

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Antropología del arte
Departamento
Humanidades y artes
Academia
Historias y Teorías del Arte

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
I3969	32	0		32	4
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Licenciatura en Historia del Arte		Curso	Ninguno	
Área de formación					
Optativa					
Objetivo general					
Estudiar el arte en su contexto social y cultural, es decir, desde su perspectiva antropológica. Destacar las características creativas de cada cultura en la producción artística. Entender qué se considera como arte desde un análisis antropológico.					

Unidad 1 “La teoría antropológica en el arte”
Objetivo particular
Revisar los aportes teóricos de la antropología del arte, así como sus precursores.
Contenido
<ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes teóricos. Precursores (Franz Boas, Alfred Gell) 2. El simbolismo: Victor Turner, Philippe Descola 3. El estructuralismo: Lévi-Strauss
Referencias a fuentes de información
<p>Boas, Franz. 1947. <i>El Arte Primitivo</i>. México, Fondo de Cultura Económica.</p> <p>Gell, Alfred. 1998. <i>Art and agency</i>. Oxford Clarendon Press.</p> <p>Descola, Phillip. 2001. “Construyendo naturalezas”, en <i>Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas</i>. México, Siglo XXI, pp. 101-123.</p> <p>Ingold, Tim. 1996. <i>Key debates in anthropology</i>. London, Routledge.</p>

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Martínez Luna, Sergio. 2012. "La antropología, el arte y la vida de las cosas. Una aproximación desde art and agency de Alfred Gell", en *Revista de Antropología Iberoamericana*. Vol. 7, núm. 2, mayo-agosto 2012, pp. 171-195.

Morphy, Howard. 2002. "The anthropology of art", Tim Ingold (ed), *Companion encyclopedia of anthropology*, London, Routledge.

Lévi-Strauss. 2008. *Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades*. México, Siglo XXI.

Panofsky, Erwin. 1979. *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza.

Turner, Victor. 2007. *La selva de los símbolos*. México, Siglo XXI.

Unidad 2 "La producción artística y el tiempo en su contexto"

Objetivo

Examinar la producción artística en sus contextos espaciales, históricos, discursivos y socioculturales.

Contenido

1. Cultura, sociedad y formas de representación de el arte.
2. Formas de representar el en distintos periodos
3. La fotografía

Referencias a fuentes de información

Berger, John. 1973. *Ways of seeing*. New York. Vinking Press.

Baxandall, Michael, 1988. *Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictorial style*. Oxford university press.

Sontag, S. 1981. *Sobre la fotografía*. Barcelona, Edhasa.

Stoichita, Víctor I. 1996. *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español*. Madrid, Alianza.

Unidad 3 "La representación del arte"

Objetivo

Analizar, a través de ejemplos concretos, las diferentes formas de representar el arte.

Contenido

1. El arte como signo de distinción
2. Arte y convencionalismo
3. La construcción del "otro" a través de la imagen
4. La imagen de lo exótico en distintas culturas

Referencias a fuentes de información

Bourdieu, Pierre. 2002. *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*. México: Taurus.

Bourdieu, Pierre. 1979. *La fotografía: un arte intermedio*. México, Nueva Imagen.

Descola, Phillip. 2001. *Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas*. México, Siglo XXI.

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

Ingold, Tim. 2000. *The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill*. Nueva York, Routledge.

Marcus George and Fred Myers (eds.). 1995. "The traffic in art and culture: an introduction", in *The traffic in culture. Refiguring art and anthropology*, University of California Press, pp. 1-54.

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Maquet, Jacques. 1999. *La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el Arte*. Madrid, Celeste Ediciones.

Material de apoyo en línea

Bibliografía Básica

Baxandall, Michael, 1988. *Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictorial style*. Oxford university press.

Berger, John. 1973. *Ways of seeing*. New York. Vinking Press.

Boas, Franz. 1947. *El Arte Primitivo*. México, Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, Pierre. 2002. *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*. México: Taurus.

Bourdieu, Pierre. 1979. *La fotografía: un arte intermedio*. México, Nueva Imagen.

Descola, Phillip. 2001. *Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas*. México, Siglo XXI.

Geertz, Clifford. 2005. "El arte como sistema cultural", en *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa.

Gell, Alfred. 1998. *Art and agency*. Oxford Clarendon Press.

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

Herskovits. 1969. " El impulso estético: artes del diseño y artes plásticas", en *El hombre y sus obras*. México: FCE, pp. 414-450.

Ingold, Tim. 1996. *Key debates in anthropology*. London, Routledge.

Ingold, Tim. 2000. *The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill*. Nueva York, Routledge.

Lévi-Strauss. 2008. *Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades*. México, Siglo XXI.

Maquet, Jacques. 1999. *La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el Arte*. Madrid, Celeste Ediciones.

Morphy, Howard. 2002. "The anthropology of art", Tim Ingold (ed), *Companion encyclopedia of anthropology*, London, Routledge.

Panofsky, Erwin. 1979. *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza.

Said, Edward. 2009. *Orientalismo*. México: Debolsillo.

Stoichita, Víctor I. 1996. *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español*. Madrid, Alianza.

Turner, Victor. 2007. *La selva de los símbolos*. México, Siglo XXI.

Warburg, Aby. 2004. *El ritual de la serpiente*, México, Sextopiso.

Bibliografía complementaria

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

- Arnheim, Rudolf. 1962. *Arte y percepción visual*. Buenos Aires, Ed. Universitaria.
- Belting, Hans. 2007. *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz Editores.
- Belting, Hans. 2009. *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*. Madrid, Akal.
- Berger, John. 2000. *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*. Madrid, Ardora exprés.
- Berger, John. 2001. *Mirar*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
- Berger, John. 2002. *Un pintor de hoy*. Madrid, Alfaguara.
- Berger, John. 2000. *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Berger, John. 2006. *Sobre las propiedades del retrato fotográfico*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili
- Boas, Franz. 1947. *El Arte Primitivo*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Bohannan, Paul. 1996. *Para raros nosotros. Introducción a la antropología cultural*. Madrid, Akal.
- Bourdieu, P. 1997. *Las reglas del arte*. Barcelona, Anagrama.
- Bourdieu, P. 2003. *Un arte medio*. Barcelona, Ed Gustavo Gili.
- Chipp, H.B. 1995. *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*. Madrid, Akal.
- Clifford, James. 1995. *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona, Gedisa.
- Daix, P. 2002. *Historia cultural del arte moderno*. Madrid, Cátedra.
- Eco, U. 1984. *Obra abierta*. Barcelona, Planeta-Agostini.
- Eco, U. 2002. *La definición del arte*. Madrid, Destino.
- Freedberg, David. 1992. *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Cátedra, Madrid.
- Gadamer, H.G. 1991. *La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta*. Barcelona, Paidós.
- Gauthier, G. 1986. *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid, Cátedra.
- Gombrich, E. 1979. *Historia del Arte*. Madrid, Alianza Forma.
- Gombrich, E. 2003. *Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México, FCE.
- González Alcantud, José A. 1989. *El exotismo en las vanguardias artístico-literarias*. Barcelona, Ed. Anthropos.
- Hill, P. & Cooper, T. 2001. *Diálogo con la fotografía*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
- Joly, Martine. 2003. *La imagen fija*. Buenos Aires, Biblioteca de la Mirada.
- Joly, Martine. 2003. *La interpretación de la imagen: entre la memoria, estereotipo y seducción*. Barcelona, Paidós.
- Khan, J.E (ed). 1975. *El concepto de cultura. Textos fundamentales*. Barcelona, Anagrama.
- Lévi-Strauss, C. 1979. *Arte, lenguaje, etnología. Entrevistas con G.Charbonnier*. México, Siglo XXI.
- Lévi-Strauss. 2008. *Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades*. México, Siglo XXI.
- Lévi-Strauss, C.1993. *Mirar, escuchar, leer*. Madrid, Siruela.
- Méndez, Lourdes, 1995. *Antropología de la producción artística*. Madrid, Editorial Síntesis.

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Ortega y Gasset, José. 1985. *La deshumanización del arte*. Barcelona, Planeta-Agostini.

Rainer Warning (ed.), 1989. *Estética de la recepción*. Madrid, Visor.

Ricoeur, Paul. 1980. *La metáfora viva*. Madrid, Ed. Europa.

Sanmartín, Ricardo, 1993. *Identidad y creación. Horizontes culturales e interpretación antropológica*. Barcelona, Editorial Humanidades.

Sanmartín Arce, Ricardo. 2005. *Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos en antropología del arte*. Madrid, Trotta.

Sanmartín, Ricardo. 2011. *Libertad, sensualidad e inocencia. Ensayos en Antropología del Arte II*. Madrid, Editorial Trotta.

Santayana, George. 1993. *Interpretaciones de poesía y religión*. Madrid, Ed. Cátedra.

Steiner, George. 1991. *Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?*. Barcelona, Destino.

Tagg, John. 2005. *El peso de la representación*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

Criterios de Evaluación (% por criterio)

Para tener derecho a calificación es necesario cumplir con el 80% de asistencias.

Cada clase el alumno llevará un reporte de lectura de lo requerido según el plan de trabajo. Los reportes de lectura tendrán un valor del 40% de la calificación.

Al final del curso se entregará un trabajo donde el alumno aplique el marco teórico antropológico a una obra cultural concreta de su elección (pintura, escultura, danza, teatro, etc.). El tema elegido deberá exponerse a mitad del curso para discutirlo en clase y tener retroalimentación de los compañeros. El trabajo final tiene un valor del 40% de la calificación.

La participación en clase es fundamental para crear un ambiente de discusión y reflexión de los temas seleccionados para cada sesión. La participación tiene el 20% de valor en la nota final.

Participantes en la elaboración	
Código	Nombre
2951082	Paulina Ultreras Villagrana

Fecha			
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Próxima revisión
Julio 2013			