

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
SOCIOLOGÍA**

SOCIOLOGÍA DEL ARTE

Clave	Semestre	Créditos	Campo de conocimiento	Sociología del arte		
	5°, 6°, 7°; 8°	8	Etapa	Intermedia/De profundización		
Modalidad	Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( )	Tipo	T (X)	P ( )	T/P ( )	
Carácter	Obligatorio ( ) Optativo (X)	Horas				
	Obligatorio E ( ) Optativo E ( )					

Semana	Semestre
Teóricas 4	Teóricas 64
Prácticas 0	Prácticas 0
Total 4	Total 64

Seriación	
Ninguna (X)	
Obligatoria ( )	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa ( )	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	

Objetivo general:

El alumno será capaz de examinar la singularidad teórica y metodológica del campo de estudios de la sociología del arte

Objetivos específicos: El alumno será capaz de:			
1. Identificar las principales construcciones teórico-metodológicas en torno al arte de autores clásicos de la Sociología.			
2. Examinar la definición y a los debates en torno a la Historia del Arte y la Sociología.			
3. Analizar las especificidades del campo de estudios, investigación y reflexión de la Sociología del Arte.			
Índice temático			
	Tema	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Lo estético como problema sociológico	22	0
2	Entre la Historia y la Sociología del arte. Disputas y definiciones	22	0
3	Especificidades teórico-metodológicas de la sociología del arte	20	0
Subtotal		64	0
Total		64	
Contenido Temático			
Tema		Subtemas	
1. Lo estético como problema sociológico		1.1 Arte y ciencia en Durkheim. 1.2 Racionalidad e individuo. Aproximaciones de Max Weber al arte. 1.3 El problema del estilo en G. Simmel. 1.4 Arte y totalidad: G. Lukacs. 1.5 Aura y técnica. Acercamiento a las ideas sobre el arte en W. Benjamin. 1.6 Estética, Arte e Industria cultural: La escuela de Frankfurt.	
2. Entre la Historia y la Sociología del arte. Disputas y definiciones		2.1 Dos formas de historiar y explicar socialmente al arte: A. Hauser y Gombrich. 2.2 Sociología histórica comparativa y el arte: P. Francastel. 2.3 Ideología y estética. L. Goldmann. 2.4 El ojo de la época: M. Baxandall. 2.5 La invención del arte, una construcción histórica. L. Shiner.	
3. Especificidades teórico-metodológicas de la sociología del arte		3.1 Arte y educación, la puesta en práctica de Herbert Read. 3.2 Arte y sociología reflexiva. P. Bourdieu. 3.3 El interaccionismo simbólico de Howard Becker. 3.4 Síntesis sobre la sociología del arte: V. Furio y N. Heinich. 3.5 Arte y Cultura. Williams y Canclini.	

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje
Exposición (X)		Exámenes parciales (X)
Trabajo en equipo ( )		Examen final ( )
Lecturas (X)		Trabajo y tareas (X)
Trabajo de investigación (X)		Presentación de tema ( )
Prácticas (taller o laboratorio) ( )		Participación en clase ( )
Prácticas de campo ( )		Asistencia ( )
Aprendizaje por proyectos ( )		Rúbricas ( )
Aprendizaje basado en problemas (X)		Portafolios ( )
Casos de enseñanza ( )		Listas de cotejo ( )
Otras (especificar) ( )		Otras (especificar) (X) • Problemas y soluciones
Perfil profesiográfico		
Título o grado	Licenciatura, maestría o doctorado en Sociología, Historia, Historia del arte.	
Experiencia docente	Dos años de experiencia docente en licenciatura.	
Otra característica	Se recomienda experiencia de investigación en Sociología del arte.	
Bibliografía básica:		
Adorno, Theodor , "La industria cultural", en <i>Dialéctica de la ilustración</i> , Madrid, Trotta, 1994.		
Baxandall, Michael , <i>Pintura y vida cotidiana en el renacimiento</i> , Barcelona, Gustavo Gili, 2000.		
Becker, Howard S. , <i>Los mundos del arte: sociología del trabajo artístico</i> , Argentina, Universidad Nacional de Quilmes, 2008.		
Benjamin, Walter , <i>La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica</i> , México, Itaca, 2003.		
Bourdieu, Pierre , <i>Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario</i> , Barcelona, Anagrama, 1995.		
_____, <i>La distinción. Criterio y bases sociales del gusto</i> . Madrid, Taurus, 1988.		
Canclini, Néstor , <i>La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte</i> , México, Siglo XXI, 2006.		

Durkheim, Emile, *La formas elementales de la vida religiosa*, Madrid, Alianza, 2003.

Francastel, Pierre, *Sociología del arte*, Madrid, Alianza, 1990.

Furió, Vicent, *Sociología del arte*, Madrid, Cátedra, 2000.

Goldmann, Lucien, *La creación cultural en la sociedad moderna*, México, Fontamara, 1992.

Gombrich, E.H. y Didier Eribon, *Lo que nos cuentan las imágenes*, Madrid, Debate, 1992.

Gombrich, E., *Norma y forma*, Madrid, Alianza, 1984.

_____, *Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*, Madrid, Debate, 1999

Hauser, A., *Fundamentos de la sociología del arte*, Barcelona, Guadarrama, 1978.

_____, *Teorías del arte*, Barcelona, Guadarrama, 1974.

Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, Madrid, Editorial Debate, Tomo I y II, 1998.

Heinich, Nathalie, *La sociología del arte*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003.

Lukács, György, *Sociología de la literatura*, Madrid, España, Península, 1989.

Read, Hebert, *Imagen e idea: La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*, México, FCE, 1972.

Shiner, Larry, *La invención del arte: una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2002.

Simmel, G., *Imágenes Momentáneas*, Barcelona, Gedisa, 2007.

_____, *Goethe*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.

Weber, Max, “Los Fundamentos Racionales y Sociológicos de la Música” en *Economía y Sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2014.

Williams, Raymond, *Cultura: Sociología de la comunicación y del arte*, Barcelona, Paidós, 1981.

Bibliografía complementaria:

Barthes, Roland, *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1995.

Bourdieu, Pierre, *La fotografía*, México, Nueva Imagen, 1979.

_____, *Sociología y cultura*, México, Grijalbo, 1990.

Ginzburg, Carlo, “De A. Warburg a E.H. Gombrich. Notas sobre un problema de método”, en *Mitos, emblemas, indicios*, Barcelona, Gedisa, 1989.

Habermas, J., *Teoría de la acción comunicativa*, Bogotá, Taurus, 2003.

Hauser, A., *Teorías del arte*, Barcelona, Guadarrama, 1974.

Lorenzano, C., *La estructura psicosocial del arte*, México, Siglo XX, 1982.

Panofsky, E., *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza, 1980.

Wolfflin, H., *Conceptos fundamentales en la historia del arte*, Madrid, Espasa Calpe, 1947.