

Datos generales

- o Período de Examen Extraordinario: **Del 21 al 28 de junio de 2025**
- o Fechas de aplicación: **21* de junio del 2025 de 11:00 a 13:00 hrs.**
- o Nombre del profesor(a): **Anai Rukmini Cervera Jandete**
- o Correo electrónico del profesor (a): **anairukmini@politicas.unam.mx**
- o Clave de la materia: **2007/0960**
- o Nombre de la materia: **Arte y Comunicación**
- o Licenciatura: **Ciencias de la Comunicación**
- o Semestre al que pertenece: **06, 07 y 08 semestre**
- o Carácter de la materia (obligatoria u optativa): **Optativa**
- o Número de créditos: **8**

Características del examen

- Temario

- Unidad 1.

Introducción

1.1 Diferentes relaciones, convergencias y vínculos entre arte y comunicación.

- Unidad 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

- Unidad 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

- Unidad 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

- Unidad 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

- Unidad 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.

- Unidad 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.

- Unidad 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.
 - Unidad 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.

- **Contenidos a evaluar**

Conocimiento en redacción, creatividad, pensamiento crítico, habilidades y competencias orales y expresivas, análisis de fuentes bibliográficas, hemerográficas y digitales de los distintos tipos de arte en función de sus diferentes intenciones y productos y comprenda el aspecto comunicativo.

- **Bibliografía básica**

- **Tema 1**

Jiménez, José. Teoría del Arte, Tecnos / Alianza, Madrid, 2002.

Wölfflin, Heinrich. "Historia crítica del Arte", En Reflexiones sobre la historia del arte",
Península
Ediciones, Barcelona, 1988.

- **Tema 2**

Aumont, Jacques. La imagen, Paidós, Barcelona, 1992.

Genette, Gérard. La obra del arte II. La relación estética, Editorial Lumen, Barcelona, 1997.

Scharf, Aaron. Arte y fotografía, Alianza Editorial, Madrid, 2001

- **Tema 3**

Calvo Serraller, Francisco. El arte contemporáneo, Taurus, Madrid, 2001.

Damisch, Hubert. El origen de la perspectiva, Alianza Editorial, Madrid, 1997.

Genette, Gérard, la obra del arte I. Inmanencia y trascendencia, Editorial Lumen,
Barcelona, 1997

Micheli, Mario De. Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza, Madrid, 2002.

Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual, Paidós, Barcelona, 2003.

Rodríguez Prampolini, Ida. El arte contemporáneo, Editorial Pormaca, México, 1964.

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.

● **Recurso de evaluación**

El alumno/alumna deberá elaborar un trabajo que refleje la investigación, conocimiento sobre la relación entre el arte y la comunicación, la importancia de los factores que los determinan: económico, político, social y cultural.

● **Actividades:**

A partir de la libre elección, el estudiante deberá escoger dos corrientes artísticas opuestas, del periodo del siglo XIX al XX, identificar su contexto y analizar por qué se encuentran en contraposición una de la otra. Después deberá escoger una pieza artística de alguna de las dos corrientes elegidas, y realizar un análisis y argumentación de su exhibición y trascendencia actuales, explicando su contexto y demás elementos que lo rodean.

Elaborado a criterio del Profesor.

El trabajo será evaluado abarcando los siguientes 3 ejes (todos contenidos dentro de una misma entrega):

Escrita:

- Título original y datos personales
- índice,
- desarrollo de un ensayo mínimo de 5 cuartillas y no mayor a 10 cuartillas, el cual deberá estar conformado por: introducción, contexto, factores determinantes de la pieza artística, su alcance en la actualidad, y conclusiones
- imágenes
- la carátula y las imágenes no se cuentan en las cuartillas solicitadas.

Características del texto Arial 12, interlineado 1.15 de espacio, justificado, títulos y subtítulos en **negrita**, imágenes, textos y fuentes debidamente citados

Digital: video exposición sonora y gráfica del impacto que ha tenido en ámbitos económico, político, social y cultural de la pieza artística seleccionada y analizada. La introducción deberá presentarse el estudiante a cuadro, duración máxima 4 minutos, debe incluir el nombre del trabajo, títulos, crédito de imágenes y música, derechos de autor correspondientes, fuentes y bibliografía. Indispensable incluir una conclusión.

Criterios de acreditación

- Trabajo extraordinario (digital) 80%
 - La recepción de trabajos se llevará a cabo solo el día **21 de junio del 2025 de 11:00 a 13:00 hrs.** al correo electrónico anairukmini@politicas.unam.mx
- Entrevista presencial o digital (20% deberá contactar al profesor via correo electrónico para recibir la liga de zoom).
Las entrevistas serán programadas del 21 al 28 de junio de 2024, de acuerdo al calendario escolar.

Nota:

- Una vez inscrito el alumno o alumna a la prueba extraordinaria debe notificar al profesor vía correo electrónico para la asignación de un horario para entrevista alusiva al desarrollo de su trabajo-examen en el horario y salón establecido por la Coordinación de Comunicación.
- Las evaluaciones serán publicadas en actas en los días establecidos por Servicios escolares del SUAYED.
- No se reciben trabajos después de las fechas y horarios establecidos por la Coordinación de Comunicación del SUAYED
- Plagio causa anulación del examen y asignación del proceso establecido en la Legislación Universitaria y la División correspondiente.
- Dudas y consultas al correo electrónico: anairukmini@politicas.unam.mx