la larga*. Simposio Internacional sobre Arte Contemporáneo. Patronato de Arte Contemporáneo. Ciudad de México.

Fuentes Electrónicas

Artes – Orozco en el Hospicio Cabañas (29/ 07/ 2015). Canal 11, Instituto Politécnico Nacional, México.
<https://www.youtube.com/watch?v=7f6N46n1gDo>

Historia de Vida – Rufino Tamayo (15/ 03/ 2017). Canal 11, Instituto Politécnico Nacional, México.
<https://www.youtube.com/watch?v=IR-SUULUTjs>

La extraordinaria belleza de la verdad. La vida y tiempo de Frida Kahlo. Dirección: Buddy Squires. Documania. Daylight Films, 2004.
<https://www.youtube.com/watch?v=xtyrA2pcn5g>

Archivos de María Izquierdo en Museo de Arte Moderno.
Canal 11, Instituto Politécnico Nacional, México.
<https://www.youtube.com/watch?v=CG6wUnRLL-s&pbjreload=101>

Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos. Documental. Dirección: Eduardo Quiroz. Guion: Eduardo Quiroz y Lourdes Villagomez. D. R. Macrofilms, 1996.

<https://www.youtube.com/watch?v=94MEFGjB7gA&t=109s>

Imprescindibles. Remedios Varo. Instituto Catalán de las Empresas Culturales. Televisión Española TVE, 2012.

<https://www.youtube.com/watch?v=ppiV4JHyOto&t=116s>

Leonora Carrington, imaginación a galope fino. Dirección: Fernando Navarro Becker. Producción: Carolina López Solís. Canal 22, CONACULTA, México 2006.

<https://www.youtube.com/watch?v=e9iQx8m1JAc>

Conversatorio. Plática con Juan Coronel, curador de la muestra Olga Costa. Apuntes de naturaleza 1913-2013.

Museo del Palacio de Bellas Artes, México.

https://www.youtube.com/watch?v=d5ZQvW_X3dY

Itinerario- Estudio Joaquín Clausell. Canal 11, Instituto Politécnico Nacional, México.

https://www.youtube.com/watch?v=t7CmZh_j7Jg

Joaquín Clausell

<https://www.youtube.com/watch?v=ZoL0aqH60vw>

Joaquín Clausell y el Impresionismo Mexicano

<https://www.youtube.com/watch?v=kRkaYklCyXo>

Pablo Picasso. Un alma primitiva. Biografía. Documental complete.

<https://www.youtube.com/watch?v=AxOVL0Pavq0>

Marcel Duchamp. Dirección de Philippe Collin.

<https://www.youtube.com/watch?v=fN6q8Ha4f00>